

ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería
e-ISSN: 2254-8319

DOI: [10.20868/ardin.2024.13.5217](https://doi.org/10.20868/ardin.2024.13.5217)

**Relatos mitológicos para pensar sobre la violencia machista:
Proyecto de Aprendizaje y Servicio realizado en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid**

**Mythological stories to think about sexist violence: Learning and
Service Project carried out at the Faculty of Fine Arts of the
Complutense University of Madrid**

Francisca Beneyto Ruiz

Departamento de Dibujo y Grabado, Universidad Complutense de Madrid, España

fbeneyto@ucm.es

<https://orcid.org/0000-0002-6907-4505>

Recibido / Received: 20/12/2023
Aprobado / Approved: 04/03/2024

Resumen

Durante el curso 2022-2023 se desarrolla dentro de la asignatura de Análisis de la Forma del grado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, una iniciativa docente basada en la metodología de Proyectos de Aprendizaje y Servicio, la cual ofrece un plan ordenado para introducir una necesidad social en el desarrollo de una asignatura, complementando así sus objetivos y competencias. El proyecto que a continuación se describe aborda la detección de comportamientos de acoso y desigualdad de género a través de actividades de formación y de creación artística.

La primera fase del proyecto persigue formar a los estudiantes en materia de acoso a partir de encuentros y debates. Para ello se recurre en varias ocasiones a distintos relatos de la mitología clásica griega donde se dan numerosas escenas de acoso y violencia hacia mujeres. El análisis de estos episodios se apoya en el pensamiento feminista, dado que ofrece una perspectiva crítica idónea.

El resultado de esta fase de formación y reflexión es la creación de un conjunto de obras plásticas elaboradas por aquellos estudiantes que han participado en el proyecto. Dichas obras han sido expuestas en dos salas del municipio de Coslada entre junio y septiembre de 2023.

A continuación se describe el proyecto de Aprendizaje y Servicio *Sabinas y Perséfonas: Reconocer las violencias de género* poniendo especial relevancia en su relación con los relatos mitológicos y su análisis desde el feminismo.

Palabras clave: proyecto Aps; acoso; violencia de género; mitocrítica; pensamiento feminista;

Beneyto-Ruiz, F. (2024). Relatos mitológicos para pensar sobre la violencia machista: Proyecto de Aprendizaje y Servicio realizado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 13, 142-163.

Abstract

During the 2022-2023 academic year, within the Form Analysis subject of the degree in Fine Arts at the Complutense University of Madrid, a teaching initiative based on the Learning and Service Projects methodology is developed, which offers an ordered plan to introduce a social need in the development of a subject, thus complementing its objectives and competencies. The project described below addresses the detection of harassment behaviour and gender inequality through training and artistic creation activities.

The first phase of the project aims to train students on harassment through meetings and debates. To do this, different stories from classical Greek mythology are used on several occasions where numerous scenes of harassment and violence against women occur. The analysis of these episodes is supported by feminist thought since it offers an ideal critical perspective.

The result of this phase of training and reflection is the creation of a set of plastic works produced by those students who have participated in the project. These works have been exhibited in two rooms in the municipality of Coslada between June and September 2023.

The Learning and Service project is described below, placing special relevance on its relationship with mythological stories and its analysis from feminism.

Keywords: learning and service project; harassment; gender violence; myth criticism; feminist thought;

Beneyto-Ruiz, F.(2024). Mythological stories to think about sexist violence: Learning and Service Project carried out at the Faculty of Fine Arts of the Complutense University of Madrid. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 13, 142-163.

Sumario: 1. Introducción. 2. Los mitos como recurso para el análisis de la violencia machista. 2.1. Apropiaciones de hechos mitológicos para la práctica artística. 3. Proyecto colaborativo *Penélope*. 4. Conclusiones. Referencias.

1. Introducción

El estudio de los mitos clásicos es una práctica indispensable para conocer las bases de nuestra cultura, puesto que estos relatos son los cimientos de su lógica, organización y orden. Desde el grupo de Investigación ACIS¹ de la Universidad Complutense de Madrid (en adelante UCM), analizamos la recepción del mito en las expresiones artísticas contemporáneas como la literatura, las artes plásticas y escénicas, el diseño o las nuevas tecnologías orientadas al ocio. Dentro de las prácticas docentes, las personas que formamos parte del grupo ACIS tenemos mucho interés en que la curiosidad por los mitos se asiente entre nuestros estudiantes, por lo que son numerosas las actividades de enseñanza-aprendizaje que basan parte de sus objetivos en ello.

A continuación presentamos una acción docente donde el relato del mito se aplica, desde una perspectiva feminista, a conocer los comportamientos de acoso que se dan en nuestro entorno. Para ello nos basamos en la metodología de Aprendizaje y Servicio (en adelante ApS) que ofrece la UCM y que permite conjugar un trabajo dirigido a solventar una necesidad social con los objetivos y competencias de una asignatura.

Dentro de las convocatorias periódicas que abre la Universidad para proponer proyectos ApS, en junio de 2022 presentamos una iniciativa para el curso 2022-2023 con el objetivo de desarrollar un conjunto de actividades encaminadas en la formación sobre acoso dentro del marco de la asignatura de Análisis de la Forma, en la cual varias de las personas que conformamos el equipo del proyecto somos profesoras.

¹ ACIS. Grupo de Investigación en Mitocrítica UCM-CAM 941730.
<https://www.ucm.es/acis/el-grupo>. José Manuel Losada, Catedrático en la facultad de Filología, es el Investigador Principal del Grupo.

Durante el curso 2022-2023, este equipo ha desarrollado un conjunto de acciones que dividimos en diferentes etapas diferenciadas con el fin de: “1. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, 2. Prevenir que no se entre en una dinámica acoso y control, 3. Detectar prácticas de desigualdad y 4. Ofrecer herramientas que ayuden a detectar actitudes de violencia soterrada dentro de la pareja”² (Beneyto, 2023, p. 16).

A lo largo del curso hemos ayudado al estudiantado a formarse en materia de violencia de género mediante talleres y charlas que luego han trasladado a diferentes proyectos artísticos. Finalmente estos proyectos han sido mostrados en dos espacios expositivos del municipio de Coslada entre junio y septiembre de 2023.

Los estudios de Bellas Artes son un campo muy propicio para observar y estudiar diferentes aspectos sociales debido a los planteamientos metodológicos incluidos en los programas de las asignaturas. A lo largo de los cuatro años que dura el grado, los estudiantes aprenden que la madurez y coherencia de la obra pasa por articular con pericia su aspecto formal y estético con la base conceptual que la sustenta, siempre teniendo en cuenta el contexto que la rodea. Parte de los objetivos del grado apuntan a que el estudiantado comprenda que lo formal y material de la obra son parte del concepto y que la expresión de una idea toma cuerpo y emite mensaje desde los materiales que se escogen, es decir, que ambos aspectos deben entenderse como partes de un conjunto y no como una dualidad con comportamientos independientes.

Este principio básico en la práctica artística dentro del contexto actual, resumido aquí en un pequeño párrafo, el estudiante tarda muchos meses e incluso años, en interiorizarlo, pues si bien la enunciación es clara, su asimilación es muy

² Parte de los objetivos incluidos en la memoria del proyecto de Aprendizaje y Servicio. “Sabinas y Perséfonas: reconocer la violencia de género” publicado en Docta Complutense

compleja y está muy relacionada con aptitudes de ámbito más personal, como la madurez o el conocimiento y empatía hacia su entorno.

Para que este objetivo principal en los estudios de Bellas artes comience a formar parte de los procesos de trabajo de los y las estudiantes que comienzan el grado, en la asignatura de Análisis de la Forma se ofrecen pautas de trabajo orientadas a este principio, siempre ajustándonos a su nivel formativo.

Basándonos entonces en este fundamento, se propuso a los grupos de primer curso inscritos en la asignatura de Análisis de la Forma, la realización de un proyecto docente-discente y artístico orientado primero a formar en violencia y acoso y luego a elaborar una obra cuya base fuera todo aquello que se ha aprendido.

Para el diseño de las piezas nos hemos basado en una metodología de proyectos orientada a la planificación y creación de obras artísticas. Este apoyo nos ha ayudado a darles forma y a obtener de ellas la mejor de las opciones que se barajan durante el proceso de producción. Finalmente estas obras fueron expuestas con el fin de difundir una serie de mensajes sobre nuestro posicionamiento ante la violencia machista mediante el recurso de la creación artística.

2. Los mitos como recurso para el análisis de la violencia machista

El proyecto ApS presentado lleva por título *Sabinas y Perséfone: reconociendo las violencias de género*³, pues consideramos el rapto como un recurso simbólico utilizado por la mitología que hunde sus raíces en las bases de la cultura y que es

³ Tanto las Sabinas como el personaje de Perséfone son parte de dos historias de la cultura clásica donde se han dado explicación, mediante sus raptos, a algunos hechos históricos o naturales.

necesario revisar desde una perspectiva donde se sitúe a la mujer en el centro de la reflexión.

El mito es un relato que tiene por función hacer llegar una realidad a las personas de una determinada época a través de la ficción, utilizando formas y símbolos que sean reconocidos (Losada, 2022, p.267). Como sabemos, los mitos no tienen base histórica, aunque en ciertos relatos se pueden encontrar indicios que los sustentan. Por lo tanto, su transmisión no se centra en ilustrarnos sobre acontecimientos ocurridos sino sobre posicionamientos éticos, filosóficos o de valores. Como comenta el escritor Robert Graves, el estudio del mito proporciona una información muy interesante sobre la sociedad que los crea, pues apunta a sus organizaciones sociales y sus estructuras religiosas (1985, p. 14).

La interpretación de los hechos mitológicos está muy definida por el pensamiento y trayectoria epistemológica de los autores que los abordan. Filósofos, filólogos, historiadores, psicólogos o antropólogos ofrecen análisis de mayor o menor calado donde enfatizan unos aspectos u otros según su área de conocimiento. No obstante, para que la mitología sitúe a las mujeres como sujetos autónomos y no como objetos o elementos mediadores, ha sido necesario que se aborden con perspectiva de género.

A continuación se exponen varios ejemplos sobre la manera de aproximarse a los mitos donde la violencia hacia la mujer es el elemento principal de la historia.

“Zeus se metamorfosea para acceder al cuerpo de las mujeres. Unas veces toma la forma de lluvia dorada, otras la de un cisne, incluso la del esposo que desea a su mujer. Cuenta con un historial largo y conocido, pero hasta hace muy poco las mujeres no habíamos tenido tiempo ni valor para poner nombre real a lo que hacía. [...] Ahora que ya tenemos el poder y la confianza suficientes para pensar todo esto juntas vamos a plantearnos cuáles son las preguntas que nos interesan formular a la mitología y sus relatos” (De Miguel, 2021, p.57).

La historiadora del arte Patricia Mayayo por su parte, hace también un análisis crítico de los raptos mitológicos, o más concretamente del uso que se hace de las obras que los representan. Mayayo comenta que el placer de la violencia sexual tiene una larga historia en Occidente, que encuentra en la obra *El arte de amar* del poeta romano Ovidio un apoyo para refrendar este acto como medio necesario para “conquistar” a la mujer (2017, p.149).

“A lo largo de los siglos XVI y XVII se afianza en las cortes europeas la costumbre de decorar los palacios reales con escenas de raptos mitológicos; la imagen de la violencia sexual empieza a ser percibida como una forma de reforzar la autoridad del monarca absoluto. En efecto, desde la publicación de *El Príncipe* de Maquiavelo en 1513, no era infrecuente que la literatura política estableciese una comparación entre el dominio del varón sobre su amada y el del gobernante sobre sus súbditos” (Mayayo, 2017, p. 150).

Por otro lado, el filólogo Karl Kerényi desarrolla una interpretación del pasaje del rapto de Perséfone considerándolo como parte de un discurso que está por encima del hecho violento. “...Esta Core⁴ es venerada, de manera más seria, como reina de los muertos; en este ámbito el rapto es una alegoría a la muerte. La pérdida de la virginidad y el pasaje de la frontera del Hades son alegorías equivalentes: la una puede estar por la otra tanto como a la inversa” (Jung, Kerényi, 2004, p. 136).

El autor considera que esta alegoría apunta a una transformación de la mujer, pues al describirse en la dualidad de hija y de esposa trata en una misma figura el estado de equilibrio de la existencia: La niña Core aparece como la vida y la esposa Perséfone, junto a Hades, aparece como la muerte (p. 135).

Sin embargo, desde el proyecto *Sabinas y Perséfontes* consideramos que estos acontecimientos mitológicos, si bien se pueden entender como la designación de

⁴ Core es el nombre que recibe Perséfone en su presentación como niña e hija de la diosa Deméter. Perséfone a su vez, es el nombre que recibe la diosa cuando es presentada en su situación de esposa del dios Hades.

estados psíquicos profundos, surgen dentro de una sociedad profundamente desigual, donde la mujer estaba sometida al varón por derecho y era considerada como un bien dentro de su patrimonio. Aunque, como comenta Karl Kerényi, “las ideas mitológicas sean condensaciones de distintos acercamientos, siendo siempre su contenido muy superior a aquello que también hubiéramos podido pensar de una manera no mitológica” (p. 136), no hay duda de que si en el marco social se da un tipo de prácticas, estas van a condicionar claramente la elaboración del mito.

Partiendo de este principio, hemos querido trasladar la idea del rapto clásico a la actualidad para señalar la desigualdad y la violencia que sufren las mujeres, pues si bien las sociedades que llamamos desarrolladas tienden cada vez más a la igualdad de derechos y oportunidades, la violencia machista se sigue ejerciendo en todos los países del planeta, incluyendo aquellos donde la cota de igualdad es muy elevada.

2.1. Apropiaciones de hechos mitológicos para la práctica artística

Dentro del proyecto *Sabinas y Perséfone*s propusimos a los estudiantes que elaboraran una obra de temática libre, atendiendo a las diferentes actitudes de desigualdad que habíamos detectado en las distintas actividades de formación. Ellos mismos escogieron sus propios temas que fueron llevados al diseño de la obra desde diferentes técnicas como la fotografía, la pintura, la instalación o el textil.

Figura 1. Aitana Salmerón. *Arrugas*. 2023. (Fotografía de F. Beneyto)

Sin embargo, y dado que parte de la formación se orientó a comentar diferentes relatos mitológicos, varias estudiantes utilizaron algunos episodios de la mitología clásica para ofrecer una lectura actual.

Una de las propuestas más interesantes del proyecto es la obra *Protectress*, realizada por Jimena Silla Zapatero (Mena Meraki). Una pieza elaborada a ganchillo que ofrece una nueva lectura del mito de Medusa, desmitificando su relato con un nuevo discurso. Con esta obra la artista nos propone una perspectiva propia del mito posicionando a la protagonista en una situación firme contra su condición de víctima y desarrollando una actitud emancipadora que la convierte en heroína.

En palabras de la propia artista, “se abordan cuestiones relacionadas con el valor de la mujer en la sociedad, de manera que esta deje de ser objeto de representación para la mirada masculina y se convierta en sujeto creador o activo”.

Figura 2. Jimena Silla Zapatero (Mena Meraki) *Protectress*. 2023. (Fotografía de F. Beneyto)

Otra de las piezas que recurren a la mitología para reflexionar sobre la desigualdad es *Leda y el Cisne*, realizada por la artista Patricia Ruiz Gazapo. En ella trata las secuelas de una mujer tras sufrir una violación. Como ella misma comenta, con su obra quiere poner el foco en Leda tras haber sido forzada por Zeus y el estado de angustia y dolor en el que queda. La artista recurre al tambor para bordar como soporte de la obra, reivindicando al igual que Jimena Silla, las prácticas artesanas tradicionalmente escogidas por mujeres.

Figura 3. Patricia Ruiz Gazapo. *Leda y el Cisne*. 2023. (Fotografía de F. Beneyto)

Tal como se ha comentado en párrafos anteriores, uno de los objetivos iniciales del proyecto es que los estudiantes se acerquen a los mitos para reflexionar y reinterpretar el relato desde el momento histórico que están viviendo. Si entendemos que el mito es una narración que generalmente remite a una escatología⁵ o a una cosmogonía (Losada, 2022, p. 259), como es el caso de *Leda y el Cisne*, comprenderemos que el hecho del forzamiento a Leda es secundario, pues el tema principal de esta narración es la explicación de una descendencia divina.

⁵ Escatología: conjunto de creencias religiosas sobre las “realidades últimas”, es decir, sobre el más allá o las postrimerías de la muerte. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Escatolog%C3%ADa>)

Sin embargo, al revisar desde una perspectiva feminista los distintos relatos mitológicos donde se incluye un pasaje de violencia hacia la mujer, no podemos aceptar sin crítica el argumento de que el objetivo final de un mito sea la explicación de una cosmogonía o una escatología. Al aplicar el pensamiento feminista en la interpretación del mito se da una relevancia significativa a los subcapítulos que supuestamente son servidores del mensaje final, lo cual fuerza una reinterpretación del mismo.

Ana De Miguel denuncia el lugar de subordinación en el que normalmente se encuentra la mujer en la mitología clásica. Cuando las sucesivas generaciones estudian el conjunto de mitos y fábulas que conforma nuestra cultura, es fácil comprender que si los varones se identifican con personajes que viven historias épicas y que “como quería Platón aprenden la norma de lo bueno y lo malo [...] ¿en qué espejo nos miramos las mujeres cuando estudiamos la mitología griega?” (2021, p.60).

Tal como se ha comentado, en el proyecto *Sabinas y Perséfonas* esta labor de crítica hacia los textos mitológicos ha tenido una aceptación notable, puesto que han podido experimentar ellas mismas un cambio en la interpretación de los relatos. El hecho de que el pensamiento crítico feminista esté cada vez más aceptado y cobre más legitimidad obliga a que se revise la cultura bajo su influencia, por lo que las desigualdades que tradicionalmente han sido naturalizadas o desatendidas adquieren una significativa relevancia.

3. Proyecto colaborativo *Penélope*

Otra de las obras que se sustenta en un pasaje de la mitología clásica es *Penélope*, “un trabajo colectivo, horizontal y conectado cuyo objetivo es oponer resistencia a la violencia de género desde la unión, dado que consideramos que sentirnos unidas nos fortalece y con ello también nuestra relación con el entorno” (Beneyto, 2023, p. 26).

Este trabajo tiene especial importancia dentro de *Sabinas y Perséfonas* debido a la alta participación que tuvo, pues en él tomamos parte cuarenta y dos personas de dos grupos diferentes, por lo que nos extenderemos un poco más en analizar esta obra.

Para entender mejor el trabajo colaborativo *Penélope* primero es importante señalar quién era este personaje dentro de la mitología griega.

“Penélope o Penelopea es hija de Icaro y Peribea, esposa carísima de Odiseo y madre de Telémaco” (Segalá, 1987, p. 422). Según la mitología, Penélope debe aguardar la llegada de Odiseo que tras el fin de la guerra de Troya emprende su regreso a través del mar, donde padece multitud de incidentes que retrasan su llegada a casa. Este episodio de la vuelta de Odiseo a Ítaca queda recogido en el poema épico *Odisea*, en el cual también se describen los infortunios de Penélope mientras resiste la conspiración de un grupo de varones, señores de otras tierras, que han invadido su hogar para pedirla en matrimonio, dado que nadie cree que Odiseo siga con vida. Por lo tanto, la heroína debe contener los deseos de estos pretendientes de forma discreta e inteligente hasta que su esposo regrese, pues ella no pierde en ningún momento la esperanza de que así sea.

Penélope es un personaje que tradicionalmente se ha leído como una mujer sumisa a la figura de su marido, pues como anteriormente se ha explicado, la subordinación de la mujer en estos relatos es la interpretación que generalmente manejan la mayoría de autores. “Homero construyó el personaje de Penélope dentro del género épico con una clara función modélica: fundamentalmente fidelidad, dedicación, belleza, preocupación por los intereses del esposo. La intención era contraponer la figura de una heroína femenina al héroe masculino, Ulises” (Piquer, 2009, p.1). Sin embargo, si se introduce como decimos, una perspectiva feminista, hay otras interpretaciones donde el carácter sagaz de Penélope y las estrategias que emplea para librarse de los pretendientes la sitúan como una mujer fuerte e independiente, a pesar de que su situación la fuerza a permanecer en el hogar a la espera de su esposo.

“Quien quiera que fuera el aedo creador de la Odisea nos transmitió un canto que, casi tres mil años después, nos da testimonio de la fama del héroe Odiseo, pero también la de esas mujeres, ejemplificadas en la figura de Penélope, que a pesar de las dificultades de estar en el interior, porque no tenían otra opción, consiguieron influir y transformar el medio que las rodeaba, imponiéndose a la insolencia y a la bravuconería de los varones con la astucia y la inteligencia, en las que eran capaces de medir sus fuerzas en igualdad de condiciones” (Estrada, 2021, p.18).

El proyecto colaborativo *Penélope* se desarrolla evocando la argucia que emplea la heroína para permanecer a salvo el mayor tiempo posible. Según queda descrito en *Odisea*, acuciada por el deseo de los pretendientes, Penélope les persuade de que esperen a que termine el sudario de Laertes, padre de Odiseo, pues no es posible celebrar su boda sin antes proveer de tal prenda a su suegro. “No se me vaya a indignar alguna de las aqueas del pueblo si ve enterrar sin mortaja a un hombre que ha poseído tantos bienes” (Segalá, 1987, p. 24).

Como el interés de Penélope es retrasar su posible boda mientras mantiene calmados a los pretendientes, su ardid consiste en tejer de día la mortaja para presentar sus avances y deshacer el trabajo durante la noche para retardar una penosa situación. Esta treta le da a Penélope cuatro años de tregua, lo cual la convierte, según Carmen Estrada (2021,p. 50), en una mujer audaz que lucha con sus mermadas herramientas contra la ferocidad y el deseo masculino.

Apoyándonos entonces en esta acción de tejer ante una situación de intimidación, consideramos que seguir su enseñanza a través de la metáfora del telar es una acción muy oportuna para tratar la desigualdad y el acoso por el hecho de ser mujer, propugnando al mismo tiempo la idea de unión y red de afectos.

El proyecto para diseñar la pieza *Penélope* arranca en febrero de 2023 y se lleva a cabo en los grupos 3 y 7 de la asignatura Análisis de la Forma. Esta iniciativa, presentada a los estudiantes como un proceso horizontal en el que todas y todos colaboramos para tejer una manta, tuvo una gran acogida. Durante tres meses y medio nos reunimos una hora a la semana para aprender ganchillo y tejer los

cuadrantes que componen la manta. Varias estudiantes asumieron el papel de guías en la técnica del ganchillo⁶ para que, los que no sabíamos, pudiéramos aprender a tejer cuadrantes con más o menos habilidad.

Figura 4. Proyecto *Penélope* 2023. Proceso de aprendizaje. (Fotografía de F. Beneyto)

Figura 5. Proyecto *Penélope* 2023. Detalle. (Fotografía de F. Beneyto)

Durante las sesiones de trabajo tratamos distintos temas sobre situaciones de acoso, experiencias incómodas, opiniones sobre la desigualdad que padecen las

⁶ Agradecimiento especial a las alumnas Carmen Medina, Marina Jimenez, Paula Carpintero, Patricia Ortega y Victoria Ivanchuk, que tomaron con mucha generosidad el papel de maestras del ganchillo.

mujeres, etc., creando así, poco a poco, un círculo de familiaridad. Uno de los objetivos de este trabajo colaborativo fue plantear un territorio violeta donde se estableciera el clima de confianza adecuado para hablar de lo que se quisiera y de escuchar las historias de las compañeras y algún compañero. Desde *Sabinas* y *Perséfonas* consideramos que instaurar lugares y relaciones donde las mujeres se sientan seguras es un primer paso para trabajar su fuerza y su valor, pues lamentablemente estos rasgos son a menudo puestos en duda al existir todavía una socialización muy arraigada que nos sitúa como sujetos subordinados.

Cuando consideramos que ya debíamos ensamblar los cuadrantes que habíamos tejido durante tantas semanas, nos juntamos una vez más para crear la manta de Penélope, el objeto que simbolizaría la unión colaborativa y solidaria. Tomando como referencia a Penélope y la fuerza que mostró para retener una situación que la comprometía gravemente, trazamos nuestras estrategias para que de la nada y sin conocimientos previos saliera algo de lo que todas y todos nos sentimos orgullosos.

Figura 6. Proyecto *Penélope* 2023. (Fotografía de F. Beneyto)

4. Conclusiones

El proyecto *Sabinas y Perséfontes: reconocer las violencias de género* nace de la necesidad de ofrecer a los estudiantes herramientas para manejar sus relaciones afectivo-sexuales de la manera más saludable y madura posible, dado que la horquilla de edad con la que trabajamos corresponde con su inicio en este tipo de relaciones. Si bien en la etapa de la universidad los estudiantes ya deben tener un nivel de madurez óptimo que les permita desarrollar vínculos sanos y adultos, lo cierto es que muchas veces nos encontramos con que existen multitud de conflictos relacionados con este tipo de afectos, creando estados de ansiedad que en ocasiones les impiden sostener una vida personal y académica adecuada.

El hecho de que se haya asociado esta necesidad social con el desarrollo de una asignatura del grado ha supuesto que los estudiantes que han participado en el proyecto han tenido la ocasión de ampliar su formación en varios aspectos; por un lado en el aspecto social relacionado con la problemática de la violencia machista a través de las acciones y talleres que hemos realizado; y por otro lado el académico, participando en los distintos procesos que requiere una exposición, como es el montaje y organización de las obras, la elaboración de discursos para presentar sus trabajos, la planificación de elementos informativos, etc.

En los programas de las asignaturas de primer curso no se estimula la realización de exposiciones con los estudiantes, pues su formación es todavía muy básica. Sin embargo, al diseñar el proyecto en la dirección de realizar una obra planificada, bien reflexionada y adecuada para ser expuesta, impulsó a muchos estudiantes a adentrarse en este camino, con el fin de aprender a elaborar propuestas con un nivel de planificación y ejecución propios de cursos más avanzados. Este trabajo realizado a lo largo del curso trajo como resultado una serie de obras bien elaboradas e interesantes que fueron mostradas en las dos exposiciones “*Sabinas y Perséfontes: relatos visuales contra la violencia de género*”. Estas muestras han sido una oportunidad para valorar sus trabajos en un entorno

profesional donde la calidad de la obra cobra una dimensión que no se aprecia de igual forma en un aula.

La primera exposición se realizó en junio de 2023 en la biblioteca Luisa Carnés y la segunda en septiembre, en el Centro Cultural Antonio López, ambos espacios situados en el municipio de Coslada. En cada una de las inauguraciones hubo bastante afluencia de público, por lo que nuestro interés en transmitir distintos aspectos de la violencia machista tuvo una buena recepción, respaldado por distintos medios de comunicación como *La Vanguardia*.

Figura 7. Centro Cultural Antonio López. Coslada. Exposición del proyecto 2023.
(Fotografía de F. Beneyto)

Por otro lado, el hecho de introducir el relato mitológico como parte de la estructura conceptual del proyecto ha sido, a nuestro juicio, una buena decisión, pues hemos podido transmitir a nuestros estudiantes la necesidad de contar con una base crítica de análisis hacia aquellos textos que fundan una situación de desequilibrio entre los varones y las mujeres.

Asimismo, hemos querido que estos relatos sean fuente de cuestionamiento hacia nuestro entorno, pues consideramos que el mito es interesante en la medida que puede guiarnos en la reflexión sobre nuestro contexto.

Nuestro mayor interés ha sido transmitir la importancia de analizar estos episodios bajo un pensamiento feminista⁷ cuyas claves son básicas para orientarnos en esta realidad compleja. Por lo tanto, consideramos que el hecho de acercarse a este enfoque al análisis de los relatos mitológicos y a la práctica artística ha supuesto una base teórico-práctica muy enriquecedora para continuar con su formación en el grado de Bellas Artes.

Más allá de esto, esperamos que en sucesivas ocasiones, cuando los alumnos y alumnas tropiecen con textos que no estén orientados en la dirección de alentar o al menos, preservar el valor de la igualdad y la no violencia, sepan aplicar las claves necesarias para posicionarse y formular sus propias conclusiones. Contar con el armazón crítico feminista para manejarse en una sociedad que constantemente reformula el privilegio del varón para que siga sosteniendo sus beneficios es vital si no queremos formar parte inocente de su arraigo. Asimismo, la práctica artística ofrece un modo de proceder libre, diverso y comprometido que permite plantear nuevos rumbos con el fin de seguir interpretando y valorando la cultura sobre la que transitamos.

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de las oficinas de Aprendizaje y Servicio de la UCM y de Coslada, la Unidad de Igualdad de la UCM, la Concejalía de Igualdad y Diversidad y la Concejalía de Cultura de Coslada y la facultad de Bellas Artes de la UCM. Estas instituciones nos han dado toda la ayuda para desarrollar tanto las actividades de formación como las exposiciones que culminaron el proyecto.

⁷ “El feminismo es un conjunto bastante homogéneo de armazón política, agenda, vanguardia y encierra también resultados colaterales no pretendidos por la agenda, pero que derivan de su cumplimiento” (Valcárcel, 2023, p. 23).

Figura 8. *Rebrembi y Sutura*. Raúl de Carmen. 2023. (Fotografía de F. Beneyto)

Referencias

Agencias. (2023, 21 de junio) *Fotografías, pinturas, esculturas y 'performances' contra la violencia de género en Coslada*. La vanguardia. <https://www.lavanguardia.com/vida/20230621/9056656/fotografias-pinturas-esculturas-performance-violencia-genero-coslada.html>

- Beneyto, F. (2023) *Proyecto de Aprendizaje - Servicio UCM. Convocatoria 2022-2023. Sabinas y Perséfontes reconociendo las violencias de género*. Madrid: UCM. DOCTA Complutense.
- Beneyto, F. (2023). Penélope, unidas contra la violencia de género. En Equipo Curatorial *Sabinas y Perséfontes relatos visuales contra la violencia de género* (p.26). Coslada: Coslada-Cultura y Ayuntamiento de Coslada.
- De Miguel, A. (2021). *Ética para Celia. Contra la doble verdad*. Barcelona: Penguin Random House.
- Estrada, C. (2021) *Odiseicas, las mujeres en la Odisea*. Barcelona: Seix Barral.
- Graves, R. (1985). *Los mitos griegos*. Madrid: Alianza editorial.
- Segalá, L. (1987) *Odisea. Homero*. Madrid: Aguilar.
- Jung, C.G; Kerényi, K (2004). *Introducción a la esencia de la mitología. El mito del niño divino y los misterios eleusinos*. Madrid: Siruela.
- Losada, J.M. (2022) *Mitocrítica Cultural. Una definición del mito*. Madrid: Akal.
- Mayayo, P. (2017). *Historias de mujeres, historias del arte* (7ª ed.). Madrid: Cátedra.
- Piquer, R. (2009). *Penélope y el tejido del tiempo* En XVI Seminario de arqueología clásica. UCM (SP)
- Valcárcel, A. (2023). *Civilización feminista*. Madrid: La esfera de los libros.