

Presentación del 1.er monográfico. «Cultura y géneros. Artes y profesiones»*

Coordinado por

Marta Casals-Balaguer

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Anna Villarroya

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Este monográfico de la revista *Debats. Revista de cultura, poder y sociedad*, titulado “Cultura y géneros. Artes y profesiones”, presenta el primero de los dos números especiales que se centrarán en la temática de la cultura y los géneros en la sociedad contemporánea, poniendo especial énfasis en el análisis de las desigualdades de género en el ámbito cultural, concretamente en las escenas artísticas musicales, teatrales y de danza de diferentes países y las problemáticas asociadas al trabajo cultural y artístico, así como la brecha de género existente en cuanto al acceso a los recursos, bienes y servicios culturales y el rol de género en la profesionalización de disciplinas del campo de la cultura.

El presente número surge en un momento en el que movimientos como el #MeToo u #OnSónLesDones han puesto en la agenda política los ataques contra mujeres artistas, sus dificultades para acceder a lugares de poder o la falta de reconocimiento y de visibilización de sus obras. Asimismo, organismos internacionales como, por ejemplo, la UNESCO han alertado de la vulneración de los derechos culturales de las mujeres y de los géneros menos representados en publicaciones diversas (*Cultura y condiciones laborales de los artistas: aplicar la Recomendación de 1980 relativa a la Condición del Artista*, 2019; *Libertad y creatividad: defender el arte, defender la diversidad*, 2020; *Re|pensar las políticas para la creatividad: plantear la cultura como un bien público global*, 2022) y diferentes países han adoptado medidas para poder hacerle frente.

La actual crisis global generada por la situación de pandemia ha hecho, no obstante, tambalear los impulsos de los últimos años, especialmente por la carencia de foco en la igualdad de género de los programas de rescate y de ayuda que se han puesto en marcha en todo el mundo (Conor, 2021; Villarroya Planas, 2022). De ahí la relevancia de analizar cómo la pandemia ha afectado y está afectando a los grupos

* Texto traducido por Jeroni Rico Pascual

de trabajadores creativos y culturales de manera diferente, especialmente a las mujeres y los géneros menos representados. El hecho de que las responsabilidades de cuidado sean un factor determinante de la incapacidad de generar ingresos durante la crisis puede agravar las desigualdades (de género) a largo plazo. Esto es particularmente relevante para las artistas y profesionales de la cultura que trabajan de manera *freelance* o por cuenta propia y que pueden sufrir más la discriminación en su progresión profesional o incluso en la entrada al mercado laboral, debido a las responsabilidades de cuidado.

En este contexto, el monográfico que se presenta a continuación contiene seis artículos que exponen investigaciones sobre cuestiones de género en escenas artísticas de diferentes países del mundo (Bangladés, Bolivia, Brasil, España, Francia e Italia), centradas principalmente en las disciplinas de las artes escénicas (teatro y danza), y las desigualdades de género existentes en la construcción de las trayectorias artísticas profesionales de las creadoras, productoras y consumidoras.

Dentro del ámbito de la disciplina artística del teatro se presentan tres artículos: uno, centrado en la escena artística de España; otro, de Italia, y un último, de Brasil. Por un lado, el artículo de Tino Carreño y Anna Villarroja, titulado “Las desigualdades de género en el mercado laboral de las artes escénicas”, muestra, a partir de un análisis de encuesta, las desigualdades de género que se manifiestan en el ámbito remunerativo en el sector de las artes escénicas, en España. Por otro lado, se presenta el artículo titulado “Actrices jóvenes en el entorno laboral: un análisis de las desigualdades de género y poder en el sector teatral italiano”, de Emanuela Naclerio, que, a partir de un análisis cualitativo, analiza las experiencias de las jóvenes actrices en el ámbito escénico italiano, considerando aspectos tanto estéticos como emocionales relacionados con el trabajo teatral.

Y, en tercer lugar, el artículo de João Leiva, titulado “El lugar de las mujeres en los teatros de São Paulo: de dramaturgas a intérpretes”, se centra en la escena artística

teatral de la ciudad de São Paulo (Brasil) y pone el foco en las desigualdades en la ocupación que sufren las mujeres. En concreto, Leiva presenta un análisis cuantitativo basándose en los datos provenientes de 1.466 obras representadas en la ciudad de São Paulo a lo largo del 2018. El análisis evidencia las brechas de género en los cargos de dirección, dramaturgia, interpretación y escenografía, entre otros.

En relación con el ámbito de la danza, el monográfico presenta tres artículos basados en investigaciones, dos de carácter etnográfico, centradas en danzas originarias de Bangladés y Bolivia, y una tercera sobre la apropiación del espacio público a través de la danza, en este caso, a partir de entrevistas colectivas. Así pues, el cuarto artículo del monográfico es el de Sumedha Bhattacharyya, titulado “La paradoja del género: la profesionalización de una forma de artes marciales tradicionales, *Lathi Khela*, en el contexto sociocultural de Bangladés”, donde presenta una investigación autoetnográfica sobre la tradición de la danza de artes marciales Lathi Khela, en Bangladés. A través del estudio de las prácticas artísticas de esta danza y las innovaciones que se han ido incorporando dentro del contexto estudiado, Bhattacharyya explora el papel del género y la tradición definidos mediante la construcción de la danza y el repertorio y las coreografías que la caracterizan.

Por su parte, Pamela Santana presenta la investigación titulada “Macha Caporal: saltando brechas, encarnando resistencias”, centrada en la práctica performativa llevada a cabo por los colectivos femeninos que se apropian de los movimientos y el vestuario del personaje masculino Macha Caporal, perteneciente a la danza Caporales, tradicional de Bolivia. A través de esta práctica incorporada como acto de rebelión y disconformidad con los roles preestablecidos en la danza tradicional estudiada, las mujeres visibilizan las dinámicas de desigualdades y machismo presentes en la escena folclórica de la ciudad de La Paz.

El sexto y último artículo de este monográfico, titulado “Bailar en la calle como empoderamiento feminista. El discurso coreográfico de los colectivos Bellywarda y L’Armée des Roses”, de Maria Patricio-Mulero, se centra en el análisis, a partir de entrevistas colectivas, del discurso coreográfico de los colectivos Bellywarda (FatChanceBellyDance©) y L’Armée des Roses (cancán), dos compañías francesas comprometidas con la difusión del feminismo en la calle. El artículo profundiza en la apropiación del espacio urbano, la interacción y recepción con el público, los vínculos sociales entre bailarinas y la transmisión de los valores feministas, a partir de la observación de la danza y las entrevistas desde la sociología de las emociones, la fenomenología de los espacios urbanos y los estudios de mujeres.

Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la elaboración de este monográfico, en especial en la redacción de los artículos y sus revisiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Conor, B. (2021). *Género & Creatividad: Progresos al borde del precipicio*. París: UNESCO. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375713>
- Cuny, L. (2020). *Libertad & creatividad: defender el arte, defender la diversidad*, edición especial. París: UNESCO. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373360>
- Neil, G. (2019). *Cultura y condiciones laborales de los artistas: aplicar la Recomendación de 1980 relativa a la Condición del Artista*. París: UNESCO. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371790_spa
- UNESCO (2022). *Re|pensar las políticas para la creatividad: plantear la cultura como un bien público global*. París: UNESCO. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380479>
- Villarroya Planas, A. (2022). Igualdad de género: un paso adelante, dos pasos atrás. En UNESCO (ed.). *Re|pensar las políticas para la creatividad: plantear la cultura como un bien público global*. París: UNESCO, p. 242-261. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380479>