Txaro Arrazola
Janire Sagasti (coords.)

Arte contemporáneo, feminismo y currículo

Textos para repensar contenidos y metodologías

Horizontes Universidad

Octaedro

Arte contemporáneo, feminismo y currículo

Txaro Arrazola
Janire Sagasti
(coords.)

Arte contemporáneo, feminismo y currículo

Textos para repensar contenidos y metodologías

Octaedro

Colección Horizontes Universidad

Título: *Arte contemporáneo, feminismo y currículo. Textos para repensar contenidos y metodologías*

ARTE. INVESTIGACIÓN
Y FEMINISMOS
Arte, ikerketa eta feminismoak

Primera edición: abril de 2026

© Txaro Arrazola y Janire Sagasti (coords.)

© De esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L.
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02
octaedro@octaedro.com
www.octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-1079-328-6
Depósito legal: B 9515-2026

Diseño y producción: Octaedro Editorial

Impresión: Ulzama

Impreso en la UE / *Printed in EU*

Sumario

Introducción. El desafío de introducir la perspectiva feminista en las aulas de arte de la universidad 9
AIF (Arte, Investigación y Feminismos)

1. *Selfies off the record*: de superego a *alter ego.* Una propuesta educativa para la deconstrucción de identidades sociales mediáticas basada en estrategias performativas del arte feminista 15
Andrea Abalia Marijuán

2. Los archivos de artistas contemporáneas como fundamento para la construcción de conocimientos histórico-artísticos 35
Sofía Ángela Albero Verdú

3. Pintura, espacio y vida cotidiana en la obra de Susana Talayero, Elena Mendizabal, Maider López y Andrea Zittel. Una aproximación desde un ejercicio práctico 49
Izaskun Alonso Saratxaga

4. Ideas para abordar el aula de arte contemporáneo desde una perspectiva feminista. Lo que me habría gustado que me dijeran cuando estudié Bellas Artes . . . 61
Txaro Arrazola

5. La asunción de la diferencia sexual en el ámbito pictórico: desde las cumbres más altas a los alféizares más tranquilos 81
Leticia Gaspar García

6. Constante curiosidad (aproximación a la pintura) 99
Iñaki Gracenea Zapirain

7. Una propuesta docente a partir de la obra de Abigail Lazkoz 113
Amparo Lozano Sancha

8. Del paisaje doméstico al imaginario local: la obra de Juana García-Pozuelo como propuesta docente en Pintura II 127
Jorge Rubio Pinedo

9. El atlas visual como herramienta proyectual o cómo perfumarse con dinamita a través de la obra de Patricia Gadea. 143
Ianire Sagasti Ruiz

10. Las dibujantes pioneras evidencian el valor artístico del cómic y consolidan un nuevo paradigma contra los estereotipos de género machistas 157
Jose Carlos Torre

Autoría 177

Índice 181

Introducción. El desafío de introducir la perspectiva feminista en las aulas de arte de la universidad

AIF (Arte, Investigación y Feminismos)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)

Las personas docentes de nuestra universidad todavía estamos poco preparadas para encarar las cuestiones de la igualdad y la diversidad, este es el motivo por el que tantos y tantas de nosotras nos aferramos a los viejos patrones educativos. Por esa razón hemos querido recoger en este libro los esfuerzos del grupo de investigación AIF[1] por diseñar y compartir estrategias para introducir la perspectiva feminista en nuestras aulas de arte.

Durante siglos, las leyendas, los textos sagrados, el arte y la ciencia han relegado a las mujeres a un segundo plano, mientras los hombres ocupaban el centro del relato histórico. Aunque con variaciones según los contextos, las mujeres seguimos teniendo, en general, menos derechos, menos recursos económicos, menor presencia en el ámbito público y un acceso limitado a los espacios de poder. Incluso en sociedades que se consideran igualitarias, persiste la tendencia a medirnos según parámetros masculinos.

En el campo del arte, esta norma viene dictada por una historiografía del arte que concede un valor secundario o nulo a las producciones culturales producidas por un sexo, clase o etnia que no sea la de los sujetos dominantes, a saber, hombres blancos occidentales. Al mismo tiempo, el mercado continúa reforzando la leyenda del artista-genio, algo evidente en galerías, ferias, bienales y museos, entre otros espacios. Esta tendencia se hace particularmente visible en las subastas, donde la escasez

1. AIF (Arte, Investigación y Feminismos) es un grupo de investigación consolidado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (EHU), fundado en 2015. Su web es https://aif-arte-investigacion-feminismos.com. (Fecha de acceso: 10/10/2025).

de obras de artistas mujeres es notable, así como en las grandes colecciones, a lo que se suma la considerable diferencia en los precios que alcanzan sus obras.

Este grupo de investigación comienza a gestarse en 2015 de la mano de una serie de artistas, docentes e investigadoras de la Universidad del País Vasco (EHU) conscientes de la necesidad de crear una línea de investigación sobre arte contemporáneo con perspectiva feminista fundamentalmente por dos razones:

1. Para poder responder a una demanda creciente por parte del alumnado en los últimos años y, por ello, es prioritaria la formación del personal docente e investigador en este campo.[2] Hay que tener presente que buena parte de ese alumnado integrará los estudios de máster ofertados desde nuestra facultad y llegará a los mismos deseoso de desarrollar sus TFM y sus posibles tesis doctorales. En este sentido, iniciar la citada línea de investigación redundará positivamente tanto en la docencia y la investigación del profesorado interesado como en la posibilidad de responder adecuadamente a las demandas del alumnado, sin olvidar el elevado número de estudiantes mujeres que viene siendo habitual en las facultades de arte y escuelas superiores desde hace tres décadas.
2. El alumnado del que estamos hablando, y a cuya demanda nos gustaría responder, se plantea preguntas que nacen de un cuestionamiento crítico en torno a la legitimidad de lo que se considera arte y artista, así como de los contenidos implícitos en las obras. Cuestiones que desde la década de los setenta del siglo XX ya han sido exploradas por diferentes teóricos y teóricas del arte. Es el caso de lo que sucede con la categoría de *genio* y su asociación con los artistas varones; del anonimato al que a lo largo de la escritura canónica de la historia del arte han sido sometidas las artistas mujeres y sus obras, o de la transmisión de estereotipos de sexo/género y sexuales a

2. En 2015, la Dirección de Igualdad de la EHU encargó a la Comisión de Igualdad de la Facultad de Bellas Artes la elaboración de un informe sobre los TFG con perspectiva de género en el Grado de Arte (2011-2015). El informe refleja un interés creciente del alumnado por este tema, pero también evidencia la falta de profesorado capacitado para orientarlo y ofrecer referentes adecuados. Superada la fase inicial de «cualquier cosa vale», surge ahora la necesidad de establecer una línea de investigación con una base teórica sólida, de la cual nace el grupo de investigación AIF.

través de representaciones visuales que, al ser categorizadas como obras de arte neutras, ocultan los efectos ideológicos de dichas representaciones.

En definitiva, esta línea de investigación pretende crear en la Facultad de Bellas Artes de la EHU un corpus de conocimientos sobre arte contemporáneo con perspectiva feminista sostenido a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es plantear preguntas que nos permitan generar conocimiento a través de una serie de investigaciones interrelacionadas. Estas investigaciones buscan desarrollar una conciencia crítica y contribuir a transformar la situación actual creando herramientas que impulsen una profesionalización del arte consciente de la asimetría de valor que el propio campo asigna a las producciones de los distintos agentes que lo conforman.

Con frecuencia, al reconstruir el significado artístico de un movimiento, corriente o periodo, solo se reconocen las figuras masculinas, mientras que las aportaciones de las mujeres y otros sujetos minorizados quedan ocultas, diluidas o directamente borradas. El gusto y el valor artístico se moldean en gran medida a través del control que ejercen los medios de comunicación, así como por el papel decisivo de los museos y otros espacios de difusión del arte en la creación de una ilusión de verdad. Resulta, por ejemplo, reveladora la notable similitud entre muchas colecciones de arte contemporáneo repartidas por los cinco continentes, que suelen reunir obras de los mismos artistas. Las disputas por definir qué se considera arte legítimo refuerzan y reproducen constantemente la creencia dominante; es a esa creencia a la que llamamos ilusión. No se trata solo del conocimiento en sí, sino de que los individuos tomen conciencia de ese conocimiento: la creencia en ese *nomos* genera la ilusión de formar parte del juego. En esta creencia desempeña un papel fundamental la *ideología carismática*, ya que, al ocultar las dinámicas de poder, permite que los individuos continúen confiando en dicho juego.[3]

Es evidente que las instituciones museísticas participan en este *juego*, amparándose en criterios de excelencia artística basados en teorías que negaron explícita y sistemáticamente el ge-

3. Méndez, L. (2009). *Antropología del campo artístico: del arte primitivo al contemporáneo*. Síntesis.

nio de las mujeres, excluyéndolas del relato oficial de la historia del arte. Conscientes de que la figura del genio masculino ha sido históricamente percibida como una verdad incuestionable, nuestro grupo de investigación busca abrir vías alternativas que respondan a una historia del arte necesitada de otros modelos de artista y de otras formas de creación. Modelos que ofrezcan experiencias y conocimientos más diversos y que no excluyan las producciones artísticas en función del género, la clase o la etnia de quienes las generan ni las experiencias que las motivan. Para abrir estas vías alternativas, es imprescindible el papel transformador de la educación y de los libros que nos inviten a cuestionar las *realidades* históricas que aceptamos sin dudar.

Queremos animar a todo el personal docente e investigador a sumarse a este empeño. Como docentes, nuestro compromiso colectivo con la igualdad no debería quedar supeditado a tener ya diseñadas estrategias perfectas o plenamente desarrolladas. Debemos asumir el carácter prolongado de este desafío y mantener un compromiso constante: avanzar sin prisa, pero sin pausa. La resistencia a abordar la enseñanza desde la conciencia de la raza, el sexo y la clase suele surgir del miedo a que las aulas se descontrolen y las emociones se desborden. Cuando se tratan temas que apasionan a los estudiantes, siempre existe la posibilidad de confrontaciones, expresiones intensas de ideas e incluso conflictos. Sin embargo, es bastante habitual todavía observar cómo muchas estudiantes mujeres permanecen en silencio y evitan participar en clase; hooks plantea que esto puede deberse a que «los y las estudiantes de color y algunas mujeres blancas temen que sus pares los juzguen como intelectualmente insuficientes».[4] Esta reflexión nos invita a considerar cómo las dinámicas de poder y los miedos sociales influyen en la participación y en la visibilidad de ciertos grupos en el aula y cómo estas barreras no son individuales, sino parte de estructuras más amplias que condicionan la experiencia educativa. Una de las acciones más eficaces de nuestro grupo de investigación ha sido la creación del «Proyecto archivo. Artistas vascas desde la segunda

4. hooks, b. (2021). *Enseñar a transgredir. La educación como práctica de la libertad*. Capitán Swing.

mitad del siglo XX hasta la actualidad»,[5] un archivo documental de vídeos que recoge la obra de artistas vascas contemporáneas nacidas en la década de los 80 o con anterioridad, con una sólida carrera artística y que siguen en activo, si bien sus obras son apenas conocidas por el alumnado de la facultad. Para desmantelar la ilusión de verdad que antes señalábamos, es imprescindible difundir de manera constante, en los más diversos formatos, la obra de artistas mujeres, así como continuar investigando para otorgarles visibilidad y construir nuevas historiografías. Con este propósito nace el Proyecto Archivo, un espacio que genera conocimiento a través de la documentación en vídeo de artistas vascas contemporáneas, cuyas prácticas cuestionan y reconfiguran la historia del arte vasco tal y como nos ha sido narrada. Por eso es vital producir y difundir textos y obras feministas, para que conceptos hasta ahora relegados a lo privado o a circuitos de escasa influencia puedan entrar en el discurso y la mediación artística dominante. Las conversaciones entre artistas feministas ya crean un sistema que fortalece tanto a las autoras como a sus obras, pero ha llegado el momento de ir más allá.

5. Por el momento el Proyecto Archivo incluye vídeos de las artistas Naia del Castillo, Abigail Lazkoz, Erreakzioa, Mabi Revuelta, Esther Ferrer, Itziar Okariz, Beatriz Silva, Maider López, Begoña Zubero, Ana Laura Aláez, Miren Arenzana, Bego Intxautegi, Isabel Herguera, Gema Intxausti, Bego Vicario, Edurne Herrán, Charo Garaigorta, Dora Salazar, Elena Mendizabal, Susana Talayero, Estíbaliz Sadaba, June Crespo, Marisa González, Sahatsa Jauregi, Inés Medina, Elena Aitzkoa, Miriam Isasi, JuanaGarcía-Pozuelo, Mari Puri Herrero, Txaro Arrazola y Nerea Lekuona. El grupo de investigación AIF ha asumido la labor de continuar sumando artistas al archivo. La muestra actual está disponible en la web del grupo AIF: https://aif-arte-investigacion-feminismos.com y/o en su canal de YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZM7atmdwPxhXzAt-D127HIIpdWPBe90E. (Fecha de acceso: 15/03/2026).

1. *Selfies off the record*: de superego a *alter ego.* Una propuesta educativa para la deconstrucción de identidades sociales mediáticas basada en estrategias performativas del arte feminista

Selfies off the record: from superego to alter ego. An educational proposal for the deconstruction of social media identities based on performative strategies from feminist art

Andrea Abalia Marijuán
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)
andrea.abalia@ehu.eus
https://orcid.org/0000-0002-8338-7102

Resumen

Este texto presenta una propuesta educativa que aborda críticamente la influencia de las redes sociales en la construcción identitaria del alumnado universitario. Partiendo de la naturalización de la visión patriarcal y de la función moduladora que ejercen las ficciones mediáticas en la percepción de la realidad, se analizan las problemáticas agravadas por la mediación algorítmica como la hiperexposición, la estandarización de modelos de género y la intensificación de la violencia estética. La propuesta combina el aprendizaje basado en proyectos con estrategias performativas del arte feminista para cuestionar críticamente el imaginario mediático y problematizar el cuerpo para emplearlo como sujeto simbólico. El proyecto se articula mediante una metodología de *investigación-acción*: en la primera fase se analizan las desigualdades implícitas en las redes y en la segunda se promueve la creación de autorrepresentaciones o *selfies* deconstructivos inspirados en artistas feministas vascas e internacionales con el fin de fomentar un cuestionamiento identitario y la generación de imaginarios propios. Aunque se encuentra en proceso de implementación, la expe-

riencia evidencia el potencial pedagógico de las artes para impulsar una práctica docente comprometida con la igualdad.

Palabras clave: redes Sociales, educación, identidad social, estrategias performativas, arte feminista.

Abstract

This article outlines a feminist educational proposal that critically explores how social media shapes university students' identity. It begins by addressing the normalization of the patriarchal gaze and the subtle ways in which media fictions shape how reality is perceived. The analysis focuses on issues amplified by algorithmic mediation—such as hyperexposure, the standardization of gender norms, and the intensification of aesthetic violence. The proposal brings together Project-Based Learning and performative strategies from feminist art to encourage students to question dominant media imaginaries and to engage the body as a site of symbolic reflection. Structured as *research-action* project, the first phase examines the inequalities embedded in social media, while the second invites students to create deconstructive self-representations or selfie-based artworks inspired by Basque and international feminist artists. These practices aim to foster identity questioning and the production of alternative imaginaries. Although still in progress, the project demonstrates the pedagogical value of the arts in advancing a teaching practice grounded in equality.

Keywords: social media, education, social identity, performative strategies, feminist art.

1. Introducción

1.1 Contextualización del problema

El problema sobre el que se construye la presente propuesta educativa es de orden estructural. Parte de un desconocimiento general entre el alumnado universitario sobre el alcance de la dominación masculina (Bourdieu, 2007) y concretamente sobre cómo la ficción simbólica es cómplice de dicha dominación. Sin las contribuciones de Beard (2018), Bernárdez (2015), López Fernández Cao (2011), Nochlin (1971/1988) y Mulvey (2002), entre tantas otras autoras que se han ocupado de estudiar esta cuestión, no sería fácil detectar estos mecanismos de discriminación,

precisamente por estar tan naturalizados en nuestro imaginario cultural y social. Y es que no es tarea sencilla identificar una anomalía en lo que se considera natural.

Parte del problema reside en que se tiende a pensar que la ficción es inofensiva porque pertenece fundamentalmente a la industria del ocio y el consumo (Bernárdez, 2015): películas, series, videojuegos, videoclips, anuncios, y hoy, especialmente, redes sociales. Sin embargo, el conjunto de signos que conforman el dominio simbólico contribuye a modular nuestra visión de la realidad, nuestra identidad social, nuestros valores y aspiraciones en la vida. Como ya apuntara Debord (2005) en su conceptualización de la sociedad del espectáculo, «allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, las meras imágenes se convierten en seres reales y en eficaces motivaciones de un comportamiento hipnótico» (p. 43).

Efectivamente, vivimos influenciados e influenciadas por mundos y vidas verosímiles pero irreales que no solo conviven en el presente, también recrean el pasado y predicen el futuro, pues todos los tiempos y todos los lugares le pertenecen a la mirada androcéntrica pretendida como universal. El sujeto de los relatos que dan cuerpo y forma a esa visión es un sistema de dominación capitalista que ejerce históricamente su poder sobre las mujeres y las minorías y que se ha agravado en la actual sociedad *biohipermediática* (Griziotti, 2017) en tanto en cuanto estas ficciones se han vuelto omnipresentes, pues ya no se limitan a las pantallas del televisor o al ordenador, están integradas en nuestro cuerpo mediante dispositivos digitales a los que accedemos incesantemente. Asistimos, de hecho, a un cambio de paradigma con la emergente ciencia de datos o *big data*, que se alía con la inteligencia artificial (en adelante, IA) para continuar sesgando la realidad mediante técnicas algorítmicas que discriminan minorías, simplifican y estereotipan en pro del control social y la optimización monetaria (Cilleruelo et al., 2021), con las graves consecuencias que ello supone, sobre todo para el colectivo más joven. Y es que los algoritmos de la IA intervienen también en la creación, personalización y recomendación de contenidos en redes sociales, influyendo en la manera en que las personas jóvenes perciben la realidad, se muestran, relacionan y consumen contenido.

Según el INCIBE (2023), más del 40 % de los niños y niñas de 10-12 años utiliza redes sociales con regularidad, y un 93 % entre

16 y 24 años (INE, 2025). Estos niveles de interacción no solo contribuyen a una percepción sesgada de la realidad, también fomentan la ficcionalización y homogeneización de identidades y la propensión a tendencias narcisistas que alimentan a su vez poderosas inseguridades. Así, aspirantes a modelos de influencia, *youtubers*, *instagramers* y *tik-tokers*, los jóvenes y las jóvenes de la cultura del *selfie* reproducen las mismas estrategias de *hiperritualización* (Goffmann, 1991) propias de la publicidad para autoficcionalizar su identidad y sus vidas en redes sociales (Abalia y Maeso, 2024), actuando como modelos o *superegos* de un escaparate virtual que adquiere, sin embargo, dimensiones vitales. En una cultura de la individualidad llevada al extremo, este proceso conlleva la autoexposición constante, la pérdida de intimidad, la publicación de imágenes o vídeos realizados en espacios privados (García et al., 2020), la asunción y reproducción de estereotipos de género y, especialmente en las jóvenes, sexualizarse desde edades tempranas, consumir o publicitar artículos cosméticos y manipular su imagen mediante filtros de IA a la espera de los *likes* que marcarán la aceptación o el grado de éxito social. Y es que los algoritmos de recomendación priorizan imágenes sexualizadas, contribuyendo así a un bucle de estimulación y reproducción de modelos sexistas. Simultáneamente consumidora y creadora de contenido, la juventud se vuelve un *target* perfecto para las grandes corporaciones, no solo porque pueden rastrear sus datos para estudios demográficos y predicciones de audiencia y consumo, sino porque se vuelven potenciales vendedores y vendedoras. Así se completa la denominada *profecía autocumplida* (Bernárdez, 2015) que lograban las estrategias publicitarias, pues lejos de representar la realidad, los jóvenes y las jóvenes tienen la potestad de crearla. Son al tiempo víctimas y cómplices de violencias simbólicas que evolucionan, se transforman y se enmascaran hasta adecuarse a cada tiempo esperando no ser señaladas. Por tanto, asistimos a nuevos tiempos, pero a los mismos sesgos (Abalia y Maeso, 2024).

1.2 El papel de la educación

Este fenómeno es solo la punta del iceberg de un problema estructural: la perpetuación del patriarcado, hoy en manos de las grandes corporaciones. Pero, si la función de la educación es fa-

vorecer el desarrollo integral de las personas y prepararlas para la vida, ¿por qué no se aborda suficientemente este problema en las escuelas y universidades?

El feminismo es un movimiento social y epistemológico que abarca al menos dos siglos. Sin embargo, no se enseña o tiene un papel anecdótico en el sistema educativo y en el contexto universitario (Pardo, 2017). Tampoco parece casual que se menosprecien las materias artísticas recortando sus horas lectivas. ¿Señal de que los sistemas de conocimiento se rigen por las mismas reglas de dominio androcéntrico donde no conviene salirse de la norma? Pero las representaciones no son inofensivas. Baudrillard (1993) expuso lúcidamente que son asesinas de lo *real*, alertándonos de los peligros de la *hiperrealidad* décadas antes de que la IA pudiese generar imágenes sin intervención humana. Sin embargo, se siguen infravalorando las artes y la cultura visual por no considerarse conocimientos instrumentales para la productividad y el rendimiento económico y se elude así la posibilidad de transmitir que tienen un poder liberador, contestatario y transformador.

1.3 Hipótesis y justificación de la propuesta

En base a la definición de este problema, la pregunta que nos formulamos es la siguiente: «¿Cómo contribuir a una educación feminista que atienda críticamente a los sesgos y estereotipos implícitos en el imaginario mediático, especialmente de las redes sociales, para reflexionar sobre su repercusión en la propia identidad?».

Pensamos que implementar metodologías y estrategias artísticas en el aula contribuye a fomentar la conciencia crítica del estudiantado y a desarrollar sus facultades expresivas y creativas permitiendo un espacio para la creación de nuevos imaginarios y construcciones identitarias libres de condicionamientos sociales. Para lograrlo, es imprescindible desarrollar la alfabetización visual, implementar análisis visuales con perspectiva de género, estudiar las diversas estrategias creativas que emplean artistas feministas locales e internacionales y abordar desde la creación artística propia un vínculo personal y experiencial sobre la problemática señalada. De este modo, el estudiantado tomaría conciencia de la permeabilidad con la que las dinámicas de poder

patriarcales se cuelan en el universo de las imágenes y relatos ficticios con los que conviven y que reproducen, valoraría el poder educativo y transformador de las artes e interiorizaría la perspectiva feminista como una forma de mirar aplicable a cualquier ámbito, académico o personal, a lo largo de la vida. A aquellos o aquellas estudiantes en formación de profesorado, los prepararía para educar en arte con perspectiva feminista a futuras generaciones de educación primaria. Así, contribuirían a educar sujetos críticos, librepensadores y sensibles comprometidos con la igualdad social y se eludiría seguir formando personas vulnerables y acríticas, víctimas de la sociedad del hiperconsumo.

1.4 Sobre la potencialidad pedagógica de las estrategias performativas del arte feminista

Si la educación feminista nos insta a mirar desde una perspectiva crítica e integradora, el arte feminista nos ofrece un terreno fértil desde el que materializar estos objetivos en la práctica educativa. Y es que, especialmente de los años 70 en adelante, ha desplegado un conjunto de estrategias performativas orientadas a desestabilizar las representaciones hegemónicas del cuerpo, del género y de la identidad. Dichas prácticas se han caracterizado por la reivindicación de las propias creadoras de erigirse como sujetos con agencia para resignificarse (López Fernández Cao, 2011), cuestionando así el orden simbólico y la noción de *alteridad* históricamente atribuida a las mujeres (de Beauvoir, 2011). Así, el cuerpo —propio o colectivo— lejos de obedecer a la función de ser objeto representado por la mirada ajena, se convierte en soporte y en discurso, en sujeto y objeto simultáneamente, en territorio de reflexión y resistencia. Bourdieu señala (2000) al respecto que lo subversivo o transgresor es que el cuerpo femenino pasa de ser un objeto de contemplación pasivo a ser un cuerpo activo y manipulador de sí mismo «al dejar de existir únicamente para el otro o, lo que es lo mismo, para el espejo». (pp. 87-88).

Son numerosas las artistas que han encontrado en la autorrepresentación performativa un medio para intervenir en los imaginarios sociales y revelar su dimensión política. En el panorama internacional, desde las siniestras ficciones identitarias de Cindy Sherman creadas mediante el disfraz, las huellas corporales de Ana Mendieta en diálogo con el entorno natural, las interven-

ciones críticas de las Guerrilla Girls a modo de propaganda contracultural o la experimentación corporal de Orlan, entre tantas otras. En el contexto vasco destacan también las *performances* de Esther Ferrer (San Sebastián, 1937), las imágenes y videocreaciones de Estíbaliz Sádaba (Bilbao, 1963) o la crítica irónica de las pinturas de Lide Kaltzada (Busturia, 1977). A pesar de la variedad de lenguajes y discursos, al cuestionar los cánones de representación propios de la mirada androcéntrica, el arte feminista contribuye a una revolución simbólica mediante la deconstrucción de mitos femeninos y el empleo de estéticas siniestras, abyectas o monstruosas, contribuyendo así a abrir nuevas vías para imaginar otras formas de identidad.

Sin embargo, no es un reto sencillo, sino «algo que muchas personas viven como imposibilidad ante la dificultad de separar la identidad social que nos ha sido dada de la subjetividad a la que queremos dar forma» (Zafra, 2010, p. 286). Por ello, trasladadas al ámbito educativo, estas estrategias ofrecen un potencial transformador, especialmente desde el autorretrato fotográfico o pictórico y la *performance*, pues permiten articular procesos de aprendizaje que implican al cuerpo y a la identidad como ejes de reflexión, favoreciendo así el cuestionamiento y la deconstrucción de modelos impuestos y la reconstrucción de nuevas subjetividades. Como práctica pedagógica, transfigurarse permite generar desplazamientos o desvíos; es decir, provocar extrañamiento, desagrado o ironía como motores sensibles de pensamiento. En ese sentido, dichas estrategias constituyen una oportunidad para que el alumnado universitario pueda reflexionar críticamente y desde la experiencia creadora sobre el impacto de las identidades mediáticas y los sesgos que las sostienen. En términos freudianos, podría decirse que estas prácticas permiten desafiar la esfera ideal del súperyo —infinitamente reiterado en redes sociales— para abrir espacio al *ello*: a los deseos, pasiones y capas ocultas de la subjetividad.

Autoría

Por orden de aparición

Andrea Abalia Marijuán es artista y doctora *cum laude* en Bellas Artes por la EHU (2014), especializada en fotografía en Nueva York (ICP). Tras colaborar con Jason deCaires Taylor en el Museo Atlántico de Lanzarote, es docente en la Facultad de Educación de Bilbao (EHU), donde actualmente es Profesora Agregada con docencia bilingüe. Su investigación analiza críticamente las representaciones de género y su subversión en el arte contemporáneo, integrando creación y teoría feminista. Forma parte del grupo Arte, Investigación y Feminismos (EHU) y colabora con la Universitat de Barcelona en proyectos sobre arte, género e inteligencia artificial. Cuenta con numerosas publicaciones académicas y ha expuesto a nivel nacional e internacional (Berlín, Innsbruck, Hasselt).

Sofía Ángela Albero Verdú es doctora en Artes y Humanidades por la Universidad Pública de Navarra con la tesis «La perspectiva de género en el ámbito educativo de los museos y centros de arte españoles». Trabaja como profesora ayudante doctora de Historia del arte en la Universidad de Alicante. Es coordinadora del área de Historia del Arte y coordinadora académica del Grado en Humanidades, miembro del grupo de investigación Narrativas Filosóficas: Feminismos, Estética y Política (NARFIL) y miembro del Instituto de Investigaciones de Género de la UA (IUIEG). Desarrolla sus trabajos como investigadora, gestora y comisaria independiente, colabora asiduamente con la asociación Mujeres en las Artes Visuales y el Museo de la Universidad de Alicante.

Izaskun Alonso Saratxaga es pintora y diseñadora de superficies. Doctora *cum laude* (2023) y Premio Extraordinario. Su investigación se centra en el diálogo pintura – arquitectura – ciudad. Desde el año 2004 es docente del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la EHU y forma parte del grupo de investigación AIF (Arte, Investigación y Feminismos) desde 2019. De 1998 a 2016 fue directora creativa, diseñadora y pintora

en La Jirafa Proyectos Artísticos S.L. Entre 2016 y 2021 lideró el proyecto «izetäka» que aúna la pintura contemporánea y la estampación digital con el diseño de la superficie de objetos de la vida cotidiana y desde 2019 es presidenta de la Asociación Cultural Kulturzaleak (Laudio) y co-dirige el proyecto «KulturLab», un laboratorio experimental de Arte Contemporáneo.

Txaro Arrazola *(María Rosario Arrazola-Oñate)*. Artista visual e investigadora centrada en la pintura y las prácticas colaborativas desde una perspectiva feminista y crítica. Su investigación aborda políticas de la imagen, territorio y poder. Licenciada en Bellas Artes por la EHU, amplió estudios en EE. UU. con beca Fulbright y del Ministerio de Cultura. Obtuvo un MFA en SUNY Purchase (State University of New York, 1996-1998) y es doctora en Bellas Artes por la EHU donde ejerce como profesora e investigadora principal del grupo AIF. Cuenta con una amplia trayectoria expositiva nacional e internacional. Su obra ha sido premiada en múltiples ocasiones y forma parte de colecciones en España, Alemania, Bélgica y Estados Unidos.

Leticia Gaspar García es artista y profesora de pintura en la EHU. Es doctora *cum laude* (2020) y colaboradora del grupo AIF desde el 2015. Ha obtenido becas en investigación, como la FPI (2007-11) con una estancia en la NYU Steinhardt; así como en artes plásticas, entre ellas las concedidas por BilbaoArte (2021, 2018) o la Diputación Foral de Bizkaia (2015). Ha recibido diferentes premios, entre ellos el XIV Premio de Artes Plásticas La Rural (2021) o el 1º Premio en el XLVIII Premios Ciudad de Alcalá Artes Visuales (2017). Además, de las adquisiciones en el premio de Pintura Lohengrin (2022) o la XX Bienal internacional de arte de Cerveira (2018). Tiene obra en diferentes instituciones y colecciones particulares en España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Alemania, Estados Unidos y Portugal.

Iñaki Gracenea es artista y docente. Su trabajo se centra en el cuestionamiento de las imágenes producidas por las estructuras de control, siendo el eje de sus últimos proyectos la arquitectura de control y la historia de la arquitectura penitenciaria. Algunos de estos proyectos se han desarrollado en la Lloyd Sealy Library del John Jay College (CUNY), en Nueva York; la

Academia de España en Roma; el programa Modelos (Sistema y traducción) de la Red Leonardo de la Fundación BBVA; y en la edición del libro sobre arquitectura penitenciaria *Cahier de Fleurs*.

Amparo Lozano Sancha es doctora, artista, investigadora y docente en la Facultad de Bellas Artes de la EHU. Su práctica se sitúa en la intersección entre producción artística, investigación y docencia, y aborda los procesos materiales desde su relación con el dibujo y la cerámica Su trabajo se articula a partir de metodologías de recogida, desplazamiento y transformación de elementos naturales, atendiendo a sus condiciones materiales, temporales y relacionales. Compagina la enseñanza de Dibujo con el comisariado y la participación en proyectos de investigación. Ha participado en exposiciones, congresos y proyectos de mediación cultural, y en libros, catálogos y revistas especializadas en arte. Forma parte del grupo de investigación Arte, Investigación y Feminismos (AIF).

Jorge Rubio Pinedo es profesor/doctor del Grado de Arte y del Máster Universitario en Pintura. Fac. de BBAA de Leioa desde 2019. Muralista y artista con exposiciones regulares en galerías del País Vasco y España. Ha sido co-fundador de diferentes asociaciones artísticas (Talleres Abiertos 1993-95, y Espacio Abisal), y recibido premios y ayudas a la creación en los últimos 20 años, así como colaborador de la Fundación Guggenheim Bilbao, tanto en el departamento de educación (programa *Learning through the art*), como en el Diseño y Montaje. En la actualidad compagina su actividad docente en la Universidad, con la artística tanto a nivel personal, como colectivo. Su última exposición individual ha sido en la galería Lumbreras de Bilbao, bajo el título *La herida siempre al aire*, 2026.

Ianire Sagasti Ruiz es artista plástica y poeta, doctora *cum laude* en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (2018) y profesora adjunta en el Departamento de Pintura desde 2021. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios como el VII Certamen Nacional *Transformarte* Fundación Caja Rioja, el Premio Federico García Lorca de Poesía UGR 2015 o el Premio Partitura Creativa Inmersiones 2022, entre otros. Ha sido beneficiaria de

numerosas subvenciones y becas competitivas. Ha realizado exposiciones individuales y participado en numerosas colectivas en el ámbito estatal e internacional. Su producción académica incluye artículos, congresos y otras publicaciones. Es autora de los poemarios *Una procesión de pieles, una sucesión de tierras* (2019) y *Tristezas Púbicas* (2013), y forma parte de diversas antologías y revistas.

José Carlos Torre es doctor *cum laude* en Bellas Artes por la EHU donde trabaja como profesor en el Departamento de Dibujo. Se encuentra en la intersección entre la edición alternativa, la autopublicación y los fanzines. Director de *RumblE!!* (2009-16) y de *ApartTTAK* (2022-24). Autor de *Saguzarren profhezia* (2014), *Las aventuras de Pablo el campesino* (2016), *Ustezko fikzioak* (2018), *Frantziako dama*, (2022-23) y *Bilbao la muerte* (2024). Colaborador de *La Gallina Vasca*, *El Balanzín*, *Ekintza Zuzena*… Artículos: *Pott Banda* (2017) y *Bridge/Zubia* (2019). Exposiciones individuales (2019): *Emazu*, *Lorpen guztien atzetik* y *La Palanca Gran Cabaret*. Colectivas *Euskal irudigileak 20 urte* (2023-24) y *Gai Grisa*. (2026). Comisariado (2019): *Books of Angels* y *Ruta eguilloriana*. Comunicación: *Eguillor inédito* en Azkuna Zentroa (2020).

Índice

Introducción. El desafío de introducir la perspectiva feminista en las aulas de arte de la universidad 9

1. *Selfies off the record*: de superego a *alter ego.* Una propuesta educativa para la deconstrucción de identidades sociales mediáticas basada en estrategias performativas del arte feminista 15
1. Introducción 16
1.1 Contextualización del problema 16
1.2 El papel de la educación 18
1.3 Hipótesis y justificación de la propuesta 19
1.4 Sobre la potencialidad pedagógica de las estrategias performativas del arte feminista 20
2. La propuesta educativa. *Selfies off the record*: de superego a alter ego 22
2.1 Contexto 22
2.2 Objetivos 23
2.3 Metodología y desarrollo 24
3. Conclusiones 27
Referencias 28
Anexo 1. *Existential crisis.* Isabel Martín. 2022 30

2. Los archivos de artistas contemporáneas como fundamento para la construcción de conocimientos histórico-artísticos 35
1. Los archivos y el canon en la enseñanza de la historia del arte 36
2. La educación histórico-artística desde el constructivismo social 37
3. Los relatos como herramienta para interpretar las obras de arte 38
4. Dos archivos para una propuesta educativa 39
4.1 Proyecto archivo. Artistas vascas: desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad 39
4.2 Matri-Archivio del Mediterraneo (M.A.M.) 41

5. Desarrollo de la propuesta educativa, sus fases y evaluación . . . 44
6. Conclusiones . . . 46
Referencias . . . 47

3. Pintura, espacio y vida cotidiana en la obra de Susana Talayero, Elena Mendizabal, Maider López y Andrea Zittel. Una aproximación desde un ejercicio práctico . . . 49
1. Introducción . . . 51
2. Contenido . . . 51
2.1 Pintura (soporte-superficie) y espacio . . . 51
2.2 Habitar. La pintura como espacio expandido . . . 53
3. Pintura, soporte y espacialidad como lenguaje expandido. Implementación en el aula . . . 56
3.1. Objetivos . . . 56
3.2 Contenidos . . . 56
3.3. Actividades . . . 57
3.4. Proyecto final . . . 57
3.5. Evaluación . . . 57
3.6. Recursos . . . 58
4. Conclusiones . . . 58
Referencias . . . 59

4. Ideas para abordar el aula de arte contemporáneo desde una perspectiva feminista. Lo que me habría gustado que me dijeran cuando estudié Bellas Artes . . . 61
Introducción . . . 62
1. La primera transformación fundamental es el lenguaje . . . 64
2. Tomar conciencia: lectura y debate del texto fundacional de Linda Nochlin . . . 65
3. Inscribir la línea de tiempo de los feminismos históricos en el arte del siglo xx . . . 66
4. Demostrar cómo el arte ha reforzado ciertos roles de género y sistemas de poder: *Maestras antiguas* de Rozika Parker y Griselda Pollock . . . 68
5. Procesos de des-ocultación de artistas vascas contemporáneas: «Proyecto archivo. Artistas vascas desde la segunda mitad del siglo xx hasta la actualidad» . . . 69

6. Ocupar el espacio como acto creativo y de agencia 71
7. Crear una comunidad de aprendizaje abierta, sólida y respetuosa en la que poner en práctica metodologías cooperativas e igualitarias 74
8. Basar el aprendizaje en las preguntas 75
9. Algunas conclusiones y propuestas para seguir pensando . 76
Referencias 78

5. La asunción de la diferencia sexual en el ámbito pictórico: desde las cumbres más altas a los alféizares más tranquilos 81
1. La pintura como depositaria de valores ideológicos 82
2. Desafíos pendientes a nivel institucional 84
3. La perspectiva feminista en las aulas 86
4. Análisis comparativo de dos pinturas 88
4.1. Objetivos 89
4.2. Metodología 90
4.3. Principales diferencias entre ambas obras 91
5. Conclusiones 93
Referencias 96

6. Constante curiosidad (aproximación a la pintura) 99
1. Introducción 100
2. La necesidad de hacer 102
3. Estilo 103
4. Una constante formal 105
5. Curiosidad 107
6. Conclusión (itinerario) 109
Referencias 110

7. Una propuesta docente a partir de la obra de Abigail Lazkoz 113
1. Introducción 114
2. Del dibujo autónomo a la complejidad gráfica: evolución de un lenguaje propio 115
2.1. Línea clara, dibujo autónomo 115
2.2 Tramas, retículas y densificación del lenguaje 116
2.3 Geometrías y síntesis simbólica 116
3. Propuesta metodológica: dibujo narrativo, autonomía formal y evolución gráfica 117

3.1. Fase 1: línea clara y economía de medios 118
3.2. Fase 2: Incorporación de tramas o retículas 119
3.3. Fase 3: Reescalado y composición modular (trabajo grupal) 119
3.4. Sesiones teóricas y colaboración con la artista 120
4. Rúbrica analítica para la evaluación según niveles de desempeño 121
5. Conclusiones 124
Referencias 124

8. Del paisaje doméstico al imaginario local: la obra de Juana García-Pozuelo como propuesta docente en Pintura II 127
1. Introducción: fundamentos y objetivos 128
2. Marco teórico: paisaje, memoria y representación 132
3. Metodología: adaptación al contexto académico 136
4. Perspectivas de desarrollo 139
Referencias 140

9. El atlas visual como herramienta proyectual o cómo perfumarse con dinamita a través de la obra de Patricia Gadea 143
1. Patricia Gadea acariciando una pantera negra 144
2. Acerca de la idea de atlas: función y valor conceptual 146
2.1. Gadea y el imaginario contemporáneo 147
3. El atlas visual o cómo perfumarse con dinamita. Implementación en el aula 148
3.1 Objetivos 148
3.2 Metodología 149
3.3 Recursos y actividades 150
3.4 Consideraciones metodológicas en torno al atlas 151
4. Gadea, el punk y cómo subvertir los cánones desde la perspectiva de género 152
5. Conclusiones 154
Referencias 155

10. Las dibujantes pioneras evidencian el valor artístico del cómic y consolidan un nuevo paradigma contra los estereotipos de género machistas 157
1. Primeras consideraciones y autoras 158
1.1. Ignacia Zabalo Billarin. También conocida como Nor-Nai 161
1.2. Asun Balzola Elorza 162
1.3. Amparo Acarregi 162
1.4. Gentz del Valle de Lersundi y Manso de Zúñiga 162
2. Desintegrar el estilo aprendido para encontrar el estilo propio 163
3. El discurso integrado en el mercado 165
4. Modelo para la presentación de los ejercicios 167
4.1. Primer tema: descodificar el icono femenino en el cómic *romántico* 167
4.2. Segundo tema: descodificar el icono femenino en el cómic *adulto* 171
4.3. Tercer tema: descodificar el icono femenino en el cómic. Milo Manara vs. Ana Miralles 174
Referencias 176

Autoría 177

Si desea más información
o adquirir el libro
diríjase a:

www.octaedro.com

Arte contemporáneo, feminismo y currículo

Textos para repensar contenidos y metodologías

Arte contemporáneo, feminismo y currículo: Textos para repensar contenidos y metodologías reúne una selección de artículos que invitan a repensar los contenidos y las metodologías en la enseñanza del arte. Partiendo de la constatación de que las estructuras educativas y el relato canónico de la historia del arte han relegado históricamente a las mujeres al margen, esta publicación explora estrategias para introducir la diversidad y la equidad en los currículos, visibilizando producciones y voces que han sido sistemáticamente ignoradas, así como artistas de relevancia que enriquecen y diversifican la escena artística actual.

La publicación propone herramientas y metodologías para generar una enseñanza crítica y transformadora, capaz de cuestionar los contenidos establecidos. Con un enfoque interdisciplinar, combina análisis teóricos, experiencias docentes y reflexiones sobre proyectos artísticos, ofreciendo herramientas para cuestionar estructuras establecidas y abrir espacio a enfoques inclusivos y críticos. Se muestra cómo la incorporación de perspectivas feministas no solo enriquece la comprensión del arte contemporáneo, sino que también desafía la forma en que se enseña y se aprende. La publicación propone un diálogo entre teoría y práctica, estimulando la reflexión sobre los contenidos curriculares y su enfoque. Al situar el feminismo en el centro de la enseñanza y la investigación, el libro abre caminos para una educación artística más plural, consciente y transformadora.

Así, *Arte contemporáneo, feminismo y currículo* cuestiona las narrativas tradicionales del arte e impulsa la transformación educativa mediante estrategias que promueven cambios duraderos en la formación de nuevas generaciones de artistas y docentes capaces de imaginar y construir realidades más justas y equitativas.

AIF

ARTE, INVESTIGACIÓN Y FEMINISMOS

Arte, ikerketa eta feminismoak

EHU

ISBN 978-84-1079-328-6

Octaedro

Horizontes Universidad