Bárbara Bilbao (compiladora)

Arte y género: un abordaje transdisciplinario

2024. Universidad Nacional de Quilmes

RESEÑA

GONZALO FEDERICO ZUBIA (UBA, UNLP, UNJU)

Gonzalo Federico Zubia. Licenciado en Comunicación Social (UNJu), Especialista en Abordaje Integral Comunitario (UNLa), Doctor en Comunicación (UNLP), Maestrando en Derechos Humanos y Democratización en América Latina (CIEP-UNSaM). Docente investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. Integrante del Programa de Acción Institucional contra la Violencia de Género de la UNQ.

Cómo citar: Zubia, G. F. (2025). "Arte y abordaje transdisciplinario". [Reseña] Bilbao, B. (compiladora). Revista Argentina de Comunicación, 13(16), 189-193.

CC BY NC SA

Fecha de recepción: 10/08/24. Fecha de aprobación: 29/08/24.

La crítica como procedimiento

En un ya clásico ensayo, *La crítica feminista como modelo de crítica cultural* (2009), Nelly Richard plantea que la crítica feminista y los estudios de género constituyen un paradigma para comprender qué es la crítica cultural. En este marco, la autora defiende el "giro cultural" de la nueva crítica feminista, reivindicando la atención al lenguaje y al discurso no como un interés temático limitado sino como una forma de evidenciar la supuesta neutralidad sobre la que se erige el conocimiento (en línea con la tradición foucaultiana de la arqueología del saber). Esta discusión es especialmente necesaria en el campo de la comunicación, cada vez que una impronta cientificista excluye la variabilidad discursiva de la crítica y el ensayo al delimitar qué es –y qué no– lo comunicacional. Estas operaciones de exclusión, tal como ha señalado Ricardo Forster en el *Vocabulario crítico de las ciencias de la comunicación* (Taurus, 2024), forman parte de la genealogía del campo y persisten más allá de sus virajes empiristas. La crítica, entonces, se constituye como una operación heurística y uno de los pilares fundamentales de las ciencias de la comunicación.

Reverberaciones de este debate se actualizan en *Arte y género: un abordaje transdisciplinario* (2024), compilado por Bárbara Bilbao y publicado recientemente por la Universidad Nacional de Quilmes. El libro reúne trabajos de investigadoras e investigadores que, si bien centran su análisis en el campo artístico, comparten filiaciones disciplinares y discursivas vinculadas a la crítica cultural, a los estudios de género y al campo comunicacional. Bárbara Bilbao, docente e investigadora de la Escuela Universitaria de Artes de la UNQ, dirige el proyecto de investigación PUNQ *Arte, educación y ciencias en la Argentina contemporánea: encuadres, estrategias y prácticas de fortalecimiento pedagógico en los trayectos académicos artístico científicos (2016-2024)*. La compilación se propone entablar un diálogo sobre las artes, los estudios de género y la crítica ensayística no como campos de discusión separados, sino más bien como formas de una disputa intelectual sobre los procesos del ver, escuchar, escribir. La compilación reúne a un grupo de autores y autoras que abordan diversos temas relacionados con la música, las artes visuales y la teatralidad, producciones audiovisuales seriadas, entre otras, proponiendo una perspectiva que va más allá de las narraciones individuales y consagradas del arte.

En la compilación, la crítica, entendida como procedimiento hermenéutico e intervención intelectual, se despliega en múltiples dimensiones. La primera de ellas se vincula con la concepción misma de la escritura y del ensayo: la producción textual como escena de intervención y el libro como artefacto de organización intelectual y objeto de múltiples representaciones. Esto se hace evidente desde la introducción, donde se

destaca el carácter reflexivo del ensayo y se señala que la obra es fruto de un proceso de intercambio y diálogo colectivo desarrollado en el contexto de la coyuntura sanitaria.

El segundo aspecto está vinculado con el modo de estructuración del volumen, compuesto por diez contribuciones organizadas en tres secciones, cada una con su propia inserción teórica a cargo de Mene Savasta y Bárbara Bilbao. Estos no funcionan como guías cerradas de lectura sino que más bien elaboran una matriz epistémica y teórica para abrir diálogos y proponen discusiones que diversifican las interpretaciones de los capítulos que componen la sección. La primera inserción desarrolla una reflexión desde una epistemología trans entendida como acción política y teórica, que supere la lógica del "tercero excluido" y abrace la complejidad: "Trans como acción teórica y política" , explora las historias detrás de las historias, con una mirada feminista que interpela el pensamiento binario y disciplinar. La segunda inserción, "Lo fijo como epidermis" , somete a escrutinio los límites de lo unívoco y postula alternativas multivalentes, desarmando la mirada en torno a la imagen, la identidad y los sesgos de género. Finalmente, la tercera inserción, "Fronteras múltiples e identidades fluidas", postula un vector emancipatorio no programático, que abra líneas de fuga para pensar las intersecciones entre arte, género y crítica, que cuestione los patrones androcéntricos y se oriente hacia un pensamiento situado transhumano, igualitario, democrático.

Los tres ensayos que integran la primera sección se sumergen en la historia de la música desde una perspectiva de género y feminista. El primero, "Mujeres en problemas y deseo en las óperas de Marta Lambertini" de Silvia Lobato se enfoca en la obra de la compositora argentina Marta Lambertini a través de las protagonistas de sus óperas "Alice", "Hildegard" y "Cenicienta". El ensayo destaca cómo la compositora, a través de sus personajes, explora temas como la opresión, la rebeldía, el deseo y la invisibilización de las mujeres en la historia de la música. El segundo es "Interferencias en los márgenes de la historia: las bajoneras del Virreinato del Perú", de Mariana y Sol Brondino. Las autoras se proponen imaginar un pasado sonoro del mundo colonial americano y reponer las prácticas musicales de las mujeres, que generalmente quedaron fuera de la "Historia (¿Universal?) de la Música". Por último, en "'Acá algo puro es reaccionario'. Mujeres y experimentalismo musical a fines de los ochenta en Buenos Aires", Camila Juárez repone las trayectorias de tres mujeres pianistas: Adriana de los Santos, Carmen Baliero y Fabiana Galante. El ensayo explora cómo estas artistas, formadas en la tradición de la música clásica, se involucraron en el experimentalismo musical a la salida de la dictadura en Argentina, una corriente históricamente desdeñada y marginada.

Los ensayos que integran la segunda sección proponen una mirada crítica a través de la novela gráfica, las artes visuales y los medios de comunicación. En "De amores, desamo-

res y alienígenas excitadas. La narrativa gráfica de Sole Otero", Delfina Moroni examina la obra de la historietista argentina Sole Otero, quien, a través de personajes femeninos, construye y deconstruye relatos de género a partir de la vida cotidiana. Moroni destaca cómo Otero desafía los modelos hegemónicos al retratar a mujeres "imperfectas" y a la vez "fuertes y malvadas, ególatras y egoístas, salvajes, violentas, débiles, neuróticas", que, a través de sus historias, persiguen sus deseos. Por su parte, en "Mirando PakaPaka: una exploración analítica sobre la producción de sentidos político-culturales de la niñez en La asombrosa excursión de Zamba", María José Castro analiza la construcción de la niñez en el popular programa animado. El ensayo se enfoca en las relaciones de poder y los saberes que circulan en el programa, en particular a través de la figura del "Niño que lo Sabe Todo", que representa un saber enciclopédico y la institucionalización de la escuela, y el personaje de "Niña", que rompe con la normalización de los roles de género. Finalmente, en "La trampa de Venus. Sobre la recuperación del legado y el cuerpo artístico de Liliana Maresca", Vanina Soledad López recupera la trayectoria de la artista visual argentina. El ensayo reflexiona sobre la "transgresión" de Maresca y su capacidad para romper con las normas, situándola en una genealogía disruptiva que interpela los debates del presente.

Los cuatro ensayos que integran la tercera abren puntos de fuga como variaciones críticas. En "Elegía de la bombacha" María Valdez, analiza la película "El abrazo partido" de Daniel Burman, enfocándose en la construcción de los personajes femeninos en un relato dominado por la voz y la mirada de un hombre. El ensayo propone una "contrapoética del tajo" que consiste en un corte en la superficie textual, que tensiona la focalización en el joven frente a la puesta en escena de las mujeres, quienes resisten a la opresión. En "Para una teatralidad marica", Ramiro Guggiari reflexiona sobre la relación entre el arte escénico y el género desde su propia experiencia como artista y "marica". La teatralidad marica se presenta como una energía o una fuerza que excede la representación y que nos devuelve el derecho a la imaginación sensual, más allá y más acá de las estructuras de género. El ensayo de Alejandro Kaufman, "Incidencias de género en algunas manifestaciones de arte", propone un trayecto casuístico entre arte y género, articulando postulaciones teóricas desencontradas sobre performatividad. El texto reflexiona sobre el "vandalismo" como una forma de protesta de mujeres y disidencias que cuestiona el orden establecido. Finalmente, en "Estrategias en los límites: la política y lo político en el hacer/pensar arte contemporáneo", María de la Victoria Pardo analiza las estrategias de colectivos de artistas argentinos a finales de los años '90 y principios del siglo XXI. La autora destaca cómo estas prácticas artísticas, que se oponen a la "lógica del espectáculo", promueven una metodología horizontal, diversa, situada y crean una sensibilidad política específica desde la comunidad.

El conjunto de intervenciones ensayísticas reunidas en *Arte y género: Un abordaje trans-disciplinario* abre nuevas rugosidades y matices en torno a la intersección entre comunicación y género –tema central del dossier–, con el propósito de difractar las discusiones y abordarlas desde perspectivas renovadas. Los ensayos proponen una mirada crítica y situada sobre la historia del arte y las configuraciones de la cultura audiovisual, recuperando las voces y prácticas de mujeres y disidencias relegadas a los márgenes de la narrativa hegemónica. En esta orientación se inscribe el horizonte de la crítica y del activismo trans-feminista, necesarios para cuestionar nuestra actualidad.