

ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESTUDIS
D'EMBLEMÀTICA. ART I SOCIETAT

Emblecat

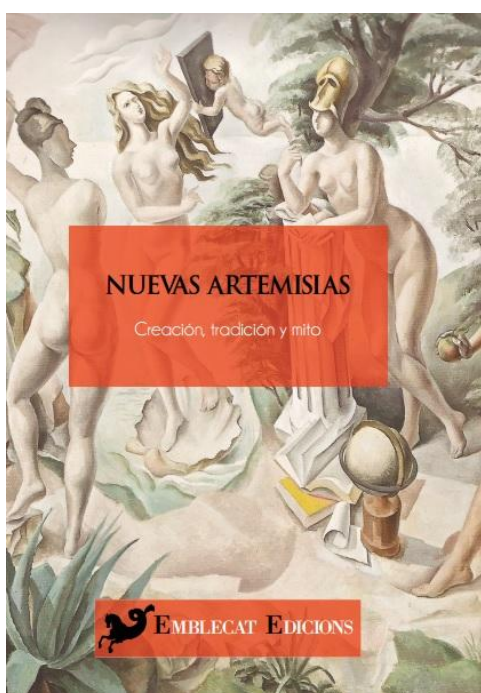

Presentación del Libro *Nuevas Artemisias, Creación, tradición y mito*

A cargo de la Dra. Laura Casal-Valls, especialista en historia de la moda y estudios de género

Miércoles 22 de octubre, 20h

Librería de la Plata, Carrer Sant Jaume, 8,
08201 Sabadell.

Editorial: Emblecat Edicions

Año: 2014

Páginas: 184

Idioma: castellano

Autores: Marisol Barrientos Lima, Roberta Bogoni, Laura Casal-Valls, Esther García Portugués, Alina Gavrus, Jose A. Ortiz, Alma Reza y Diana Reza

Presentación: Rosa Regàs

Emblecat (Asociación catalana de estudios de emblemática, arte y sociedad), es una plataforma creada en 2010 por personas interesadas en conocer, profundizar o difundir estudios de arte, iconografía y emblemática como herramientas para leer e interpretar las diferentes disciplinas artísticas. Está formada por un grupo de investigadores interesados en el estudio de la imagen vinculada a la cultura simbólica en todos los períodos históricos, países y lenguas, con una especial atención a Cataluña.

Emblecat fomenta el intercambio de estudios entre diferentes campos de investigación: iconografía, heráldica, historia, literatura, antropología, arte, música, filosofía, filología, e incluso las ciencias.

Nuevas Artemisias presenta una recopilación de estudios acerca de la mujer que pretende reflexionar sobre la presencia femenina en la sociedad, la evolución de su imagen en el mundo y en la historia del arte a lo largo de los siglos, así como las diferentes concepciones que de ella se han tenido en el ámbito familiar o laboral. Desde entornos diversos, los autores abordan la figura de las mujeres artistas y las creadoras olvidadas, el mundo obrero a través del trabajo de las modistas y los cambios a los que se enfrentaron con la llegada de la máquina de coser a los hogares; el papel que ocupa la mujer en ceremonias y ritos, en su significado más atávico; la simbología femenina tanto en la mitología como su transposición en el arte y las vanguardias. Mujeres que evocan el espíritu de las Artemisias de la Antigüedad y de la época Moderna, pero que a su vez tienen su lugar en el mundo contemporáneo. Seres con voluntad y carácter propio que no renuncian a nada, sino que hacen gala de su condición femenina.

“Los investigadores que intervienen en este libro, parecen convencidos de que no hay conocimiento sin debate y es a partir de la lectura de los distintos textos que lo forman, como vamos tomando conciencia de otras miradas en otras situaciones que van más allá de las creencias religiosas y se acercan a manifestaciones cotidianas, míticas, creadoras y nefastas.

Miradas en femenino que sorprenden porque son un reflejo de las debilidades humanas e increíbles en el mundo actual que repite vicios y aberraciones ancestrales, a pesar de estar invadidos por excesiva información”.

Rosa Regàs

Resúmenes

Creadoras mexicanas, más allá de Frida Kahlo

Alma Reza i Diana Reza

Tras la revolución mexicana de 1910 los creadores, interesados en alejarse de la influencia europea introducida por el régimen del dictador Porfirio Díaz, buscaron nuevas formas de expresión para reivindicar la presencia del pueblo, su lengua y sus tradiciones con un marcado carácter nacionalista. De ésta época se conocen generalmente artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y Frida Kahlo. La presencia de artistas femeninas como María Izquierdo, Nahui Ollin o Fanny Rabel, en este contexto de lucha y reivindicación, aunque poco conocidas, cobra vital importancia, su talento, rebeldía y profundo amor por la tierra tendrá una nueva visión femenina.

La máquina de coser: de la liberación a la esclavitud femenina

Laura Casal-Valls

Este trabajo estudia la llegada a Cataluña de un elemento tan importante para la industria como fue la máquina de coser, para entender las causas y analizar cuáles fueron las consecuencias sociales de su

entrada en las casas. La asimilación de la máquina de coser como un atributo femenino es bastante evidente: la aparición de la máquina de coser supuso una revolución en el desarrollo de algunas tareas tradicionalmente femeninas pero, lejos de lo que se pueda pensar, muy a menudo se convirtió en una pieza más del engranaje de la esclavitud laboral femenina.

Palabras clave: máquina de coser, mujer, costura, industria

La mujer y el matrimonio en tres culturas diferentes

Alina Gavrus

El matrimonio se considera un paso importante en la vida de una mujer y en los tres pueblos, Nador (Marruecos), Turceni (Rumanía) y Guangzhou (China), este paso viene acompañado de diferentes tradiciones que combinan los símbolos con deseos de buena fortuna y fertilidad para la nueva pareja. La novia es el punto principal alrededor del cual giran todas las costumbres y el punto de mira en cuanto a supersticiones, y es por esta razón que se considera que el futuro de la relación depende de que ella cumpla con todos los pasos necesarios. Las madres ocupan un lugar secundario, apareciendo en escena sólo en momentos determinados y, en algunos casos, como en Rumanía y en China, la madrina y las damas de honor son consideradas incluso más importantes que ellas.

El personaje femenino en las leyendas artúricas. Los ejemplos de Perceval el Galés (1978) y Excalibur (1981)

Marisol Barrientos Lima

La leyenda artúrica ha producido un volumen inalcanzable de reinterpretaciones literarias y visuales. En este texto analizamos dos de las reformulaciones que salieron a la luz a finales de los años 70 y principios de los 80 en el ámbito cinematográfico: Perceval el Galés de Eric Rohmer y Excalibur de John Boorman. Focalizamos nuestro estudio en la figura del personaje femenino en dos filmes que optan por una presentación diferente de la leyenda: mientras Rohmer plantea una estética decididamente medieval y se basa en Chrétien de Troyes, donde el texto resulta de vital importancia; Boorman consigue una historia de gran impacto visual y pretende presentar la globalidad de la leyenda.

Cuando asesinar es un arte: mujeres criminales del surrealismo

Jose A. Ortiz

Esta investigación quiere presentar la presencia femenina en el arte surrealista. El foco de atención es el artista René Magritte (1898-1967) y la iconografía del crimen. La ecuación crimen-surrealismo-mujer es una propuesta para analizar algunos aspectos de la obra del pintor belga y su entorno cultural y artístico.

Ángeles y demonios: el universo femenino en la obra de Joan Miró.

Roberta Bogoni

La imagen de la mujer impregna toda la obra de Miró, adaptándose formalmente y conceptualmente a la evolución de su lenguaje artístico. Las figuras femeninas se transforman a lo largo del recorrido artístico mironiano, desarrollando roles y funciones simbólicas diversas. Si en un primer momento la mujer encarna, con su forma icónica y arcaica, la tierra catalana, posteriormente llega a identificarse con el universo, hasta convertirse en ello. El resultado de esta continua evolución es una distorsión formal del cuerpo femenino, llevada al límite en los años coincidentes con los dramáticos acontecimientos históricos europeos. Es en estos niveles más salvajes de la creación mironiana donde los desnudos eróticos, monstruosamente deformados, asumen un rol de crítica social y reflejan la visión y el posicionamiento de nuestro artista.

La sirena. De híbrido a mujer. Canto, belleza y engaño

Esther García-Portugués

La literatura, la música y la historia del arte han denostado la imagen de la sirena para así mejor ensalzar las cualidades del hombre. A través de los siglos se le ha asociado algún atributo beneficioso para llegar a nuestros días y encontrar en ella a la fémina ideal del hombre. Este recorrido en el tiempo une posiciones dispares y controvertidas en la literatura. Parte de Homero, recoge su imagen los Bestiarios y cambia su significado con Andersen. En la composición musical, la ópera Monteverdi se mantiene fiel a las fuentes clásicas, mientras que Debussy y Dvorak se ven seducidos por las leyendas. En el arte, sus representaciones en mosaicos y vasijas de la Antigüedad seguirán el mito. Durante el Renacimiento y Barroco se les otorgará algún poder protector para alcanzar la sublimación de su belleza en el siglo XX. Un paseo por las Bellas artes que se inicia con las amenazadoras sirenas de la Odisea y culmina con su representación idealizada en la cinematografía.

Laura Casal-Valls

Doctora en Historia del Arte

www.lauracasal.com

Formación académica

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y por la Universidad Aix-Marseille (2007). Master Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte (Universidad de Barcelona, 2009). Es doctora desde diciembre del 2013 con la tesis "La figura de la modista y los inicios de la alta costura en Barcelona. Trayectoria profesional y producción de indumentaria femenina (1880-1915)". Actualmente cursa el Master Oficial en Gestión del Patrimonio y Museística (2013-2015).

Formación profesional

Durante los años 2007-2010 trabajó en la oficina de Actividades Institucionales y Protocolo, de la Universidad de Barcelona, donde realizó tareas de investigación histórica y programación de actividades culturales. Ha colaborado como docente en el Grado de Historia de la Universidad de Barcelona y del Master en Estudios Avanzados en Historia del Arte. Actualmente es profesora al Council on International Educational, donde imparte la Asignatura de Historia del Arte en Cataluña en el siglo XX y cursos de posgrado en IDEP-Universidad Abat Oliva.

Trabaja como consultora cultural y asesora de patrimonio textil, colaborando activamente con distintas entidades museísticas en el desarrollo y control de proyectos culturales así como en la conservación y exposición de las colecciones textiles. Además colabora con distintos medios de comunicación como experta en historia de la moda (Radio, prensa y televisión).

Ha impartido distintas conferencias tanto en el ámbito de la historia del arte como de la historia de la moda.

Investigación

Su trabajo de investigación de Master, El sistema de moda a Barcelona durante el modernismo. Propuesta metodológica para el estudio de una pieza de indumentaria, calificado con Matrícula de Honor, recibió el Premio Sant Jordi del Instituto de Estudios Catalanes (2010). Obtuvo también la Beca Güell de Estudios de Arte (Fundación Güell, 2008). Es autora de la Tesis doctoral "La figura de la modista y los inicios de la alta costura en Barcelona. Trayectoria profesional y producción de indumentaria femenina (1880-1915)" calificada con Sobresaliente Cum Laude. Es autora de distintos artículos científicos y de difusión y del libro De trabajo anónimo a la etiqueta: modistas y contexto social en la Cataluña del siglo XIX (publicado en catalán, Dux 2012).

En diciembre de 2013 recibió el segundo premio Temps, Espai i Forma de la Universidad de Barcelona.

Para contactar dirigirse a:

Alma Reza. Coordinadora de comunicación

alma.emblecat@gmail.com

www.emblecat.com