

ALISSIA
(María Penalva-Leal)

Agradecimientos

Servicio de Cultura
Isabel Tejada
Paco Caballero
Carmen Veas
Universidad de Murcia

Comisariado

Isabel Tejada
Anna Borisova

ORGANIZA

Universidad de Murcia

Vicerrectorado de Calidad,
Cultura y Comunicación

LIBRO DE ARTISTA

Colabora

Aula de Artes Plásticas y Visuales

Textos

Isabel Tejada
Anna Borisova
María Penalva-Leal

Maquetación

José Manuel González Herrero
Servicio de Cultura
Universidad de Murcia
Salvador Rus Requena

ISBN

978-84-09-19318-9
Col.lectiu 8 de Març i Dones

Libros de Artista

Exposición

CIRCE, LA PUTA AMA

MARÍA PENALVA-LEAL

Del 21 de enero al 20 de marzo

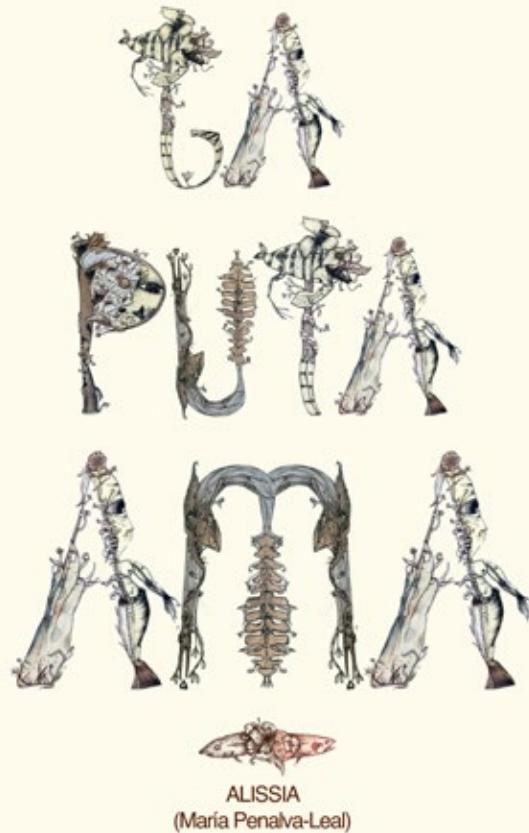
Sala La Capilla,
Edificio Convalecencia,
Rectorado Universidad de Murcia

ÍNDICE

1	- LA PUTA AMA DE ALISSIA , Isabel Tejeda y Anna Borisova	04
2	- ALBUM FOTOGRÁFICO INAUGURACIÓN “CIRCE, LA PUTA AMA” EN LA CAPILLA, Edif. Convalecencia (Rectorado) UNIVERSIDAD MURCIA	07
3	- CIRCE, LA PUTA AMA . Mujer, bruja y diosa como arquetipo profeminista. Proyecto expositivo seleccionado para el año 2020 UMU. María Penalva-Leal	10
4	- EXPOSICIÓN: Instalación Artística: Circe, La Puta Ama. Sala La Capilla, Edificio Convalecencia.	16
5	- PROCESOS DE PRODUCCIÓN	32
6	- CONFERENCIA: CARTOGRAFÍAS IMAGINARIAS FEMINISTAS Y QUEER DE BRUJAS MITOLÓGICAS. María Penalva-Leal	39
7	- DIARIO DE CAMPO: BRUJAS Y CIENCIA	51
8	- BIOGRAFÍAS	60
9	- BIBLIOGRAFÍA	65

La puta ama de Alissia

Isabel Tejada y Anna Borisova

Hay historias que nunca envejecen, que están predestinadas a repetirse una y otra vez. Sus personajes perviven a través de los siglos, renacen en un tiempo cíclico que no tiene fin, se convierten en arquetipos.

Circe, la deidad mitológica descrita en la Odisea de Homero, constituye uno de los ejemplos paradigmáticos en este sentido. La poseedora del saber sobre hierbas y medicina, la portadora del poder capaz de convertir a los hombres en animales y hacerles olvidar su patria, la diosa tildada dentro de la cultura patriarcal de bruja maliciosa e impredecible, esta figura profeminista protagoniza la instalación *La puta ama* de Alissia.

En el poema épico griego ella atenta contra Odiseo y su tripulación que desembarcan en su isla transformándolos en cerdos, pero Odiseo con la ayuda divina obliga a Circe a devolverles su forma humana. Pese a este desafortunado incidente, el héroe queda cautivado por su anfitriona y permanece en su palacio durante un año antes de proseguir con su viaje a Ítaca.

La obra de Alissia recrea la alcoba de una Circe contemporánea, convirtiendo la sala la Capilla del edificio de Convalecencia en un santuario profano que venera la fortaleza del espíritu, la independencia, la inteligencia y la actitud emancipadora de este personaje mítico. Su discurso, que destila ideas feministas, se queda suspendido en un espacio sin tiempo. Los objetos decimonónicos son mezclados con otros de origen más reciente dejando en evidencia que algunas cosas permanecen inalterables pese al cambio de las épocas.

En el centro de la estancia de planta central emerge la cama con dosel formado por un velo nupcial. Tanto las sábanas de ajuar que visten el lecho, como la fina tela que la preside están intervenidas con pintura y bordados que representan a los dos personajes del poema griego: Circe - imperiosa y desafiante, vestida con atuendo de una chamana; Odiseo - jovial y relajado, con una sonrisa en su rostro porcino.

La alusión a las labores domésticas está presente en distintos elementos de la estancia: los bastidores para bordar, las cajas de botones que forman improvisadas mesitas de noche, los hilos de perlé, las telas llenas de puntadas que cuentan una historia... No obstante, los frutos de este trabajo tradicionalmente femenino abandonan su naturaleza decorativa y complaciente para revelar una verdad sobre su creadora, una mujer extraordinaria, fuerte, misteriosa y sabia. La han llamado de todo: bruja, hechicera, diosa... La han temido, rechazado, despreciado, intimidado, herido, pero no la han comprendido... Solo ella sabe quién es en realidad - "la puta ama", la dueña de sí misma y de su destino.

En la intimidad de su laboratorio sagrado, rodeada de sus libros y atributos mágicos, puede ser ella misma. Pero esta aparente libertad esconde una realidad descorazonadora -su espacio privado es su confinamiento. Su morada se torna una ratonera de la que no hay escapatoria, donde la sociedad patriarcal la tiene atrapada, aislando el peligro que representa su poder sobre los hombres. Ella no quiere jugar según las reglas impuestas por otros y, en consecuencia, encarna una potencial amenaza. Varios símbolos presentes en la obra apuntan a ello - la vagina dentada, las calaveras que portan sus retratos, las dos figuras masculinas pisadas por su imagen del velo... Sus opciones son someterse o quedarse aislada y es lo suficientemente fuerte para elegir lo segundo. Pero, como suele pasar, el misterio dispara la imaginación y el temor da origen a los monstruos.

El discurso artístico construido por Alissia deja claro que Circe no es la malvada e insensible bruja que odia a los varones y los destruye por placer, como la suelen representar. Su amado Odiseo deja huella en el corazón de la diosa. Los retratos de ambos quedan entrelazados por un hilo rojo que dibuja una herida sangrante en el costado de Circe, más humana que divina. Pero como ella no acepta pertenecer a nadie, le concede el mismo derecho y lo deja marchar sin guardarle rencor.

Al entrar en la improvisada alcoba no nos abandona la sensación de que estamos invadiendo la intimidad de su dueña, cuya fuerte presencia se percibe en cada uno de los objetos incluidos en la instalación. Es inevitable ya que su espacio privado es convertido en una atracción pública. Leemos su diario, los libros que ha dejado a mano, sus pensamientos bordados en las telas. Sus retratos oníricos en las paredes revelan sus sentimientos más secretos: la impotencia al ser silenciada, el miedo ante la arrolladora fuerza de la cultura dominante, la soledad de un ser suficientemente valiente para ser diferente... ¿Acaso no se trata de las emociones con las cuales cualquiera pueda identificarse? ¿Cómo puede un relato antiguo estar tan fuertemente ligado a nuestras experiencias actuales?

Y es así cómo nos damos cuenta de la ambigüedad que está presente en esta obra de Alissia, empezando por su título. La mujer a la que pertenece la estancia es la “puta”

y la “ama”, “la diosa” y “la bruja”, la científica y la chamana, la feminista y la feminazi, según quien la mire. Es nuestro pasado y nuestro presente, las preguntas que suscita son muchas y todavía siguen sin contestación, su quehacer es eterno. La pescadilla que se muerde la cola...

Hay historias que nunca envejecen. Los mitos forman fundamentos de nuestra cultura, son la expresión de nuestra humanidad vista desde la cómoda lejanía del desplazamiento metafórico. ¿Cuándo sabrán sus protagonistas lo que es la paz y el descanso del olvido? Quizás, cuando cambie su destino, cuando los estereotipos a los que responden dejen de existir. Tal parece que nos queda un largo camino por recorrer.

2

INAUGURACIÓN ALBUM FOTOGRÁFICO INAUGURACIÓN *CIRCE, LA PUTA AMA EN LA CAPILLA*, Edif. Convalecencia (Rectorado) UNIVERSIDAD MURCIA

El Rector de la Universidad de Murcia y, en su nombre, el Vicerrector de Calidad, Cultura y Comunicación tiene el honor de invitarle a la inauguración de la exposición “**La puta ama**” de **Alissia (María Penalva-Leal)**, que tendrá lugar el próximo martes 21 de enero, a las 20:00 h. en la Sala La Capilla del Rectorado de la Universidad*

*Edificio Convalecencia

Murcia, enero de 2020

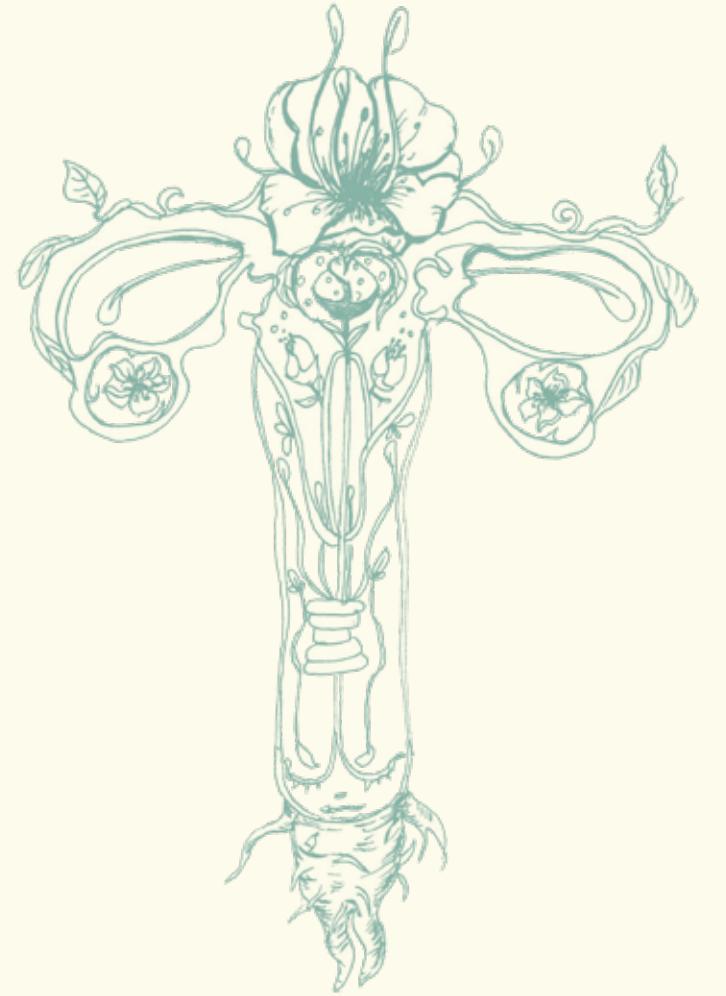
cultura

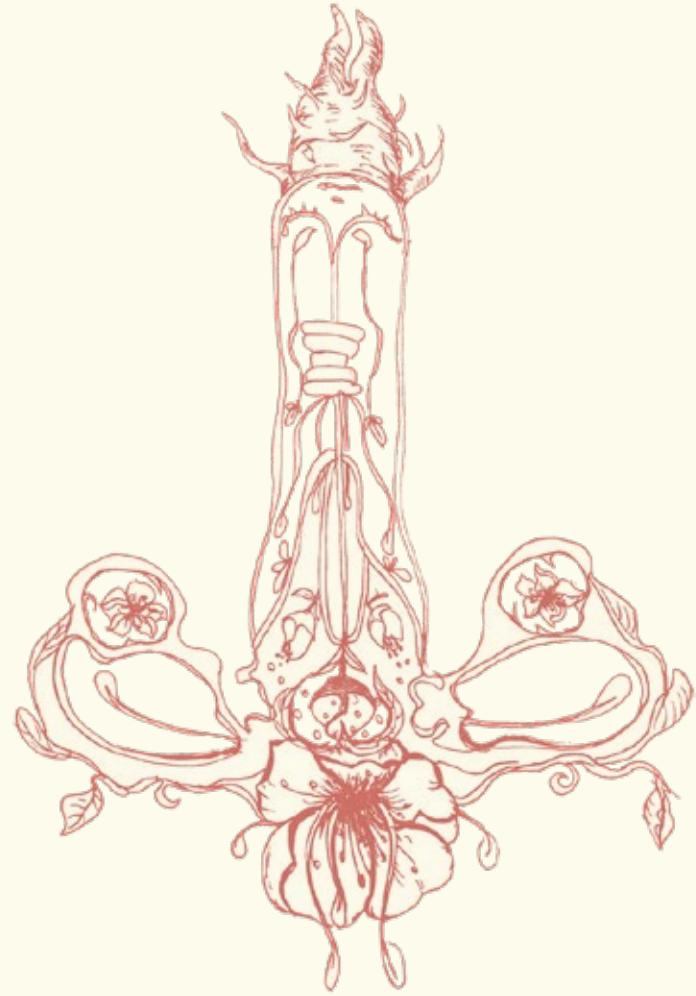

aula
artes plásticas y visuales

Bankia

3

Circe, La Puta Ama.

Mujer, bruja y diosa como arquetipo protofeminista.

Proyecto expositivo seleccionado para el año 2020.

Universidad de Murcia.

María Penalva-Leal

Esta instalación artística y conocimientos derivados de ella son el resultado del TFM realizado para el Máster Mueca, de la Universidad Miguel Hernández de Elche y financiados por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España.

Circe, La Puta Ama es un proyecto de investigación teórico práctico, realizado como trabajo final del máster *MUECA* de la UMH, en el año académico 2018-2019, que pretende ofrecer una lectura crítica y con perspectiva de género, de la figura de la bruja mitológica desde una metodología de investigación *queer*¹, en cuanto a transversalidad disciplinar (arte, género y literatura)

En esta instalación artística revelamos un estudio utópico, literario, visual, artístico y feminista en torno a la figura de Circe desde la re-lectura crítica de *La Odisea* de Homero, para demostrar que este personaje podría ser un referente ancestral del pensamiento feminista; es decir, una figura política protofeminista de oposición al discurso teórico heterocentrista y que finalmente hemos traducido a la contemporaneidad a través de la creación plástica con la instalación artística: *Circe, La Puta Ama*, dentro de la línea de investigación *#monstruas*² iniciada en 2016.

1 Def. *Queer* según VALENCIA, S. *Del quer al cuir: ostranénie geopolítica y epistémica desde el sur global*: "...extraño, indispuesto, desfalleciente, chiflado, excéntrico..." Debate feminista, 1997

2 La palabra *monstrua* no está registrada en el Diccionario de la Lengua Española (DEL) de la RAE. En este artículo se utiliza con dos acepciones e hibridada (a la manera de las maldiciones mitológicas de las que habla el artículo): monstruo + menstrua.

Donde monstruo, (masculino) según el DEL significa: 1. m. Ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie.

2. m. Ser fantástico que causa espanto.

3. m. Cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea.

4. m. Persona o cosa muy fea.

5. m. Persona muy cruel y perversa.

6. m. Persona que en cualquier actividad excede en mucho las cualidades y aptitudes comunes.

Y menstruo, trua, según el DEL significa:

1. adj. Perteneciente o relativo al menstruo de las mujeres y hembras de ciertos animales. Sangre menstrua.

2. adj. desus. Perteneciente o relativo al mes.

3. m. Acción de menstruar.

4. m. Sangre procedente de la matriz que todos los meses evacuan naturalmente las mujeres y las hembras de ciertos animales.

<https://dle.rae.es/> Consulta: 3 enero 2019

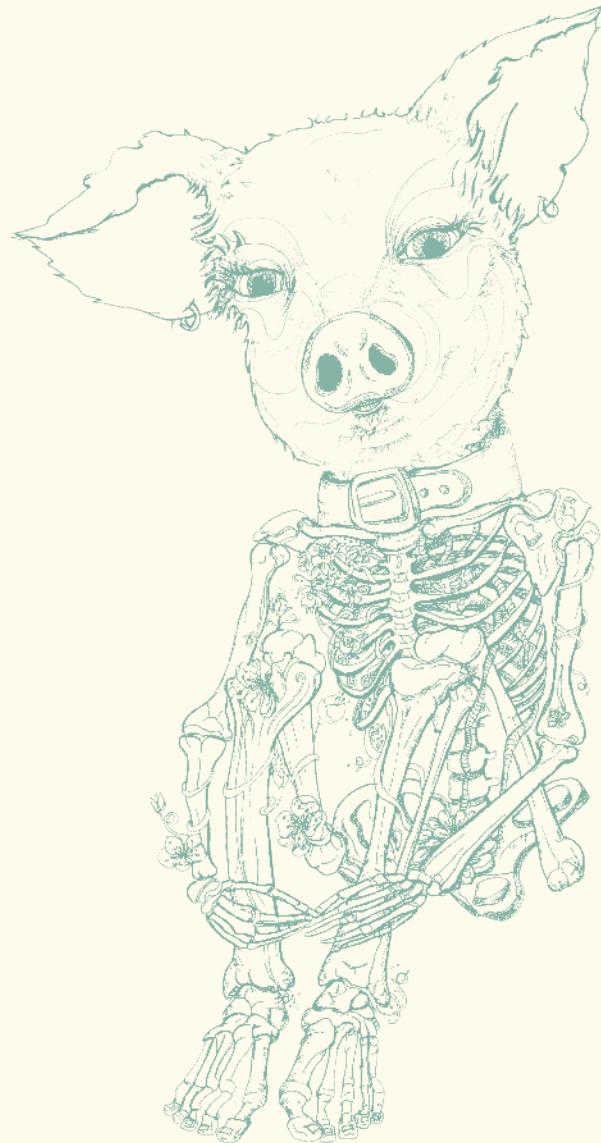
La historia de Circe tanto como mujer, bruja y diosa ha sido transmitida y condicionada por el sistema heteropatriarcal. Tanto es así que esta figura mitológica y literaria se ha convertido en un arquetipo de la **Mujer Hechicera**, que intenta manipular a los hombres mediante su belleza y filtros de amor tal y como dice Caro Baroja (1989) se podría considerar que existe **un complejo de Circe** universal en cuanto se refiere al poder de la mujer sobre el hombre enamorado, es decir, que es una de las primeras representantes del temor atávico del hombre hacia el poder de la atracción de las mujeres.

Sin embargo, si leemos literalmente el relato que hace Homero del encuentro entre Odiseo y Circe, nos percatamos que esta mujer hechicera que somete a los hombres es una interpretación muy libre propiciada tanto por los escritores como por los lectores, influenciados por una sociedad misógina y patriarcal.

La Circe de hoy en día sigue presente en el imaginario occidental de todas las formas posibles, tanto desde el nivel más intelectual hasta el **underground**³. Como bruja y como mujer se le ha adjetivado desde el medievo y hasta la actualidad como meretriz o puta. Se le ha nombrado dominatriz, ya que su único fin, según el significado heredado, es la dominación del hombre mediante la lujuria o la transformación en animales y, al igual que las **sirenas** nunca conseguía el objetivo final: el sometimiento del varón mediante el sexo.

Por lo tanto, Circe ha llegado a nosotros como una bruja lujuriosa, ávida de disfrutar los placeres carnales y con muy poca paciencia ante las negaciones del género masculino, en una definición de carácter binaria y heteropatriarcal. Y siempre ha sido juzgada desde la literatura o desde el arte con unos prejuicios morales que no se ajustan al texto primigenio de su historia.

³ **Underground**, anglicismo para referirse a aquellos movimientos, manifestaciones culturales o expresiones artísticas que están a contracorriente de la tradición, el canon y la cultura oficial.

Desde una perspectiva de género, si queremos ver la figura de Circe como un referente profeminista que nos resulte útil para la conformación de un imaginario visual en torno a su figura, es necesario acudir a la fuente original de dónde surgió la historia del encuentro entre Circe y Odiseo; y, recordar que todas las demás historias sobre Circe son escritas a posteriori de *La Odisea*. Y al preguntarnos si esas otras Circes se asemejan al personaje primigenio ideado por Homero, nos encontramos que esas otras, no son Circes, sino mezclas y batiburrillos de otras diosas como Calipso, unificadas en una sola figura arquetipizada: esta es la de la *Hechicera*.

Por lo tanto, haciendo una re-lectura iconográfica y literaria del Canto X de *La Odisea* desde una perspectiva de género y sin prejuicios intelectuales instaurados por la educación heteropatriarcal recibida, podríamos llegar a la conclusión de que los hechos narrados por Homero no encajan con las interpretaciones de mujer bruja, hechicera, lujuriosa, o despechada que se le atribuyen a Circe.

Desde el principio del Canto X en *La Odisea* no existe para Odiseo y sus compañeros ninguna amenaza ni son atraídos por Circe a su isla. Al contrario, lo que la historia nos narra es que un grupo de marinos que durante toda la obra de Homero han dado pie a que les pasen mil desgracias por imprudentes y desoír los consejos de los dioses, aparecen en el hogar de Circe, dónde vive rodeada de otras mujeres y sin ninguna defensa bélica (al menos explícita dentro de la obra) ya que los fieros animales que conviven con ella se muestran mansos ante Odiseo y sus marineros.

Odiseo persiguiendo a Circe, 440 a.C. Terracota pintado en cuenco antiguo griego. Atribuido al pintor Perséfone. Museo Metropolitano de Arte. 440 a.C.

https://simple.wikipedia.org/wiki/Circe#/media/File:Odysseus_Circe_Met_41.83.jpg

Esta instalación artística nace de la obra de referencia y fuente primigenia *La Odisea* de Homero (700 a.C) traducida por Fernando Gutiérrez en la edición de Penguin Clásicos.

En concreto el Canto X (versos 293-295, pg. 443) momento en el que Odiseo desembarca en la isla Eea dónde vive Circe. Ésta ha convertido a sus hombres en cerdos y Odiseo se dirige a rescatarlos cuando el dios Hermes se le aparece y aconseja actuar a Odiseo de esta manera:

*“Cuando Circe te toque por fin con su larga varita,
desenvaina la espada que sobre tu muslo se apoya
y acomete así a Circe fingiendo que vas a matarla, (295)
y, cobrándote miedo, dirá que te acuestes con ella.”*

Y la respuesta de Circe, Canto X, (verso 333-335, pgs 446-447) al verse amenazada de muerte:

*“Mas envaina la espada y vayamos los dos a ese lecho
y acostémonos juntos en él; de este modo ya unidos
en amor y en el lecho, los dos confiarnos podremos.” (335)*

Aquí y en el resto de los Cantos X y XII comprobamos que la Circe que hoy conocemos enamorada, celosa, amenazadora y vengativa no es la Circe que escribió Homero.

Resumiendo, hoy en día y siendo fieles al texto y desde una mirada actual y con perspectiva de género, podríamos suponer que esta mujer que vive sola, rodeada de otras mujeres (ninfas y oceánides) podría llegar a sentirse amenazada por una horda de marineros que ha desembarcado en su hogar. Por ello, aplicando el sentido común, podríamos suponer que la amenaza la representan el grupo de varones que invaden su intimidad y su territorio.

Desde luego la amenaza no la representa la mujer que es invadida, porque si hacemos una relectura textual, pero con perspectiva temporal y de género con una mirada feminista postcolonial, es decir, contextualizando el lugar de cada personaje, podríamos llegar a entender que Circe y su espacio están siendo invadidos por una horda de varones griegos de forma colonialista e imperial.

Y, aun así, Circe acoge a los marinos con todo el ritual griego de bienvenida, actuación que se contradice, en cierta manera, con la conversión de los mismos en cerdos sin razón alguna, tal y como nos la narra la obra de Homero. Pero si partimos de la teoría de invasión colonialista, podríamos entender que Circe actúa desde la prevención, ya que inmediatamente vuelve a alimentar a los cerdos; es decir, en ningún momento abandona la cortesía apropiada en la época, pero eso sí, se salvaguarda de un posible ataque de estos desconocidos.

Abundando en esta idea podemos argumentar que el miedo hacia el invasor y el expropiador siempre está presente en las mujeres, en los diferentes, en los raros o en los extranjeros (*queer*). Y como ésta es una lectura literal del texto, sabemos que es por miedo por lo que Circe le ofrece el disfrute sexual de su cuerpo a un completo desconocido. Y Hermes, en el papel de dios celestina, aconseja a Odiseo que acepte su ofrecimiento sexual para posteriormente, negociar su integridad y la de sus hombres.

No cuestionamos el amor de Circe por Odiseo porque no aparece de forma literal en ninguna parte del texto de Homero, pero sí la forma en que ocurre, porque es a partir de una indefensión y una amenaza cuando supuestamente Circe se rinde enamorada del héroe de la historia.

Sin embargo, en el texto de Homero, a partir de la invasión de su corporalidad, de su hogar y por miedo, lo único que hace es ayudar a Odiseo. Desde esta perspectiva entendemos que lo hace para que se marche lo antes posible; y, estando en su mano mandarlo a un viaje lleno de peligros donde es probable que perezca, Circe lo ayuda, lo protege y cede toda su sabiduría al héroe para que concluya con éxito su misión. En las diferentes recreaciones del mito de Circe esta ayuda es consecuencia del enamoramiento de la bruja, pero ¿podríamos preguntarnos si lo hace para que se vaya? y, sobretodo, que no vuelva con ánimos de venganza.

Y por último, no hay que dar por supuesto el **enamoramiento** de Circe por mantener una relación sexual duradera en el tiempo con Odiseo porque en realidad podríamos entender que Circe, siendo una superviviente y consciente de su propia sexualidad, de su cuerpo, y del deseo que provoca en Odiseo, es obligada por las circunstancias para lograr su supervivencia, la de sus compañeras y salvaguardar su hogar para erigirse como amante y protectora de Odiseo y sus marineros.

Al no ser Circe una mártir ni una santa (no existe el cristianismo) ni un arquetipo femenino de sumisión, podríamos entender esta opción como un modo de resistencia política a la invasión tanto de sus cuerpos como de su territorio.

Sin embargo, como hemos indicado anteriormente, esta representación de figura protofeminista del personaje homérico se irá diluyendo a lo largo del tiempo en un proceso que comienza en la literatura y el arte griego, se intensifica en el romano y se generaliza en el medioevo (Galindo 2013, p.40). Y finalmente, Circe llegará hasta nuestros días despojada de

su resistencia e independencia, de sus conocimientos intelectuales, y de todos sus rasgos de carácter positivos, reduciéndose a ser representada como una simple bruja lujuriosa, una parodia desgraciada de la primigenia Circe.

Concluimos, pues, que tanto si la relación amorosa carnal iniciada por Circe con Odiseo es real como si es fingida para evitar una invasión de su cuerpo y su territorio (colonialismo), ambas son decisiones voluntarias (la defensa y la relación) sobre su libertad y su cuerpo, que toma la bruja y que podrían caracterizarla como una figura protofeminista y **queer** dentro de las mitologías grecolatinas. Por lo tanto, todo indica que Circe podría ser una **referente ancestral del feminismo y una figura política de resistencia al invasor.**

24

EXPOSICIÓN

Instalación Artística:

Circe, La Puta Ama.

***Sala La Capilla, Edificio
Convalecencia.***

**Rectorado de la Universidad
de Murcia.**

*Obra seleccionada en concurrencia competitiva en la Convocatoria de proyectos expositivos de
Universidad de Murcia-Aula de Artes Plásticas y Visuales 2020*

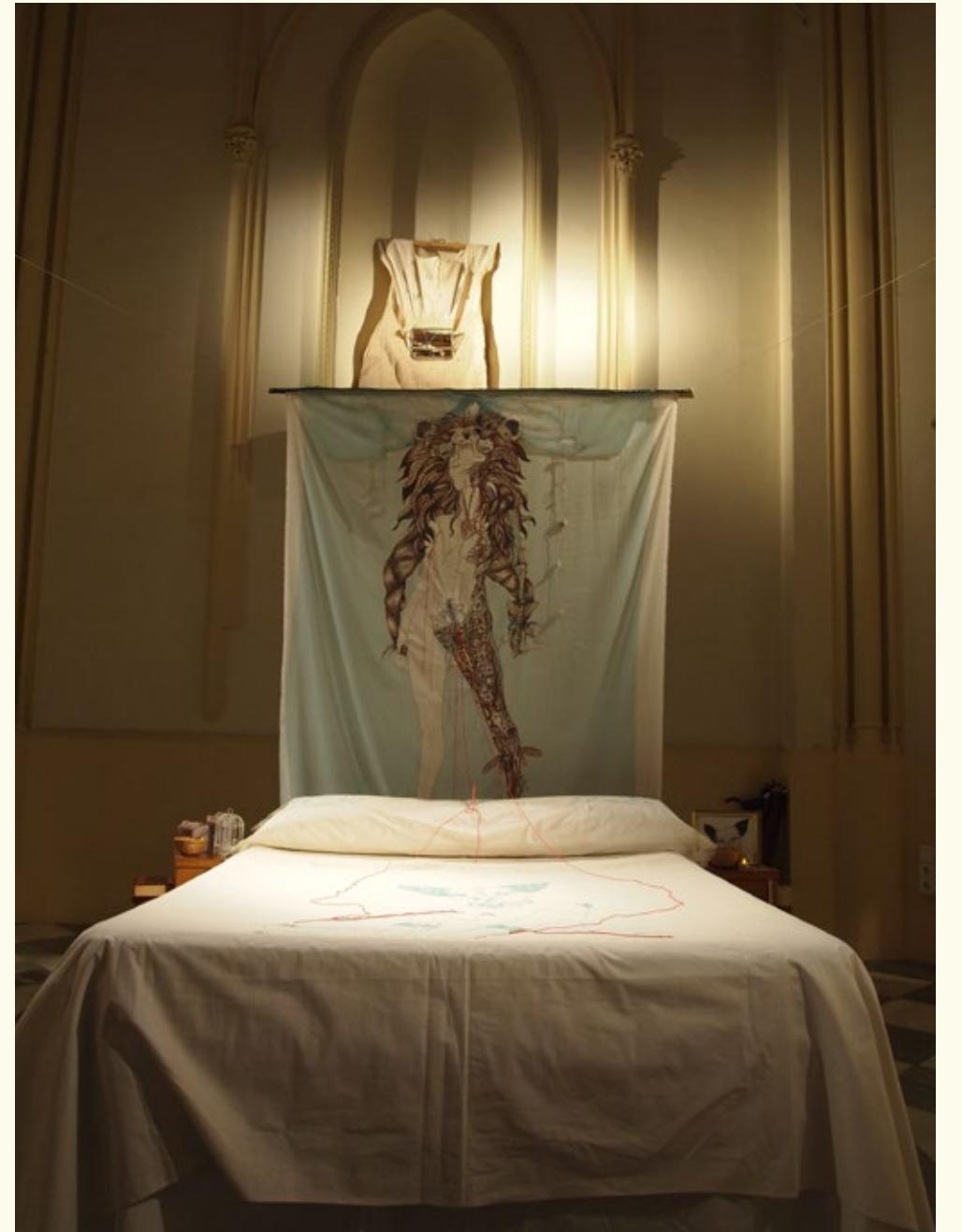
CIRCE, LA PUTA AMA

Instalación Artística circular desde un punto de vista utópico, literario, feminista y *queer* a partir de una re-lectura crítica feminista de la obra *La Odisea* de Homero, y en concreto del personaje de la bruja diosa Circe.

La instalación aborda el cuerpo y el territorio, formalizándose como un dormitorio para una Circe contemporánea. Desde una perspectiva iconológica, feminista y queer, ya que la consideramos

- Independiente
- Inteligente
- Dueña de su cuerpo
- Defensora de sus territorios personales y públicos. **Características técnicas, medios de expresión y recursos formales:**
- Dibujo, feminajes, y collages, representación pictórica y escultórica.
- Pegamento conceptual literario desde una perspectiva de género en la lectura de La Odisea
- Bordado clásico en bastidor, y bordado a máquina.
- Pintura y Escultura
- Diario de Campo brujería actual
- Instalación Dormitorio Contemporáneo con intención metafórica

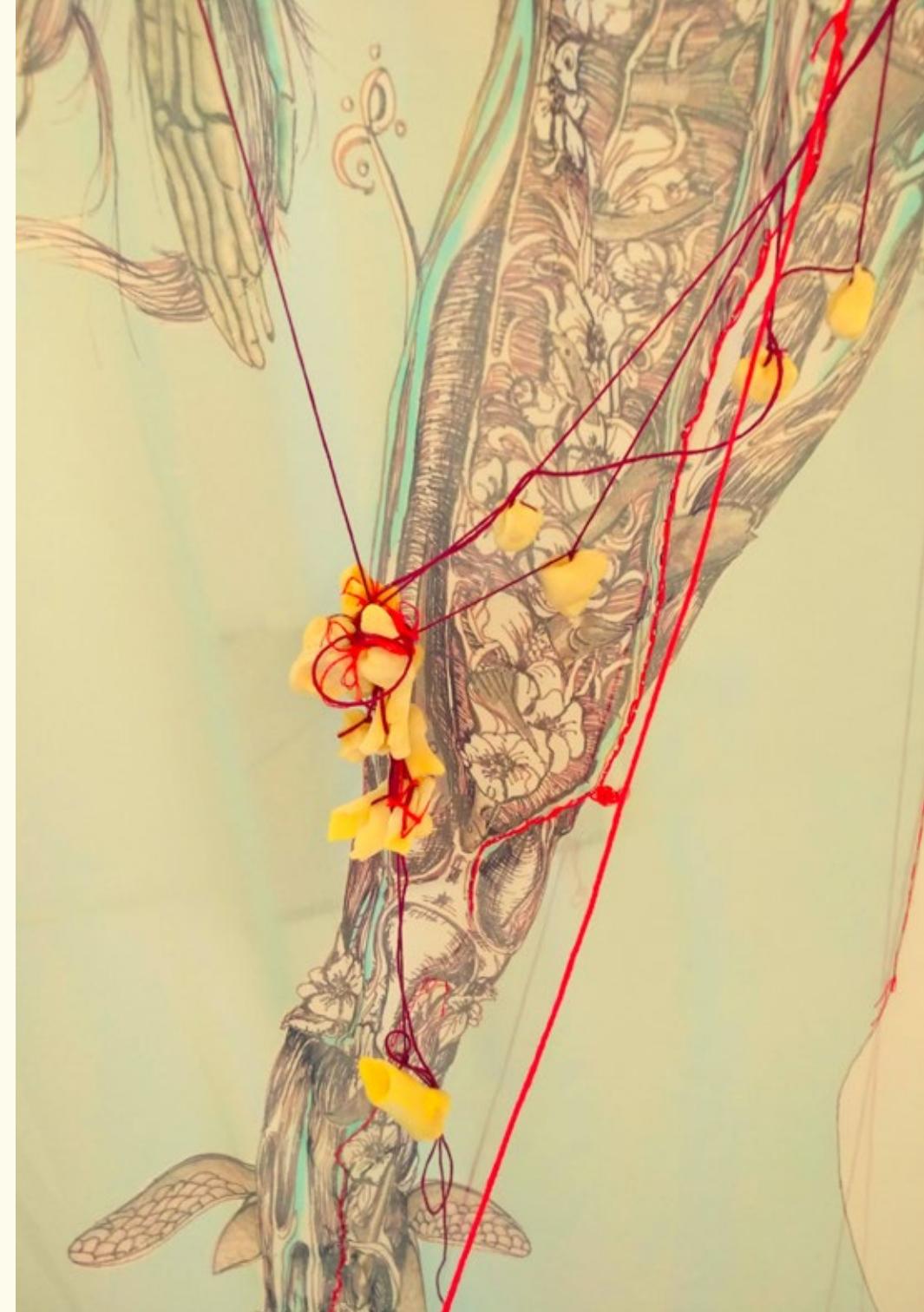
Instalación: Circe, La Puta Ama, en sala La Capilla. UMU.

Instalación: Circe, La Puta Ama, en sala La Capilla. UMU.

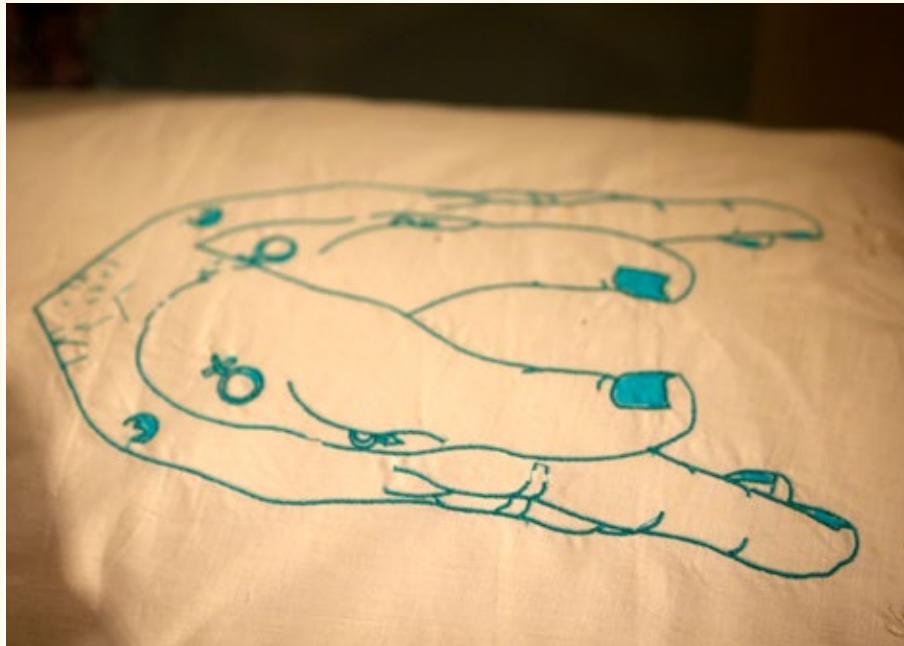

*Velo Nupcial intervenido con dibujo, texto de La Odisea y bordados. Doble cara.
Piedras con propiedades mágicas: piedra lunar y turmalina.*

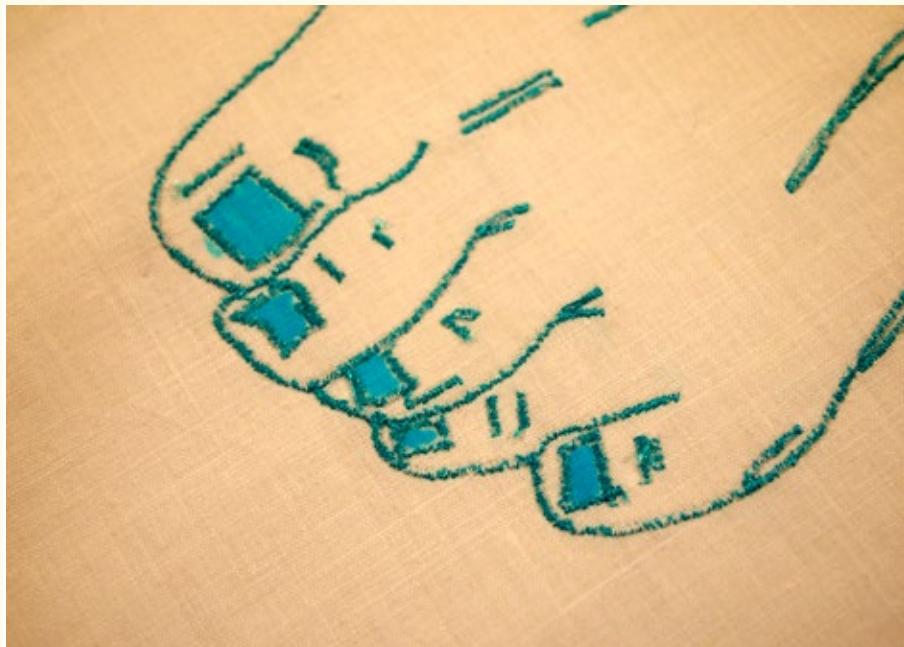

Sábanas de ajuar bordadas con el sistema de filtiré en 1959 intervenidas con bordados nuevos representando a Odiseo.

Detalle, Sábanas de ajuar bordadas con el sistema de filtré en 1959 en intervenidas con bordados nuevos representando a Odiseo.

Camisón de Odiseo en hornacina: Camisón masculino de mediados de siglo XIX, de lino y arpillera. Intervenido con una Jaula de merlas de finales del siglo XIX con una escultura de una Ballena Florida en la zona de los genitales. Intervención de bordado azul sobre el original rojo, con el nombre de Odiseo.

Mesitas de noche creadas a partir de antiguos cajones de botones, mediados del siglo XIX.

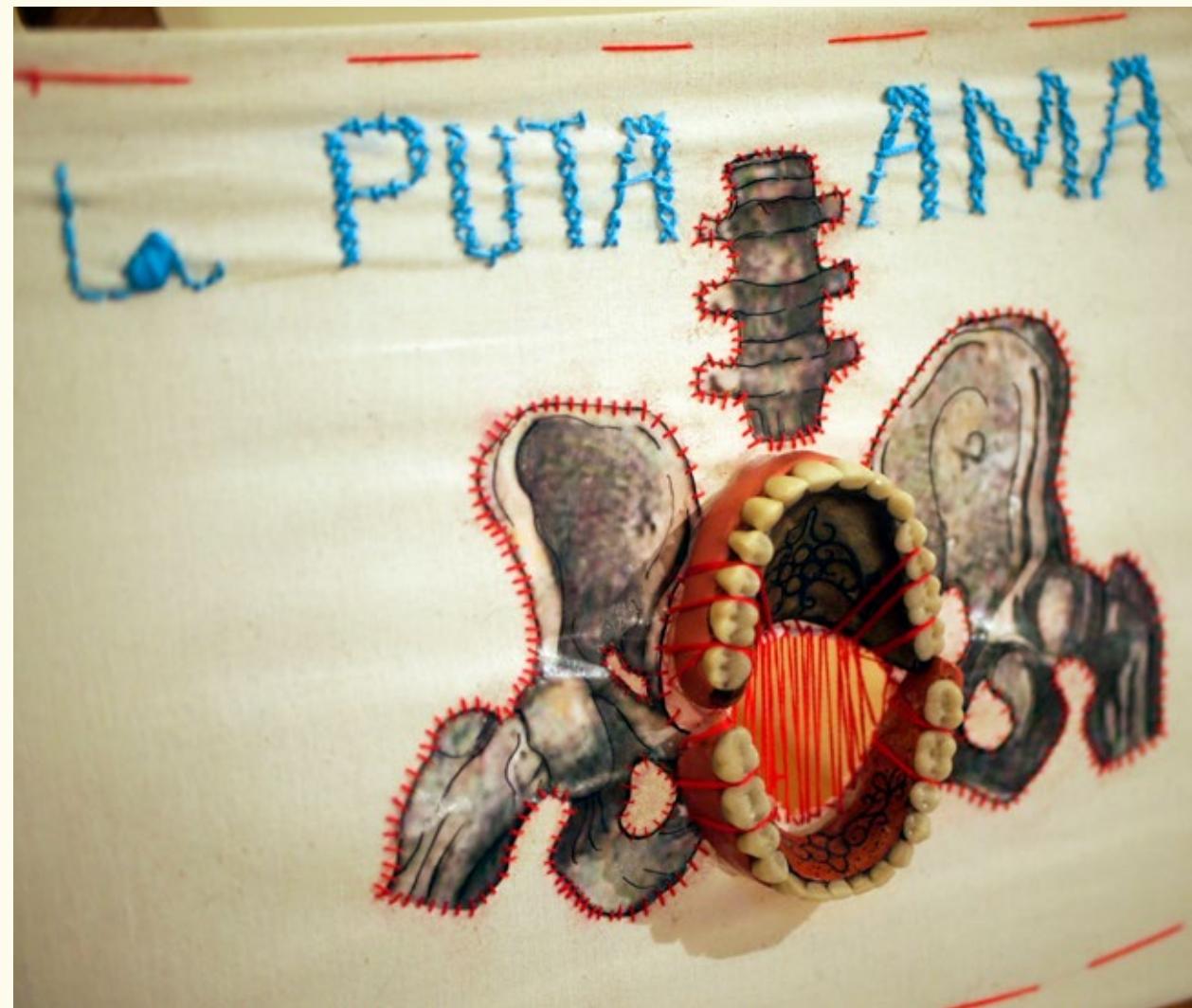
Detalle mesita de noche creadas a partir de antiguos cajones de botones, mediados del siglo XIX.

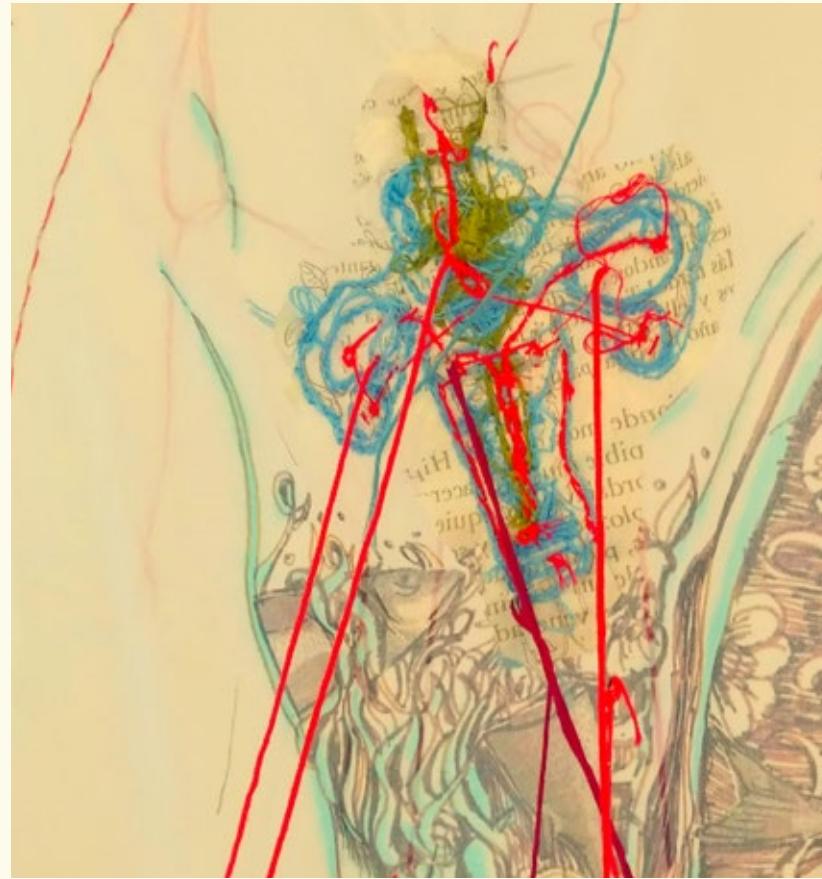
Funda de escopeta intervenida

Altar con diferentes productos medicinales y mágicos: piedra Turmalina, piedra Lunar, romero, ruda...

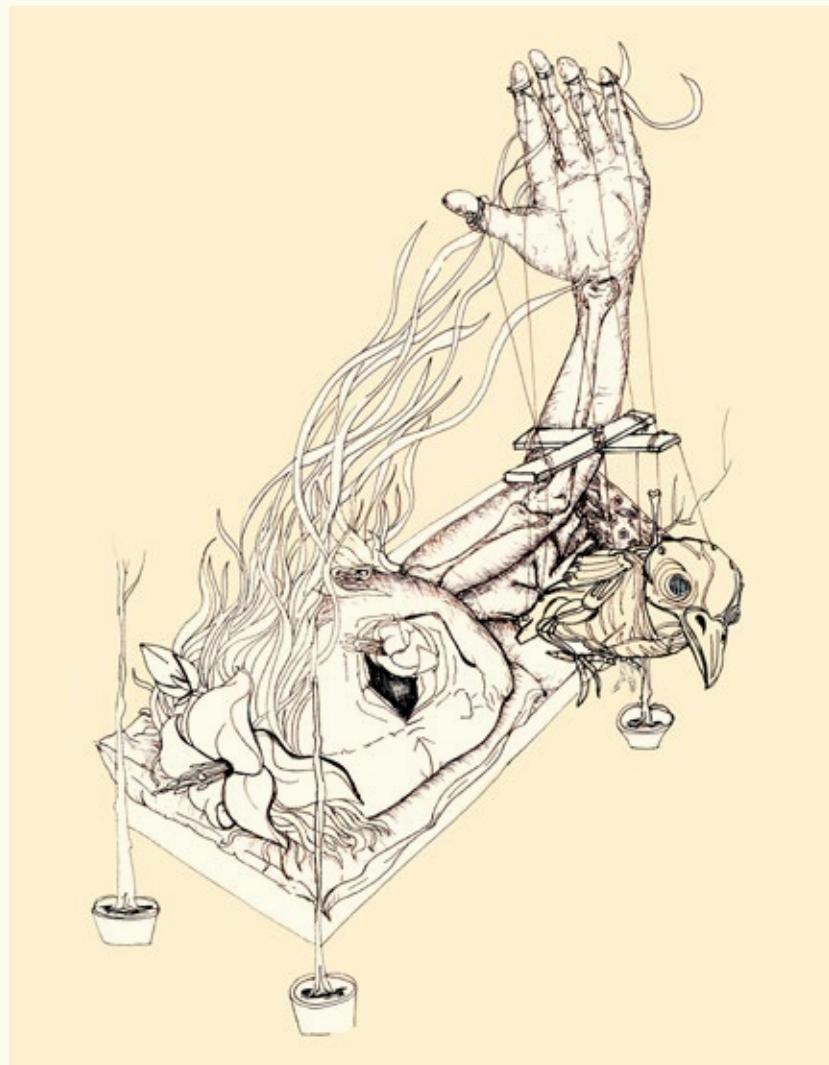

Bastidor hecho a mano, principio s. XIX, con bordado y collage. Dentadura de porcelana femenina de finales del s. XIX.

Detalle, bordados en sábanas de ajuar de 1959 e intervenidas con bordados nuevos representando a Odiseo y los ovarios de Circe como un arma, junto al texto de La Odisea.

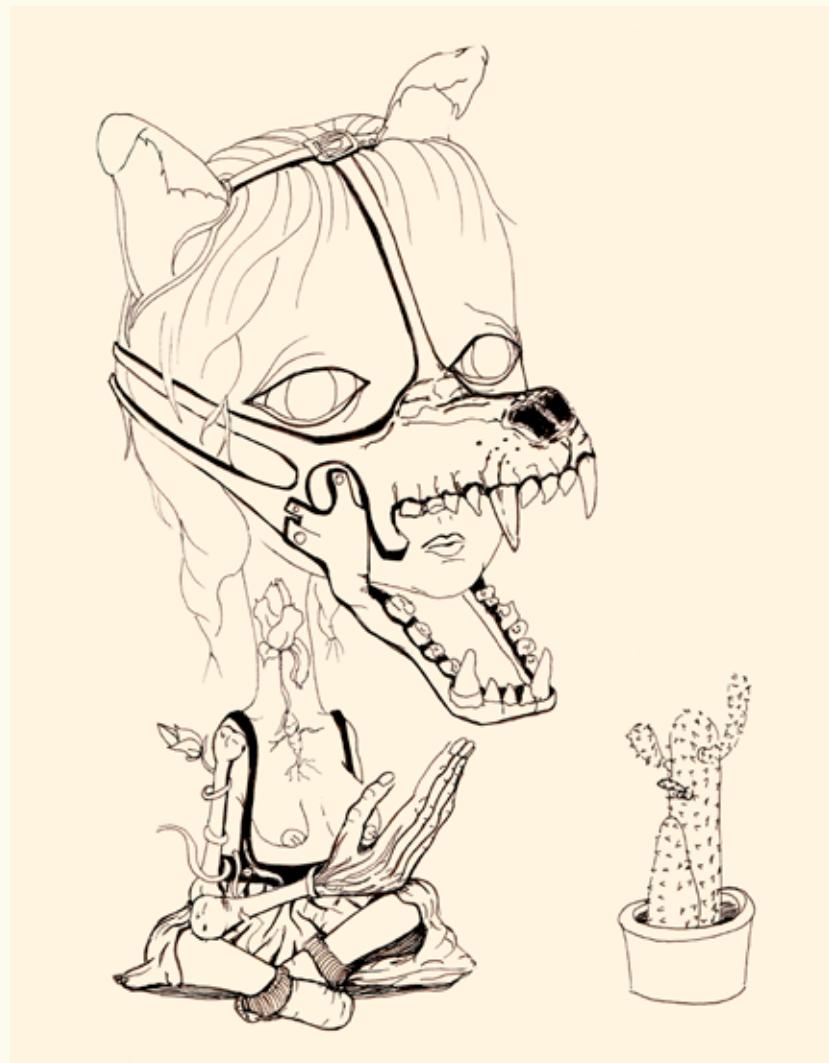
Boceto

Obra: Circe.
Dibujo y collage. Dimensiones 40x50 cm

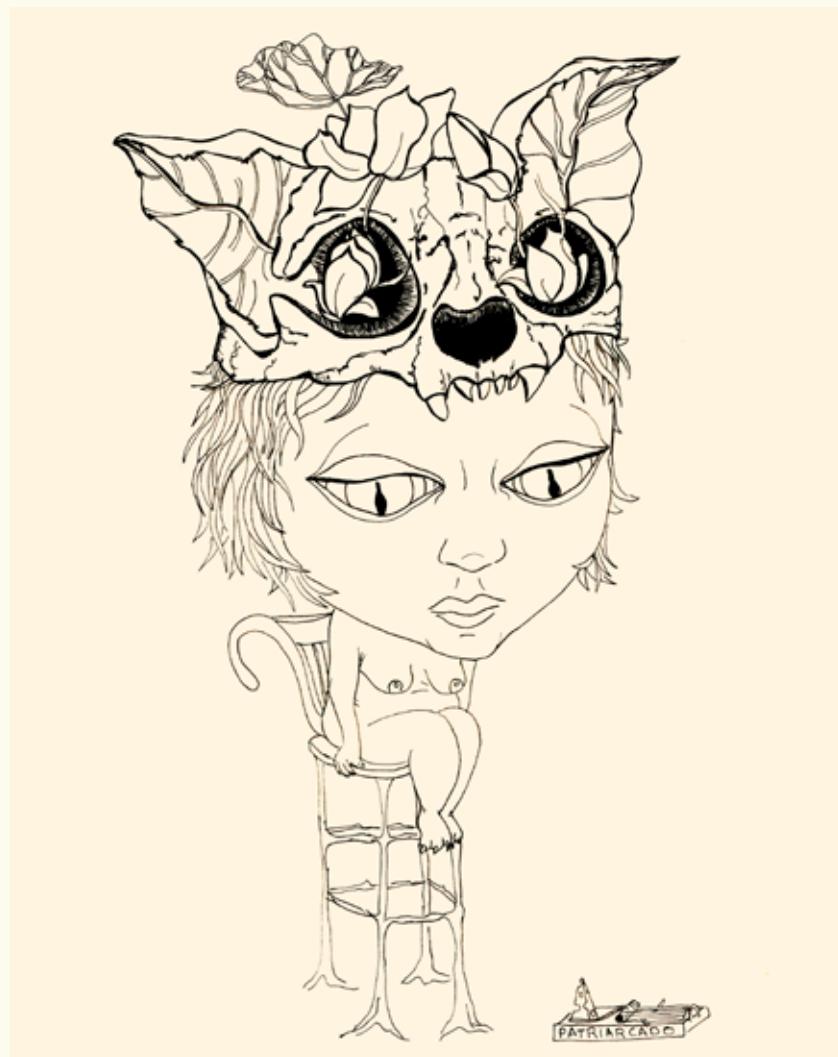

Obra: *Feminazi*:
Dibujo y collage. Dimensiones 40x50 cm

Boceto

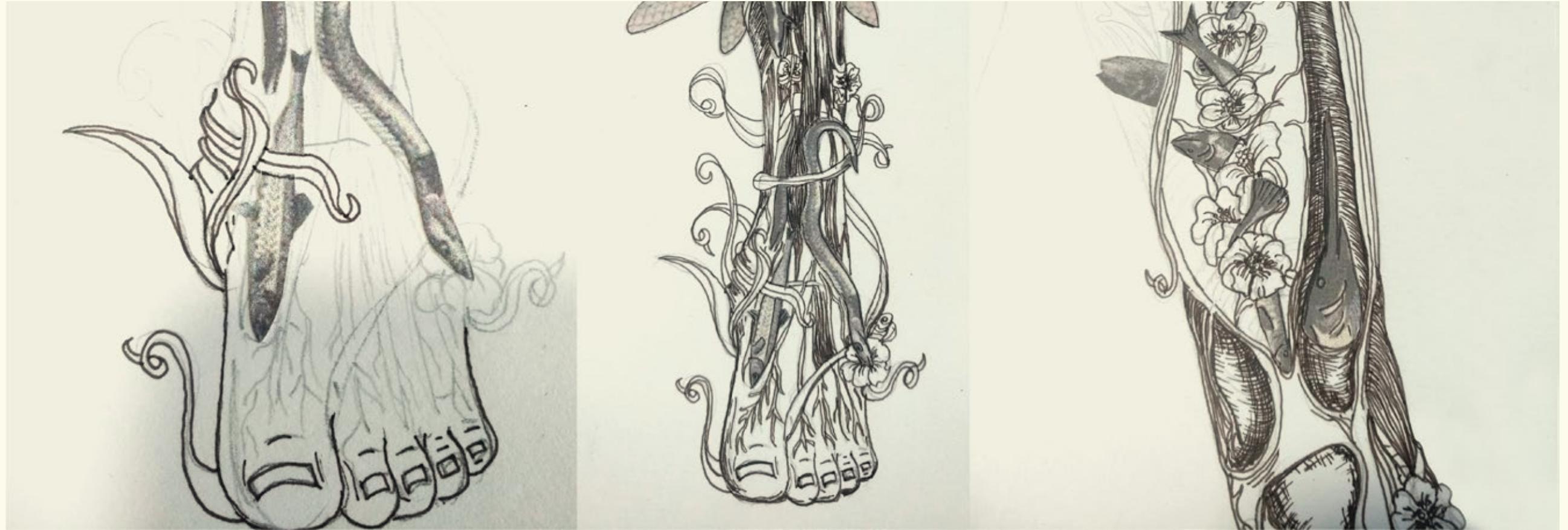
Boceto

Obra Patriarcado
Dibujo y collage. Dimensiones 40x 50 cm

5

PROCESOS de PRODUCCIÓN

Grafito - Collage - Tinta

Grafito - Collage - Tinta

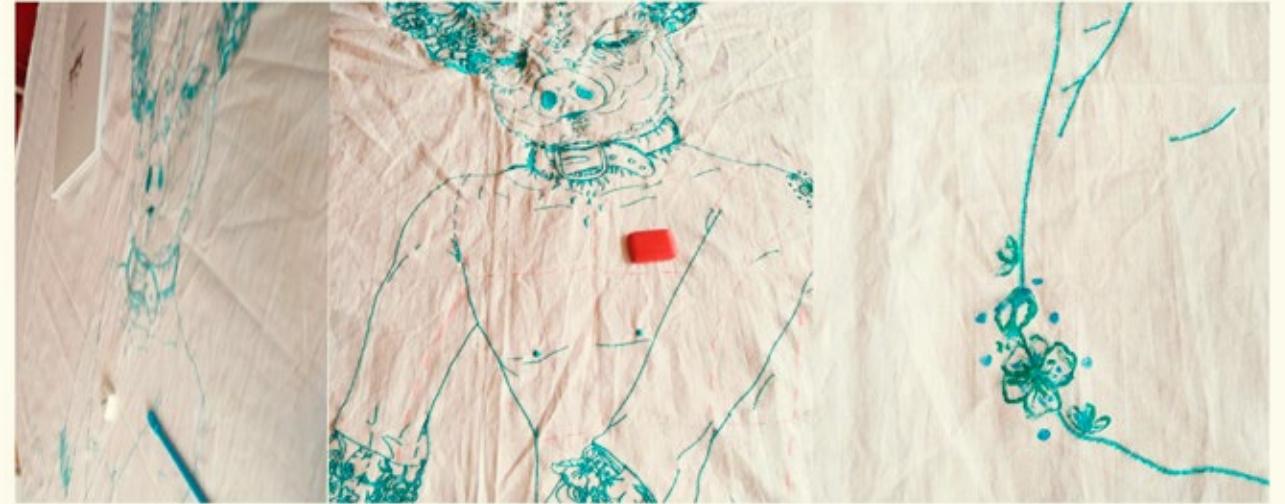
Intervención en los tejidos

INTERVENCIÓN EN LOS TEJIDOS

Bordado de ovarios entremezclados con la planta ruda, y entretela con la impresión del Canto X de La Odisea. Estandarte cabecero con doble cara.

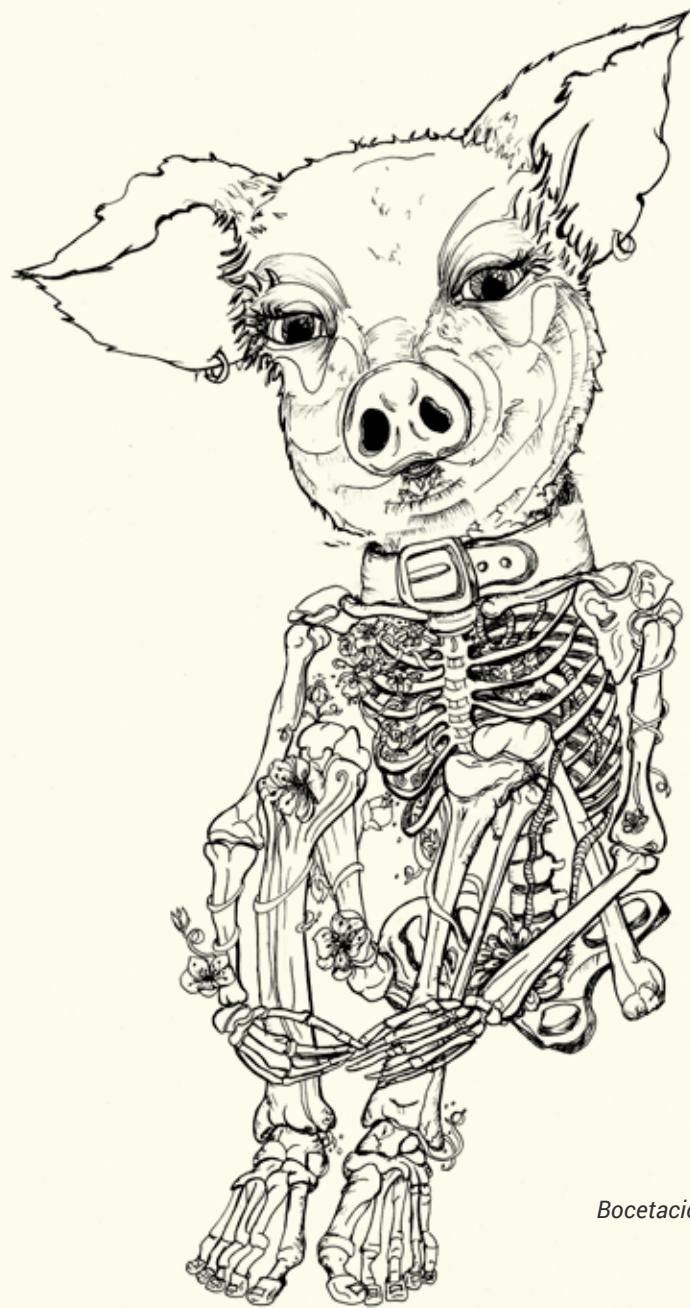
Extracto proyección conferencia

Intervención en sábana de ajuar con bordado a máquina, tizas de costura y pintura textil.

Bordado y pintura sobre Velo de Novia y Sábanas de Ajuar bordadas a máquina

Bocetación en grafito y tinta.

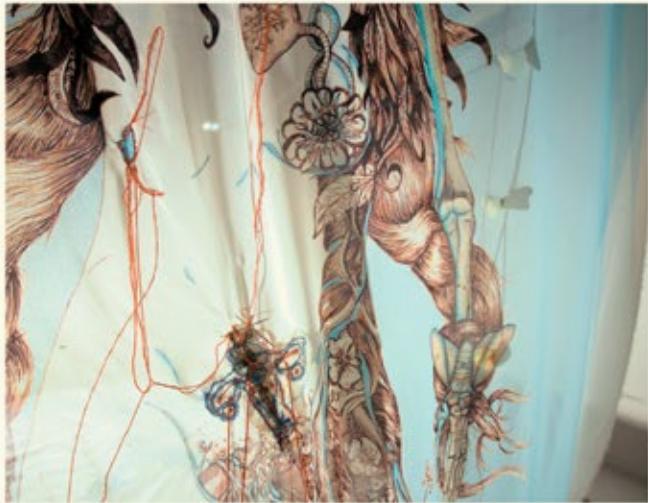
BRUJA
CONCEPCIONES IMAGINARIAS DE MONSTRUOS, 2019

Finales: tinta y collage.

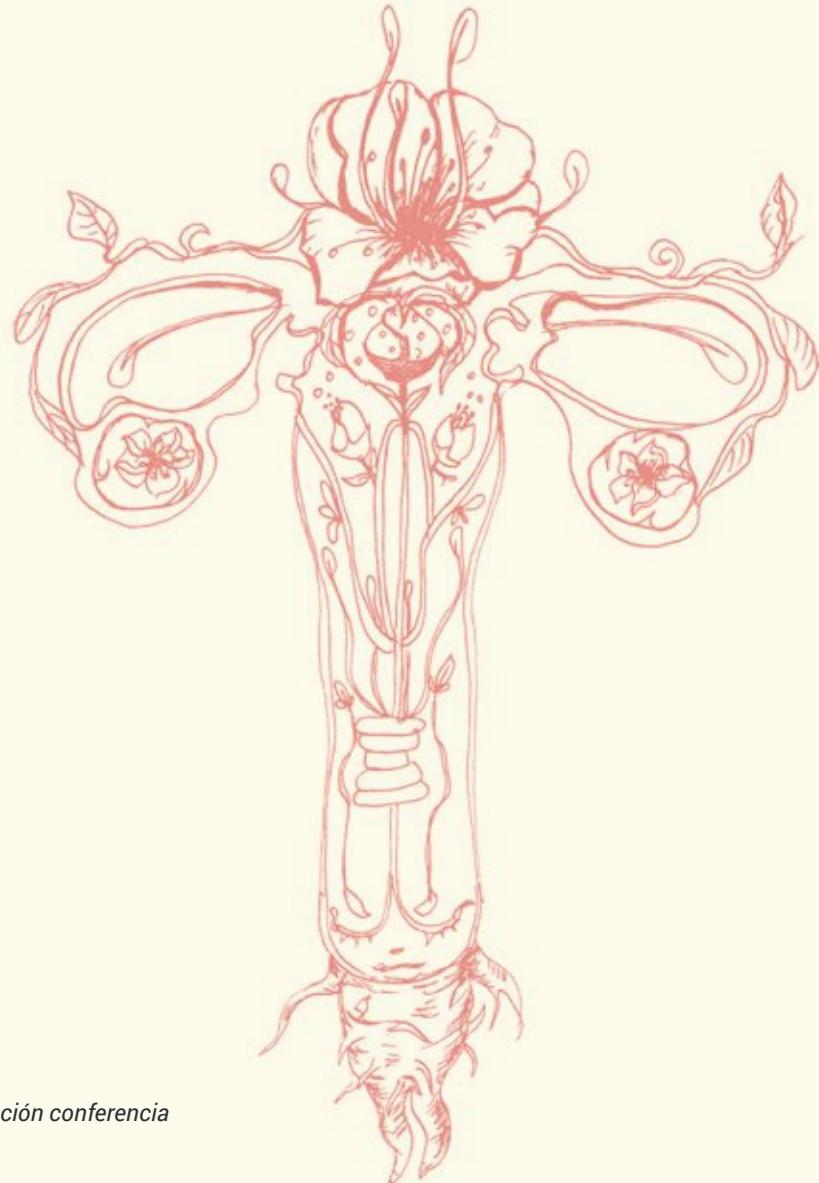
Instalación en sala Facultad de Bellas Artes de la UMH.

Extracto proyección conferencia

CONFERENCIA

CARTOGRAFÍAS IMAGINARIAS FEMINISTAS Y QUEER DE BRUJAS MITOLÓGICAS:

CIRCE, LA PUTA AMA.

MARÍA PENALVA-LEAL

Extracto proyección conferencia

cultura

MU
CULTURA
EST

Bankia

FUNDACIÓN
CALZADILLA

MUECA
MATERIA
ESTUDIOS CULTURALES
Y ARTES VISUALES

VIERNES 14 de febrero

Invitación

CONFERENCIA:

CARTOGRAFÍAS IMAGINARIAS FEMINISTAS
Y QUEER DE BRUJAS MITOLÓGICAS:

CIRCE, LA PUTA AMA.

Alessia (María Penalba-Leal)

19.00 h. Edificio Rectorado, Espacio Pirámide.
UNIVERSIDAD DE MURCIA

Revisión crítica **feminista y queer** de la figura de la Circe de Homero como arquetipo profeminista y su evolución histórica hasta la figura que conocemos hoy en día.

A continuación, se realizará una **VISITA GUIADA** en la sala La Capilla, edificio Convalecencia, de la instalación La Puta Ama.

CONFERENCIA:

CARTOGRAFÍAS IMAGINARIAS FEMINISTAS Y QUEER DE BRUJAS MITOLÓGICAS: CIRCE, LA PUTA AMA.

14 de febrero de 2020

Espacio Pirámide, EDIF. CONVALECENCIA, UNIVERSIDAD DE MURCIA.

SEMANA CULTURAL UMU

Empecé esta investigación pretendiendo realizar un estudio desde una aproximación feminista con una perspectiva de género y *queer* de las BRUJAS PRIMIGENIAS de la mitología grecolatina para, posteriormente, traducirlo a la contemporaneidad a través de la obra artística, dentro de la línea de investigación tratado con anterioridad en 2016 en el trabajo titulado *#monstruas*, con la exposición *Bestiarium Feminaem*

Al aplicar una metodología *queer*, trabajamos desde la disidencia presentando a la Circe de Homero como una figura política prefeminista contraria al discurso teórico heterocentrista productor de corporalidades estandarizadas. Esta metodología nos lleva a la conclusión que adjetivos peyorativos aplicados a la bruja diosa Circe tales como he-

terosexual, lujuriosa, hechicera (en el sentido del término de sirena o tentadora de hombres) despechada, soltera y celosa, pueden ser un producto de este constructo académico heteropatriarcal desde donde se transmiten (y se pervierten) las historias; y desde este pensamiento, se podría colocar a la figura de Circe como un referente ancestral para el pensamiento feminista.

En *Conocimientos Situados*, Haraway (1995) sostiene que todo el mundo tiene una visión parcial de la realidad, incluidas las mujeres y los sujetos situados en los márgenes; y que el conocimiento que producimos viene influido por el lugar desde dónde miramos, en nuestro caso, evidentemente, viene influenciado por la mitología grecolatina y por unos textos literarios heredados de un sistema patriarcal y misógino.

Por lo tanto, deberíamos discutir toda esa herencia y narración literaria y poética, ya que vienen sesgadas por un sexismo heredado, y cambiar esa forma de mirar para volver a legitimizar la participación de las mujeres y sus arquetipos en el espacio público y privado, despojándolas de su categoría de *monstruas* (sirenas, brujas, parcas, medusas...etc.) para convertirlas en sujetos contrarios a lo que representan.

La figura de la bruja ha sido estudiada en numerosas ocasiones de forma interdisciplinar por todas las ramas de las ciencias sociales: la antropología, la psiquiatría, la sociología, la historia o la economía.

Este estudio aborda la figura de la bruja mitológica sin la perspectiva dualista del catolicismo, donde dios y bruja son el mismo ente, tal como podemos leer en *Las brujas y su mundo. Un estudio antropológico de la sociedad en una época oscura* de Julio Caro Baroja (1961):

“...Así, sin atender a grados ni matices, los antiguos dioses se vieron asimilados a los demonios, ni más ni menos: o al Diablo, abstrayendo y unificando más los conceptos...”

La figura de la bruja, con todas sus connotaciones negativas tiene un marco temporal actualizado, ya que estamos viviendo un nuevo medievo donde vuelve a existir la caza de brujas tanto en un sentido metafórico político, como en el sentido más literal de asesinatos de mujeres, tal y como indica la filósofa y activista feminista Silvia Federicci.

Para Federicci, en estos momentos la sociedad sufre una nueva caza de brujas global contra las mujeres, refiriéndose tanto a la violencia machista en los espacios públicos y privados, como a los asesinatos en la actualidad de mujeres acusadas de brujas en África, India, Papúa o en Estados Unidos¹:

“...hemos visto en Estados Unidos, no hay caza de brujas en sí, pero en la cultura popular, hay toda una cultura mediática que está relanzando la temática de la brujería en formas

²⁰ FEDERICCI, S. <https://www.elsaltodiario.com/feminismos/silvia-federici-brujas>

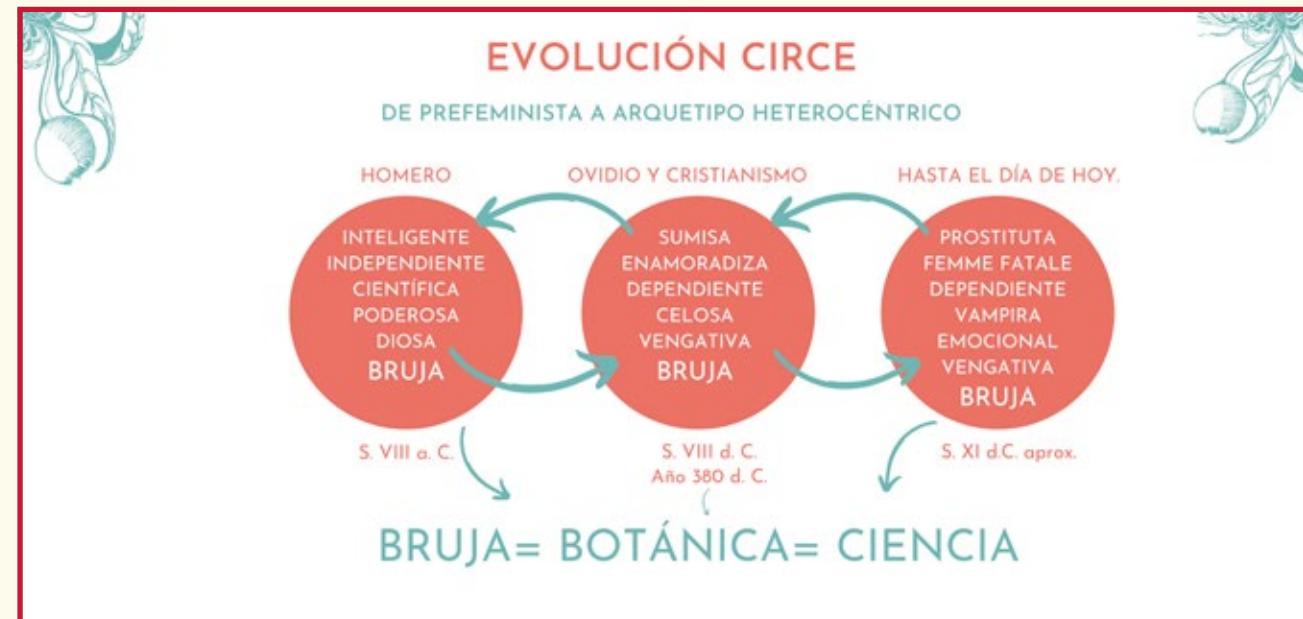
muy muy perversas, como si se tratara de un tema de diversión...”

Estos acontecimientos actuales en estos países podrían tener el mismo objetivo que hace quinientos años en el medievo, es decir, que podríamos presuponer que se busca que las mujeres se deprecien como sujeto social y pierdan o disminuya su poder económico, político y sobre su propio cuerpo.

Por ello, planteamos una lectura alternativa del mito de la

bruja primigenia en clave feminista, desde una perspectiva de género y social a través de la interpretación artística.

Es decir, colocarnos en otro ángulo a la hora de revisar y recrear desde un punto de vista artístico los antiguos textos literarios clásicos masculinos y heteropatriarcales, al igual que la iconografía visual (Munch, Waterhouse o Blake entre otros) y reinterpretarlos críticamente, apropiándonos de nuestras historias (las de las mujeres) tradicionalmente contadas por hombres, y que transcriben, hasta nuestros

Extracto proyección conferencia

días, el miedo del hombre griego al poder y sabiduría femeninos entrelazados con los relatos de figuras femeninas mitológicas.

Desde la creación de *La Odisea* por Homero, donde aparece por primera vez la figura mitológica y literaria de Circe hasta hoy en día, el significado de su figura ha sufrido grandes cambios y, todos y cada uno, en tono peyorativo hasta convertirla en referente de la *femme fatale*, mujer despechada a pesar de sus poderes mágicos.

Sin embargo, en su aparición original en la obra de Homero, Circe, aunque bruja, diosa y mujer, tenía una amplitud de carácter que la definía como persona independiente, intelectualmente superior y poderosa frente al héroe que necesitaba su ayuda.

A partir de *Las Metamorfosis* de Ovidio estos atributos se perdieron definitivamente para convertirse de manera indistinta en los arquetipos de la *Mujer Hechicera*, o la *Bruja* que sobreviven en nuestros días.

Es necesario visibilizar a estas brujas, pero no *bowderizándolas*² ni analizarlas siguiendo las normas del autor/autores (varones misóginos), sino dándoles una visibilización social como individuos con pleno derecho a elegir sus destinos, a pesar de sus taras, defectos o torceduras (*queer*).

² Bowderizar: Anglicismo. Reescribir la historia eliminando y/o censurando lo que se considera ofensivo.

Por ello, podríamos plantearnos que la Circe de Homero podría ser la primera representación de una figura protofeminista dentro de la literatura grecolatina, dado que en su primera aparición literaria en *La Odisea* esboza todos los rasgos reivindicados en la lucha feminista: independencia, inteligencia, poder económico y social y control sobre el cuerpo y afectos de un arquetipo prefeminista que, desgraciadamente, no perduró en la historia. Y, en este caso en particular, no hemos hecho una reinterpretación de los textos masculinos, sino un estudio literal de los mismos; y a partir de esta interpretación literal del texto de Homero, sin suposiciones ni presunciones de ninguna clase, creemos que se podría elaborar una iconología a través de la investigación artística y elaborar una historia contemporánea en torno a la figura de la Circe homérica.

¿Por qué son tan importantes los límites y la terminología?

Silvia Federicci nos relata que en el medievo y bajo el cristianismo la quema de brujas fue un ataque masivo contra todas las mujeres para arrebatarnos el control de su cuerpo, de su sexualidad, de su maternidad elegible, de su capacidad de curar y su poder económico y social.

Por lo tanto, es razonable pensar que el cristianismo desplazó a todos los individuos que adoraban a otros dioses y que además ofrecían una resistencia política y social al cristianismo a la categoría de bruja.

Atendiendo al mismo planteamiento al limitar el estudio a la Circe de Homero, desaparece el estigma católico y Circe se nos presenta como bruja (hechicera) mujer y diosa, sin antagonista dios masculino.

Antes de proseguir con esta de línea discursiva, nos gustaría detenernos un poco en abundar en el conocimiento de la terminología que estamos usando, ya que es necesario su conocimiento para llegar a la comprensión de lo que queremos transmitir.

Terminología

Aclaremos ciertos términos ya que somos conscientes del poder del lenguaje y que el poder de la palabra repetida acaba generando comportamiento. (Butler, 1993)

CATEGORÍAS

Utilizamos mujer/hombre, masculino/femenino...etc en cuanto son **CONSTRUCCIONES DE CARACTER SOCIAL Y CULTURAL** y **NO CATEGORÍAS ESENCIALISTAS**

QUEER

Según la traducción de Sayak Valencia, 1997: **EXTRAÑO, RARO, CHIFLADO, EXCÉNTRICO...**

MONSTRUA

MONSTRUO + MENSTRUA

BRUJA

Figura que escapa a los modelos de **FEMINIDAD HEGEMÓNICOS Y RESISTE AL CONTROL DE SU SEXUALIDAD, A LA REPRESIÓN DE SU INTELLECTO Y AL CONTROL DE SU LIBERTAD**

MITO

Según CAMPBELL, 1985, podremos definir mito como **na historia tradicional que envuelve creaciones populares creado por la ORALIDAD HETERONORMATIVA.**

ARQUETIPO

EL ARQUETIPO JUNGUIANO se podría definir como **ideas recurrentes que aparecen en las culturas de forma hereditaria, universal, y colectivas**

Caribdis.

Serie Bestiarium Feminum. 2016. Tinta y Collage.

#monstruas y brujas

Como hemos comentado anteriormente, esta investigación sobre las brujas mitológicas y en concreto Circe, se engloba en una investigación más amplia llamada **#monstruas**, que son aquellas mujeres de la mitología hibridadas con animales o convertidas en cataclismos de la naturaleza, después de haber sido violadas, invadidas y como objeto de venganza.

Dentro de la categoría **monstruas** existen las brujas mitológicas primigenias de la mitología griega, mujeres y diosas con gran belleza física y que se personalizan en las figuras de Hécate, Circe y Medea; siendo la segunda la que podemos encuadrar dentro de las criaturas femeninas sobrenaturales que aparecen en **La Odisea**.

Abundando en la idea anteriormente citada, nos hemos centrado en la tradición literaria de la figura de Circe y nuestra obra de referencia y fuente primigenia será **La Odisea** de Homero, en concreto el Canto X cuando Odiseo desembarca en la isla Eea dónde vive Circe, y el Canto XII, momento en el que regresa a Eea, tras la invocación a Tiresias en el Hades para que le ayude a regresar a su hogar.

La lectura de estos dos cantos nos deriva primeramente a concluir que Odiseo, durante el transcurso del Canto X pasa un año completo rodeado de placeres, pero al transcurrir del siguiente le pide a Circe que lo envíe a casa pues

sus compañeros están impacientes por regresar (Od. X, p. 15). A pesar de la fama de vengativa, hechicera y de sobre llevar mal el rechazo de los hombres, la respuesta de Circe es contundente:

“...no te quedes más tiempo en mi palacio

contra tu voluntad... “

Od. X, p.150

Es decir que sin ponerle trabas para su partida como comúnmente se cree, le advierte de que tiene invocar a Tiresias

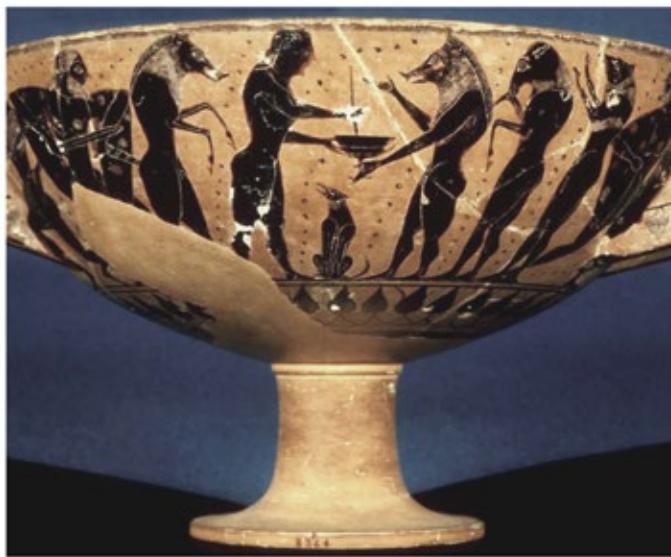
Escila.

Serie Bestiarium Feminum. 2016. Tinta y Collage.

Y, después, de un año, cuando Odiseo decide partir, Circe le ayuda facilitándole su marcha:

"...NO TE QUEDES MÁS TIEMPO EN MI PALACIO CONTRA TU VOLUNTAD..."

OD. X. PG 152.

La Historia de Circe recreada sobre CERÁMICA GRIEGA.
Cáliz con figuras negras, 550 a. C. y Ánfora de cuello rojo ateniense.
Representan a Circe y Odiseo, cuando se deshace el conjuro de metamorfosis.

Extracto proyección conferencia

sias, (el profeta muerto que reside en el Hades) para a continuación avisarle de los peligros que va a encontrar en su viaje y como no caer en ellos para salir vencedor de todas las empresas: sirenas, **Escila, Caribdis** y por último, las **vacas sagradas** de Helios. De esta manera, con todos esos cuidados, prevenciones y mapas de ruta, es como Circe **deja marchar, sin pena e incluso con indiferencia**, a Odiseo y sus compañeros.

Otros autores, otras Circes.

Circe es un referente literario en nuestra cultura hasta el día de hoy, pero su significado primigenio y el que vindicamos en este estudio sólo se mantiene hasta Plutarco. A partir de *Las Metamorfosis* de Ovidio aparecen otras Circes que encarnan arquetipos de mujeres que no tienen nada que ver con la Circe original.

Por último y como algo anecdótico, concluiremos diciendo que cuando se habla de Circe, la mayoría de las veces se la identifica con la figura que aparece en *La Odisea* de Homero, cuando el personaje representado y reescrito a lo largo de los siglos es con toda la probabilidad el de Ovidio.

Referentes artísticos en torno a la figura de Circe.

La figura de Circe ha sido siempre muy representada en el mundo del arte, desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Al principio se solía representar o convirtiendo a los hombres de Odiseo en cerdos o huyendo del héroe. Tal vez sea en estas representaciones cuando más se asemeja a la historia contada en *La Odisea* de Homero.

Como vemos, en el arte griego las representaciones visuales se ajustan de manera casi literal al texto de Homero, sin embargo, a partir de que la figura de Circe es interpretada a través de los textos de Ovidio, cambia su iconografía para dejar paso al arquetipo hoy conocido.

Representando también a la *femme fatale* en su vertiente de hechicera, Circe fue un importante referente para toda la escuela prerrafaelita (1891). Fue pintada por artistas de la categoría de Burne-Jones o Waterhouse y se la representó de forma sensual y peligrosa.

Circe, una figura transversal y actual.

El encuentro entre Circe y Odiseo es uno de los más célebres de la literatura y ha sido recreado en multitud de ocasiones, desde los primeros autores griegos hasta hoy en día, en obras que son referentes literarios como *La Divina Comedia* de Dante o *el Ulises* de Joyce, o referentes de la serie animada franco japonesa *Ulises 31, como representante de la cultura de masas actual*.

Actualmente, muchas escritoras se han ocupado de la figura de Circe desde una perspectiva feminista. Este tipo de estudios se suelen tratar desde el punto de vista de la diosa y no de la bruja, humanizándola y dando una imagen de ella sensible, vulnerable y abandonada.

Entre las escritoras que han tratado la figura de Circe encontramos a Margareth Atwood o a Lourdes Ortiz, pero todas asumen el personaje de Ovidio en *El remedio del amor*, donde hay una Circe enamorada y no correspondida, aunque no sea vengativa como en el resto de sus versiones.

En 2019 se presentó el último libro de Madeline Miller, *Circe*,

donde se realiza una aproximación a la figura de la bruja, y empieza a ser tratada como una mujer independiente que vive sola, rodeada de mujeres, que no necesita ningún hombre para sobrevivir y que está dentro de sus capacidades no ser un ejemplo moralizante de lo que no debe ser una mujer.

La instalación artística Circe, La Puta Ama,

En nuestra creación recreamos una Circe feminista (o profeminista) desde métodos de expresión artística tradicionalmente asociados a la mujer y a sus labores domésticas como tejer o bordar, que también se adecuan a lo que hace Circe cuando los marineros invaden su isla.

Dichas labores son características de mi interpretación artística, ya que todas las diosas y monstruas ctónicas estaban muy vinculadas de manera metafórica con los hilos, simbolizando éstos las vidas humanas: el enhebrado se podría considerar el nacimiento y el corte del hilo, al finalizar la labor, la muerte.

Para la creación de esta obra se ha jugado con capas de significados, las mismas que recubren la historia original de Circe

Medios de expresión y recursos formales

Nuestros medios de expresión son eclécticos y de técnica mixta en la mayoría de los casos, pero siempre nace de la disciplina del dibujo y la ilustración, derivando hacia la conceptualización y la metáfora visual por medio de collage, los *feminajes*³ o la representación pictórica o escultórica. El pegamento conceptual que une todas las piezas visuales suele ser la palabra que se incorpora a la obra en formatos clásicos y audiovisuales.

Conclusiones

Actualmente, en el estudio de la figura de la bruja, podríamos observar dos grandes tendencias: la de la perspectiva de la herencia patriarcal donde las brujas desafían el orden social establecido y asumen el control de sus cuerpos, su sexualidad, y por ello son denostadas, insultadas e incluso asesinadas. Otra perspectiva sería la de género, donde la bruja es estudiada desde el empoderamiento, la rebelión y el horizonte de los feminismos y la teoría queer. De esta manera, se sitúa la figura de la bruja como representación de la resistencia y también como sujeto *queer*, en cuanto que se la define como rara, extraña y fuera de la norma, tal como contemplamos en la definición de Sayak Valencia.

³ Miriam Shapiro denominó 'feminajes': los recursos materiales (hilos y telas), las actividades (hilar, hilvanar, coser y remendar) y los temas (decorativos y florales) prototípicamente femeninos. (Joel García Pérez, 2017)
<http://www.tipografialamoderna.com/cultura/bestiarium-femineum-la-deconstruccion-de-los-arquetipos-negativos-de-la-feminidad/>

MEDIOS DE EXPRESIÓN Y RECURSOS FORMALES

- LA PUTA AMA
LA INSTALACIÓN SIMBOLIZA CUERPO Y TERRITORIO
- MEDIOS DE EXPRESIÓN
 - DIBUJO E ILUSTRACIÓN
 - CONCEPTUALIZACIÓN Y METÁFORA VISUAL
 - COLLAGE, FEMINAJES, REPRESENTACIÓN PICTÓRICA Y ESCULTÓRICA.
 - PEGAMENTO CONCEPTUAL LITERARIO
- RECURSOS FORMALES
 - BORDADO A MANO/MÁQUINA
 - PINTURA
 - COLLAGE
 - INSTALACIÓN CON INTENCIÓN METAFÓRICA

Los recursos formales elegidos para esta instalación son el dibujo, el bordado a mano y a máquina, la pintura, el collage y la instalación con materiales con intenciones metafóricas, como la cama representando el espacio privado y público (isla) de Circe, el velo nupcial que se instala como cabecero presentando una Circe poderosa a tamaño real y los hilos y agujas de bordar como hilos narrativos de la historia que pretendo contar. Este velo nupcial, preside unas sábanas bordadas por mi madre como ajuar a sus 16 años, 1960. Sobre esas sábanas se ha bordado un hombre joven con cabeza de cerdo y se utiliza como contraste metafórico entre dos realidades femeninas de la misma época: la clásica y la erótica y que traigo a la actualidad para propiciar la reflexión mediante la creación artística.

La figura de Circe, desde un estudio transversal y utópico, visual, literario y feminista en su primera aparición en el Canto X de La Odisea de Homero, nos presenta una mujer que desde el miedo manifiesta una resistencia al invasor colonialista. Es decir, que podríamos considerarla un arquetipo protofeminista, ya que rompe todos los estereotipos de feminidad vigentes en todas las épocas: es una mujer empoderada, autosuficiente e intelectualmente superior al héroe. Y sólo mediante el miedo, no el amor, se somete a la figura del invasor. Este sometimiento podría tener dos traducciones: la que perdura en nuestros días como el arquetipo de la femme fatale o mujer que sucumbe a sus pasiones, y que ha sido sometida por un sistema cultural heteropatriarcal y de hegemonía masculina, y una segunda interpretación donde vemos a Circe desde la resistencia y la inteligencia y, leyendo literalmente a Homero, sin interpretar de manera sesgada su comportamiento e interpretándola como un referente de resistencia anticolonialista y anticapitalista.

Por ello, planteamos una lectura alternativa del mito de la bruja primigenia en clave feminista; es decir, nos situaremos en otro ángulo a la hora de revisar y recrear los antiguos textos literarios clásicos masculinos y heteropatriarcales para reinterpretarlos críticamente.

A partir de la historia de Homero, ya encontramos que Circe es un referente ancestral del feminismo en cuanto describe

una mujer empoderada, independiente, inteligente sin ninguna dependencia del varón, incluido el dios Helios. Como hemos comentado anteriormente, a partir de Ovidio, se le supone a Circe una dependencia del género masculino y un carácter enamorado heterosexual que no aparece insinuado en la figura literaria de Homero, que es donde aparece por primera vez la figura de Circe.

Si estudiamos la figura de Circe de Homero, desde una perspectiva de género y queer, podríamos argumentar que existen muchas posibilidades de que antes de que llegara Odiseo a Eea, Circe disfrutara de una vida plena y sexual junto a sus compañeras.

Igualmente y desde la literalidad del texto, podemos concluir que la rendición amorosa a Odiseo es producida por el miedo, y es una respuesta táctica e inteligente para alejar lo antes posible al grupo de varones que ha invadido su territorio, de ahí que Circe, en Homero, nunca ponga objeciones a la marcha de Odiseo y lo ayude para que lo haga lo antes posible.

Por todo ello, podríamos concluir diciendo que Circe aglutina todos los rasgos reivindicados en la lucha feminista: independencia, inteligencia, poder económico y social, control sobre el cuerpo y afectos de un arquetipo prefeminista que, desgraciadamente, no perduró en la historia.

RUDA.

ADELFA.

Extracto proyección conferencia

cultura

aula
artes plásticas y visuales

UMU
CULTURA
EST

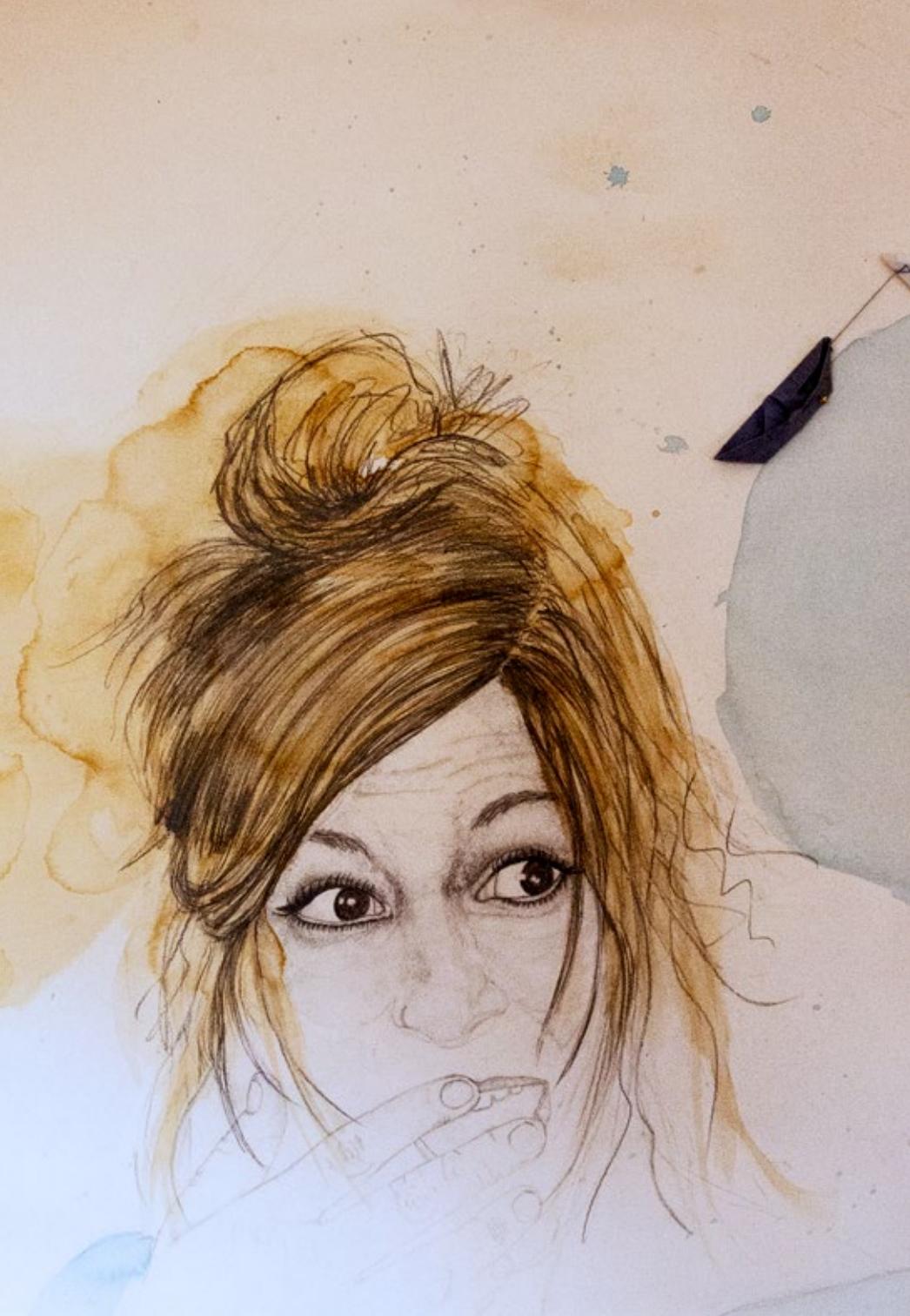
Bankia

CM
FUNDACIÓN
CAJAMURCIA

7

**DIARIO DE CAMPO:
BRUJAS Y CIENCIA**

EL ORIGEN DE LA BRUJA

Según el diccionario de la R.A.E el término de brujo/a nos informa que para ambos géneros define en su primera acepción y como adjetivo: **1. adj. Embrujador, que hechiza.** pero sólo en el caso de la bruja se adjetiva a la persona en sentido peyorativo en las diferentes acepciones fea, malvada o repulsiva. Y ésta, es la representación de la figura de la bruja que ha calado en nuestra sociedad retransmitida por una lógica misógina. Sin embargo, podemos plantearnos la posibilidad de la bruja como la figura de la mujer que escapa de los modelos de feminidad hegemónicos y resiste al control de su sexualidad, a la represión de su intelecto y al control de su libertad en todos los aspectos. La bruja, o como término más antiguo, el de hechicera, ha existido a lo largo de los siglos representando a la mujer intelectual, la que tenía conocimientos de botánica y de su propio cuerpo (ginecología), la partera y la abortista que ayudaba a otras mujeres, la independiente, la líder o la que concebía su vida más allá de lo que se esperaba de ella (sumisión femenina al varón y procreación).

El DRAE¹ nos informa además que el término **bruja** puede ser de origen prerromano y, como hemos mencionado anteriormente, la mayoría de acepciones para el femenino tienen connotaciones negativas:

¹ Brujo/ja en el DRAE, <https://dle.rae.es/?id=6B6n5sS>. Búsqueda realizada 021/04/2020

5. f. En los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que, generalmente, puede volar montada en una escoba.

7. f. coloq. Mujer de aspecto repulsivo.

8. f. coloq. Mujer malvada.

Mencionar también el término hechicera dentro del de bruja en ocasiones se suele intercambiar, si bien en los orígenes clásicos se hablaba de hechiceras y no de brujas. En el presente estudio hemos utilizado la palabra bruja desde un punto de vista iconológico y sincrónico para defender sus acepciones subversivas y oscurantistas, en lugar del de hechicera, "la que hace hechizos" y que se fija exclusivamente en el arte de la hechicería y no tanto en otras cuestiones asociadas al término.

La figura de la bruja ha sido estudiada en numerosas ocasiones de forma interdisciplinar por todas las ramas de las ciencias sociales. Se han analizado sus prácticas mágicas, su simbología (gatos, escobas, aquelarres, ungüentos, etc.) e incluso se ha hablado de histeria colectiva o enfermedades contagiosas que derivaban en alucinaciones compartidas²

² Sobre todo en narraciones psicopatológicas decimonónicas como *Psycho-pathia Sexualis: A Medico- Forensic Study* de Richard Von Krafft-Ebing, 2013, donde el cuerpo de la mujer es analizado, patologizado y medicalizado por la medicina alopática occidental patriarcal.

Por ello, es fácil deducir que uno de los primeros inconvenientes con que se tropieza en su estudio procede de la variedad de disciplinas que brindan respuestas a sus interrogantes: Teología y Antropología, Filología y Filosofía, Historia de la Cultura e Historia de las Religiones...

Por otra parte, coincidiendo con Mérida Jiménez (2014) entendemos que es más acertado considerar *...a las brujas como la evolución del puesto de la mujer en la sociedad, sujeta a continuos vaivenes...* Y no olvidar en ningún momento que el término bruja no existía en la antigüedad grecolatina, puesto que es posterior.

Según Hegel³, el pensamiento mágico es más antiguo que el pensamiento religioso y, además, *los actos mágicos están completamente unidos a los pensamientos religiosos en las antiguas religiones* Caro Baroja (1961). Pero, ya en la antigüedad, había una división entre la magia pública, la ejercida por sacerdotes, divinidades o reyes para efectos beneficiosos en la sociedad (producir lluvia, mejora de la cosecha, protección de viajes...) es decir, una magia que respondía a los intereses sociales y era considerada como positiva y podían ejercerla hombres y mujeres para ayudar al **Héroe** o a la sociedad.

Y una magia privada que normalmente era ejercida por un determinado tipo de mujeres y que estaba mal considerada e incluso penada por la ley patriarcal imperante en la sociedad grecolatina.

3. TRÍAS, E. *Metodología del pensamiento mágico*. Edhasa, Barcelona, 1970.

Así, era correcto utilizar la magia establecida y reglada, independientemente de quien la realizara, siempre que fuera para favorecer al Héroe o con un fin aceptado por la sociedad. Pero también se utilizaba la magia para estropear cosechas, provocar la muerte del enemigo o la magia erótica ligada a las relaciones amorosas y sexuales. Y si el fin siempre era beneficioso era aceptado e incluso deseado.

De esta manera, Caro Baroja, nos confirma que en Grecia y Roma la práctica de la magia con fines benéficos era lícita y necesaria. Era ejercida por los sacerdotes y sacerdotisas de determinadas divinidades o los médicos; y, a la vez, se aconsejaba al pueblo llano que no se dejaran llevar por

las mujeres brujas (hechiceras) sobre todo en el temas amorosos y es en este punto donde volvemos a encontrar el miedo de los varones griegos a **la mujer** y a lo desconocido.

Ya por entonces las mujeres que realizaban estas prácticas mágicas eran condenadas con penas severísimas, incluida la muerte. Pero, en este perfil de lo maléfico y lo benéfico, se advierte un claro sesgo económico y político, ya que lo bueno y lo malo lo decidía el receptor del beneficio.

En la mitología grecolatina existen una serie de cultos a diosas oscuras o ctónicas⁴ lunares perfectamente lícitos, donde sus sacerdotisas practicaban la magia. Actualmente estas mismas diosas (Diana, Selene y Hécate) son referentes y aún sostienen su culto bajo paradigmas contemporáneos y reconstruidos.

Esta triada no representa a las grandes diosas madre asociadas a la fecundidad, sino que encarnan tanto a las diosas vírgenes como a las diosas lujuriosas; idea que se transmite en el resto de triadas mitológicas como **Las Parcas, Las Furias, Las Greas, Las Nornas y monstruas** como

⁴ En mitología, y particularmente en la griega, el término ctónico o ctónico designa o se refiere a los dioses o espíritus del mundo subterráneo, por oposición a las divinidades olímpicas. A veces también se denominan "telúricos". La palabra griega χθών es una de las varias que se utilizan para "tierra", y se refiere típicamente al interior del suelo más que a la superficie de la tierra o a la tierra como territorio. Evoca al mismo tiempo la abundancia y la sepultura. <https://educalingo.com/es/dic-pt/ctonico>

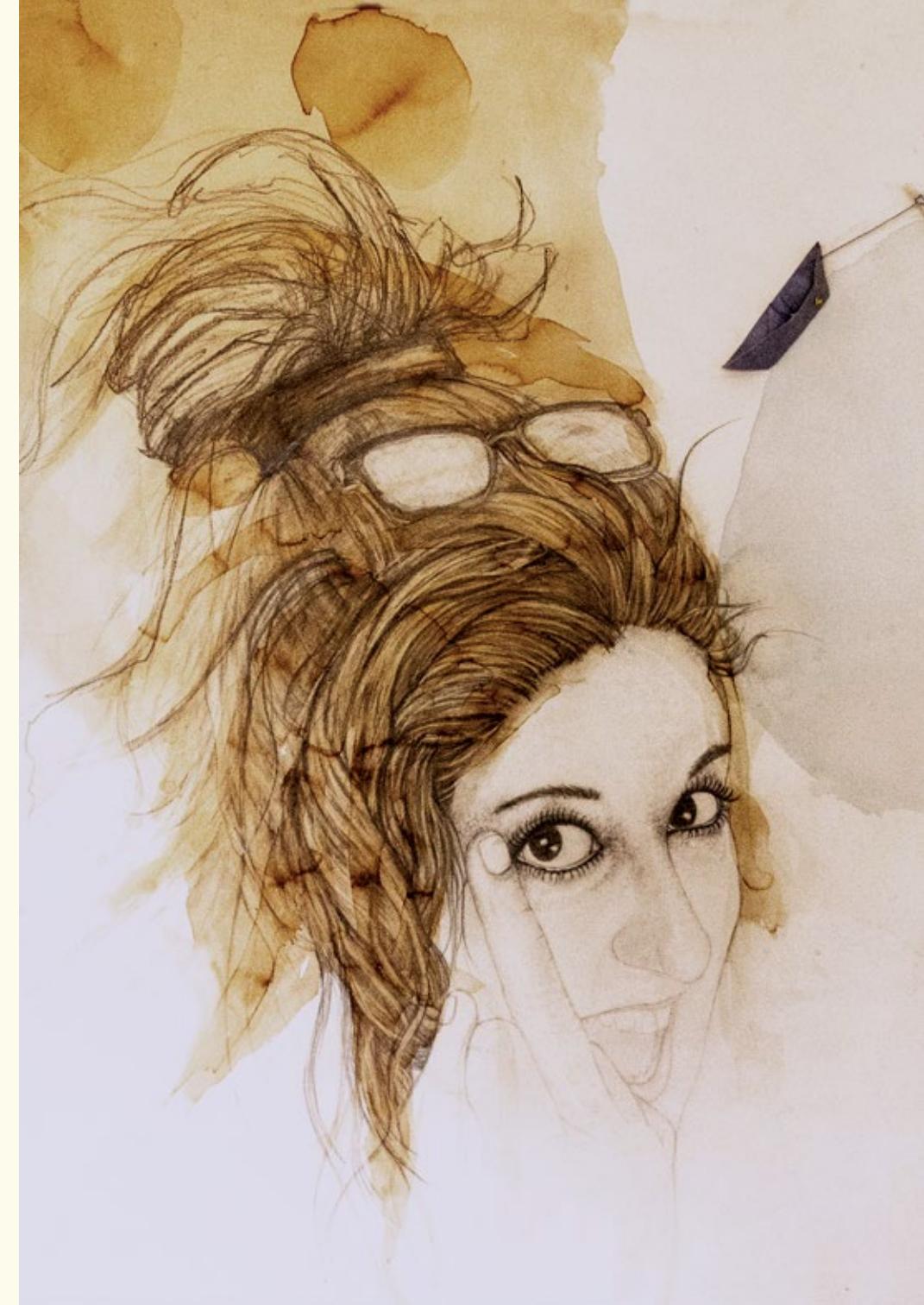
las **sirenas** o Escila: personajes femeninos que, en su más intrínseca contradicción, a la vez de simbolizar un ideal de lujuria, también se las incapacita para el sexo.

Encontramos entonces que deidades como las **monstruas** y, en concreto las brujas son lo contrario de la definición de la feminidad: la maternidad (obligatoria) y la sumisión marital (Segura, 2010) así como la dependencia económica del sujeto varón, ya que representan mujeres independientes sin el control de un hombre y que deciden libremente ejercer su maternidad o no.

Circe y Ciencia: Farmakeia

Al estudiar la figura de Circe, nos gustaría aproximarnos de una manera tangencial a su consideración como mujer científica, desde su asociación a la magia a través del conocimiento de las hierbas (botánica) y sus usos **medicinales** en relación con el cuerpo de la mujer.

En las religiones primitivas de la Edad de Bronce las mujeres tanto como los hombres, ostentaban cargos de sacerdotisa, y suponemos que dentro de su preparación que estaría el estudio para obtener conocimientos sobre raíces, hierbas y hongos, convirtiéndolas en las primeras mujeres científicas y botánicas. Circe era una maga helenística que clasificaba hierbas, tenía poder sobre los hombres, los animales y la naturaleza y, además, pronunciaba palabras mágicas. Por lo tanto, podemos deducir que era una mujer

instruida con grandes conocimientos de plantas y de sus usos.

La palabra **Farmacia** deriva de la palabra griega **Pharmakia**⁵ y ésta, a su vez, del término **Pharmakon** que significa medicamento, hechizo, magia, poción o tóxico. En la antigua Grecia la medicina era de carácter mágico religioso con lo cual se combinaban estas artes con las pociones o filtros mágicos, ya que este arte servía tanto para curar enfermedades físicas como del alma.

Circe tiene un rasgo más definitorio en el uso de la magia, y es la creación de encantamientos y conjuros mediante pócimas o brebajes, es decir, cualquier hierba o sustancia química utilizada en medicina o magia (**Farmakeia**).

Para concluir este tangencial resumen de las **brujas científicas y sanadoras**, podríamos suponer que, apartado el uso mágico de los filtros o pociones, Circe usaba hierbas como la moly, mandrágora o ruda para el control de su cuerpo, ya que todas ellas tienen propiedades que ayudan al control de la natalidad. Siendo este derecho de la mujer una de las reivindicaciones primarias del feminismo en general.

En la Edad Media el conocimiento de las mujeres como sanadoras o parteras constituyó su mayor transgresión⁶

5. DICCIOMED. EUSAL.ES. Diccionario médico, médico, biológico, histórico y etimológico. Online. Ediciones Universidad Salamanca. Consultado 3/04/2019 <https://dicciomed.usal.es/palabra/farmacia>

6. BETETA MARTÍN, Y. *La sexualidad de las brujas. La deconstrucción y subver-*

identificándolas como brujas y asociándolas a supuestos poderes mágicos y maléficos. Esta persecución respondió a la necesidad de una sociedad heteropatriarcal de oponerse a las mujeres, al propio conocimiento de sus cuerpos y la necesidad de deslegitimizarlas como personas. La medicina se empezó a impartir en las universidades que estaban vetadas a las mujeres, de manera que también se vetaba el conocimiento sobre su propio cuerpo, privándolas entonces de la elección tanto en la sexualidad como en el hecho de la concepción.

Consideramos a Circe una diosa porque tiene poderes sobrenaturales que están asociados a su condición divina por ser hija de Helios; pero también la consideramos la bru-

sión de las representaciones artísticas de la brujería, la perversidad y la castración femenina en el arte feminista del siglo XX. SALIR DEL CAMINO, CREACIÓN Y SEDUCCIONES FEMINISTAS. Dossiers feministes, 18, 2014, 293-307

ja primigenia porque con la ayuda de pociones y filtros hace uso de ese poder mágico. Durante todo el Canto X figura dominando los vientos, realizando profecías y metamorfoseando en animales a los marineros de Odiseo. Pero, lo que la convierte en botánica y científica, es su estrecha relación con la naturaleza: vive en una isla rodeada de un bosque y fieras mansas, mantiene el fuego encendido mientras teje, simbolizando el arquetipo de la **Diosa Madre que nos muestran** las antiguas tradiciones mediterráneas, es decir la vida misma.

Hermes usa la hierba **moly** que, según Galindo (2013) es una hierba mágica medicinal que sirve de antídoto contra los encantamientos de Circe; pero también es usada en otras narraciones como ingrediente para realizar conjuros, filtros y pócimas por la propia Circe o Medea. Desde la Antigüedad se vienen haciendo intentos de reconocer esta planta, pero desde el punto de vista botánico no hay conclusiones definitivas. Dioscórides (III, 47) dice que su raíz es útil para la dilatación de matrices e incluso algunos investigadores concluyen que pueden ser la famosa **Mandrágora**.

La **mandrágora** era conocida por su semejanza con una persona y existía con sexo masculino y femenino. Se decía que su raíz parecía una persona y daba un grito terrible cuando la arrancaban de la tierra. Administrada en grandes dosis era venenosa y, en pequeñas, soporífera, siendo éstas sus propiedades científicas. En cuanto a las mágicas,

se caracterizaba por ser especialmente maléfica o demoniaca y se usaba para elaborar pociones amorosas y remedios contra la infertilidad o poderosas protecciones.

También se ha discutido si la mandrágora podría ser la **Ruda**, conocida científicamente como Ruta. La ruda es una planta perenne que pertenece al grupo de las aromáticas y que habita en zonas secas de clima mediterráneo. Se dice que curaba el mal de ojo, que era una defensa contra los encantamientos y en América, era y es usada para hacer hechizos de amor. En cuanto a sus propiedades científicas la ruda favorece la menstruación, por lo tanto, puede causar abortos es decir, actúa como agente contraceptivo, tiene efectos sedantes y en grandes cantidades puede ser tóxica.

Hoy en día se siguen usando en la farmacopea oficial esos principios activos que tienen su origen en el mundo vegetal, como son por ejemplo la digoxina que se extrae de las hojas de la Digitalis Purpurea utilizado como antiarrítmico; la quinina que se extrae de la corteza de la Cinchona para el tratamiento de la malaria o los alcaloides derivados del opio que se utilizan de las cápsulas de las amapolas.

DIARIO DE CAMPO RELATO-GRÁFICO DE PRÁCTICAS SANADORAS Y ESPIRITUALES

Principalmente buscamos investigar la magia y la ciencia junto a una formulación reflexivo/crítica para construir, de forma contemporánea, artística y **queer** una identidad visual de **la bruja** que tiene que ver con vindicaciones relacionadas con la política, el sexo, el género, la sexualidad o la clase social.

Actualmente, y si eliminamos los significados críticos de las brujas primigenias porque no ofrece alternativas para crear nuevas mitologías llegaremos a identificar “...**lo realmente importante del pasado con lo que realmente es importante en el presente...**”⁷. Podemos plantear una lectura alternativa del mito de la bruja primigenia en clave feminista y trasladarlo a la actualidad encajándolo en un contexto espacial limitado.

Federicci nos relata que la quema de brujas fue un ataque masivo contra todas las mujeres para arrebatarnos el control de su cuerpo, de su sexualidad, de su maternidad elegible, de su capacidad de curar y por último para usurpar su poder económico y social. Igualmente, cita la tesis de la antropóloga Margaret Murray expuesta en su libro **The Witch-Cult in Western Europe** (1920) donde sostiene la teo-

7. TUHIWAL SMITH, L. *A descolonizar las metodologías. Investigación y Pueblos Indígenas*. En: *Revista Austral de Ciencias Sociales* 31: 183-187, 2016. Lom Ediciones

ría, que recientemente ha sido utilizada por las ecofeministas que reivindica que la brujería fue una religión matriarcal:

“...En otras palabras, las mujeres procesadas como brujas por los demonólogos eran (de acuerdo con esta teoría) practicantes de antiguos cultos de fertilidad destinados a propiciar los nacimientos y la reproducción –cultos que habían existido en las regiones del Mediterráneo durante miles de años, pero a los que la Iglesia se opuso por tratarse de ritos paganos y de una amenaza a su poder. La presencia de comadronas entre las acusadas, el papel que jugaron las mujeres en la Edad Media como curanderas comunitarias, el hecho de que hasta el siglo XVI el parto fuera considerado un «misterio» femenino, se encuentran entre los factores citados en apoyo a esta perspectiva...”⁸

Aunque estas teorías están prácticamente desacreditadas resaltaremos que en muchos cultos celtas se dirigen a la fertilidad y a determinadas diosas, pero no sólo en su faceta como otorgadoras de vida, sino también como representantes del belicismo de cuyo ejemplo nos puede servir la diosa celta **La Morrigan**

Siguiendo a Federicci, podríamos suponer que la religión católica desplazó a los antiguos sacerdotes y sacerdotisas acusándoles de brujería mediante una contradicción:

8. FEDERICCI, S. *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpos y acumulación originaria*. Madrid, *Traficantes de Sueños*, 2010, p. 246.

primero afirmó que estos brujos usaban sus poderes para hacer el mal, y después negó la existencia de esos mismos poderes. Idéntica contrariedad que se observa cuando la Iglesia medieval describe visualmente al demonio con la clásica figura del sileno o el fauno y otros dioses paganos antiguos, con la finalidad de perseguir o anular posibles cultos pervivientes.

Continuando con las teorías de Federicci, ésta nos narra que la religión católica intentó que sus sacerdotes ocuparan el lugar de esas brujas o sabias con el fin último de la dominar el cuerpo y del deseo, imponiendo la maternidad a las mujeres.

Por otra parte, el historiador Jules Michelet analiza textos sobre la simbología de la brujas y elabora un ensayo basado en el dato histórico y las supersticiones de la bruja medieval desde una perspectiva de género. Al igual que Barbara Ehrenreich y Deirdre English en su obra *Brujas, parteras y enfermeras* profundizan en aquella parte dónde la brujería o magia se convierte en ciencia, o viceversa:

*“...Tan amplios eran los conocimientos de las brujas que, en 1527, Paracelso, considerado como el “padre de la medicina moderna”, quemó su manual de farmacología confesando que todo lo que sabía lo había aprendido de las brujas...”*⁹

⁹.EHRENREICH, B, ENGLISH, D. *Brujas, parteras y enfermeras. Una historia de sanadoras femeninas.* Barcelona. Editorial La Sal. 1981, p. 18.

La mayoría de los estudios están localizados temporalmente entre el medievo y la actualidad, en que podemos relacionar la brujería con la religión Wicca, el feminismo, el ecofeminismo y otras religiones chamánicas.

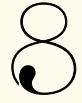
Sirvan de ejemplo que en determinados cultos de la religión Wicca se sigue adorando a Diana con un sesgo feminista y político, al igual que a Hécate; sin embargo, esta última deidad conserva un significado oscuro en cuanto a maléfico y ctónico muy semejante al que ostentaba en la antigua sociedad grecolatina. Esta última opción la han reivindicado algunas formas de brujería tradicional no wiccana. Incluyendo a la Diana medieval como *Reina del Benevento* y de los Sabbat nocturnos de las brujas. Algunos ejemplos los encontramos en la *stregueria* italiana a partir del ensayo Aradia o *El Evangelio de las Brujas* de Charles Godfrey Leland (1899)

Las deidades de Selene y Diana son intercambiables en los textos clásicos: para Horacio, la noche o la luna se representa con Diana (romana) equiparable a Artemis (griega). Mientras que en Teócrito se invoca a Selene como representante de la noche y la luna. Pero, si existe una deidad femenina de carácter inequívoco y mágico desde el principio de las culturas, ésa es Hécate. El culto a esta diosa podría haberse iniciado y desarrollado en Tesalia, tierra famosa por sus hechiceras donde es considerada la reina de las almas de los muertos.

Para concluir afirmaremos que si algo parece no haber cambiado en la actualidad ha sido la concepción maléfica de las brujas herederas de la Hécate grecorromana, que **definen un estereotipo de mujer inmutable en el tiempo**, Beteta (2010).

Sin embargo, las investigaciones que hemos realizado y que serán publicadas próximamente, desechan las teorías androcéntricas y elaborando un diario de campo (relato-gráfico) dónde se aplican las líneas principales de investigación de este trabajo. Este diario de campo estudia la **brujería de cocina y sanación** ejercida en la zona de la Vega Baja, (Alicante) y Murcia. Y de la misma manera, el estudio de la **brujería de posesión** realizado en la zona norte de Alicante (Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat) que se presenta por primera vez en forma física de un **diario de campo**, en la exposición **Circe, La Puta Ama** exhibida en la sala La Capilla del Edificio Convalecencia del la Universidad de Murcia.

BIOGRAFÍAS

RUDA

Extracto proyección conferencia

ISABEL TEJEDA

Comisaria exposición *Circe, La Puta Ama*.

Madrid, 1967

Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia con una tesis sobre la exposición y re-exposición de las vanguardias históricas (2009). Premio Extraordinario de Doctorado.

Profesora en la Facultad de BBAA de la Universidad de Murcia.

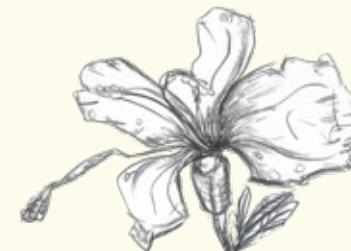
Sus **campos de investigación** son: expografía y narraciones del arte contemporáneo, historia de las exposiciones y de los museos, historia de las mujeres, feminismos y arte contemporáneo, arte popular.

Fue Directora del Centro Eusebio Sempere (Alicante) y Responsable del Espacio AV y de la Sala de Verónicas (Murcia).

Premio Espais, 1996. Finalista del Premio de Ensayo de la Fundación Arte y Derecho, 2005.

Autora del libro *El montaje expositivo como traducción. Fidelidades, traiciones y hallazgos en el arte contemporáneo desde los años 70* (2006).

Ha publicado ensayos y artículos, entre otros, para el MNCARS, IVAM, MEIAC, MUSAC, CAB Burgos, Sala Parpalló, Espacio AV, Sala Verónicas, Centro Eusebio Sempere, MUA, Fundación Mapfre, Galeria Sztuki de Sopot (Polonia), SMS Contemporánea de Siena (Italia), Museo de la Universidad de Nebraska (EEUU) y Manifesta Journal.

ANNA BORISOVA

Co-comisaria exposición *Circe, La Puta Ama*.

Graduada en Bellas Artes, Máster en Producción y Gestión Artística.

Investigadora predoctoral en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Murcia.

Artista multidisciplinar interesada en el potencial pedagógico de la práctica artística y su contribución al cambio social.

ALISSIA (María Penalva-Leal)

Alissia se define como *autora y perpetradora de mundos paralelos y desquiciados mediante la palabra y/o la imagen en diferentes soportes: lienzo, fanzines, cartelería, editorial, audiovisual o textil*. Alissia cuando escribe es María Penalva-Leal

Alissia, profesionalmente, trabaja dentro del ámbito de la investigación predoctoral sobre Arte, Género y Docencia Superior, dentro del programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España.

EXPOSICIONES (2018-2020)

Individuales

2020. De 21 de enero a 20 de marzo. Seleccionada en concurrencia competitiva, Instalación *Circe, La Puta Ama* en la

sala La Capilla, edificio Convalecencia de la Rectoría de la Universidad de Murcia. Comisariada por Isabel Tejeda, doctora en Arte de la Universidad de Murcia.

2019-2020. De noviembre a enero. Instalación Audiovisual *#furiasybenefactoras* en Sala El Cub del Mua (Museo de la Universidad de Alicante)

2019, De octubre a noviembre, *Bruixes i Furies (Brujas y Furias)*. En sala de exposiciones del Casal Ovidi Montllor, Alcoi. Comisariada por María José Zanón, Doctora en Arte de la Universidad Miguel Hernández.

2019, En marzo, *#Furias y benefactoras*. Sala Pablo Lau de la Casa Cultural de Sant Joan d'Alacant. Comisariada por María Marco Such, doctora en Arte por la Universidad de Valencia. Prologada por Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete, doctor en Arte de la Universidad Miguel Hernández.

2018-2019. De noviembre a enero, *Vagina Desdentata*. Sala Juana Francés de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. Universidad de Alicante. Prologada por María José Rodríguez Jaume, Vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la Universidad de Alicante.

2018. De enero a marzo, seleccionada en concurrencia competitiva *Bestiarium Famineum* en la Casa de Cultura del Campello. Prologada por Isabel Tejeda, doctora en Arte de la Universidad de Murcia

2017. De Julio a septiembre, *Bestiarium Famineum* en la Fundación de la Mutua de Levante en Alcoi. Prologada por Joel Martínez, doctor en Arte de la EasAlcoi.

Colectivas

2020. Febrero. *La Cultura es Femenina 2020*. Seleccionada en concurrencia competitiva. Sala de exposiciones El Tanque, organizada por *El Laboratorio*, Asociación Laboratorio, Investigación e Innovación en Arquitectura, Urbanismo, Diseño y Turismo Avanzado. Santa Cruz de Tenerife. España

2019. De febrero a abril, *Intangibles, narraciones de la ausencia*, en sala de exposiciones del Casal de Ovidi Montllor, Alcoi. Comisariada por María Marco Such.

2018. De marzo a julio, obra, *Bestiarium Famineum*, seleccionada en concurrencia competitiva en la XII convocatoria de Artes Plásticas Mulier, Mulieris del MUA. Alicante.

2018. En enero, Exposición *1ª Mostra d'Art Social* de la sala Unesco, Alcoy. Colectiva con Toni Miró.

2017-2018. En febrero, seleccionada en la *V Exposición Colectiva Biennial Art Nostre de Artes Plásticas de la Mancomunitat*. Comité presidido por Romá de la Calle.

Congresos, conferencias y talleres

2021. Junio. I Congreso Antropología Feminista de la Universidad del País Vasco. Dos comunicaciones aceptadas: **#monstruas. Deconstruir para crear y #furias. Furias y Benévolas**

2020. Julio. II Congreso Internacional *Todas as Artes, Todos os nomes. Comunicación aceptada: Cartografías imaginarias de monstruas: Circe, A Puta Ama.* Universidad de Porto, Portugal

2020. 14 febrero. Conferencia: *Cartografías imaginarias feministas y queer de brujas mitológicas: Circe, La Puta Ama.* Edificio Convalecencia, Rectorado de la Universidad de Murcia. Total horas docentes: 2

2020. 12 febrero, día de la Mujer y la Ciencia. Conferencia: *Sofía Kovalevsky. Mujeres de ciencia ayer y hoy.* Centro de Formación Profesional Cots, Alicante, nºcentro: 03009300. Total horas docentes: 30

2019. Octubre. VIII Congreso sobre Arte, Literatura y Cultura Alternativa celebrado en la Universidad Complutense de Madrid del 16 al 18 de octubre de 2019 y el jueves 17 de octubre impartió la comunicación: *Nuevas perspectivas de lo sagrado y lo profano en las series de televisión.*

2019. 2 de noviembre a 2 de diciembre. *Taller de Literatura Infantil Ilustrada con perspectiva de género* en el Ciclo For-

mativo de Grado Superior Técnico de Educación Infantil, en CIP FP BATOI, Alcoy. Total horas docentes: 30.

2019. Julio. *Jornades Novadors: no hi ha pla B dins del Pla de Formació Permanent del Professorat per al curs escolar 2018/2019* i realitzada en el centre cultural de la UNED (DÉNIA) del dia 05/07/2019 al dia 06/07/2019 organizado por el Cefire de Gandía. *Taller de Innovación y aplicación de las TICS en presentaciones docentes, diseño y cartelería.* Total horas docentes: 2.

2019. Febrero. *Taller artístico y de Creatividad con Perspectiva de Género* impartido en los estudios de Bachillerato Artístico y como Artista en Residencia en el IES ANDREU SEMPER. Total Horas Docentes: 60.

2018-2019. Del 20 de diciembre 2018 a 14 de mayo del 2019. *Talleres de Diseño, Cartelería y Audiovisual* para todas las Familias Profesionales impartidas en el CIP FP Batoi. Total horas docentes: 60.

Premios

2020. Febrero. Seleccionada en concurso competitivo en la convocatoria de la Exposición Colectiva *La Cultura es Femenina 2020* de Gran Canaria, organizada por El Laboratorio del Tanque con la instalación artística *Circe, La Puta Ama.*

2019. Diciembre. Seleccionada en concurso competi-

va en la Convocatoria de Proyectos Expositivos para 2020 promovida por la Universidad de Murcia, con la Instalación: *Circe, la Puta Ama.*

2019. Noviembre a Diciembre 2019. [Lema "Todo el año, todo el tiempo, todas somos víctimas" e instalación artística audiovisual #furiasybenefactoras: " La Universidad de Alicante se une a los actos Contra la Violencia de Género con la obra y el lema propuesto por la artista Alissia, \(María Penalva-Leal\) "Todo el año, todo el tiempo, todas somos víctimas" dónde la UA propone una actitud de rechazo continuo de la comunidad universitaria contra cualquier manifestación de violencia de género"](#)

2019. Julio. Subvención en concurso competitivo para contrato como Personal Investigador y Predoctoral en Arte y Género por la Generalitat Valenciana y la Unión Europea, desde septiembre 2019 a agosto 2022.

2019. Junio. Beca en concurso competitivo para la financiación de los trabajos de investigación realizados en el máster de Cultura Visual y Artes visuales con perspectiva feminista y queer de la UMH, por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de la presidencia, relaciones con las cortes e igualdad.

2018-2019. Artista Residente en el IES Andreu Sempere, Alcoi. Xarxa d'Escoles Unesco.

2018. Premio Subvención Inicio Investigación UMH. Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Miguel Hernández.

2018. En enero, exposición *Bestiarium Feminum* seleccionada en XII convocatoria de Artes *Mulier, Mulieris* del MUA, Universidad de Alicante.

2017. En diciembre, *Premio de Logotipo Crowdfunding Universidad de Alicante*.

2017. En noviembre, *Premio de Ilustración por la Imagen del 8 de marzo, X Aniversario de las Políticas de Igualdad de la UA*.

2016. En julio, en concurrencia competitiva seleccionada Congreso Internacional de Ilustración y Diseño gráfico: *Empezar y acabar* con Isidro Ferrer y Grassa Toro. Fundación Santa María de Albarracín

Publicaciones

-2020. Junio. Artículo. *Nuevas perspectivas de lo sagrado y lo profano en las series de televisión: MONSTRUAS en Supernatural y American Gods*. Revista *Herejía y Belleza*. Semestral. ISSN: 2255-193X. Edita Asociación Cultural Mentenebre y Universidad Complutense de Madrid

2019-2020. Serie de 12 artículos en la revista Principia: *BRUJAS, DIOSAS Y CIENTÍFICAS*. Edita Principia.io. ISSN

2386-5997. Número medio de visitas en la web: 100 000/mes. Acceso disponible: <https://principia.io/search/?pattern=penalva>

2018. Libro. *Aproximación teórica y práctica a la obra gráfica original contemporánea. Artistas del exilio y la lucha*. Investigación. ISBN 978-84-09-00990-9. Edita Unesco Alcoy.

2017. Artículo. *El neurólogo que se resistió al exilio: Sigmund Freud*. - Ciencia de acogida. Edición cofinanciada por FE-CYT y creada por Principia. ISSN: 2386.5997

2017. Artículo *Mujeres de ciencia. Sofía Kovalevsky*. Principia.io. ISSN 2386-5997. Número medio de visitas en la web: 100 000/mes. Acceso disponible: <https://principia.io/search/?pattern=penalva>

Académico

Actualmente: Doctoranda en Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas, especialidad Arte, Género y Docencia, UMH. (2º año)

2020. Curso Homologado Ministerio de Educación: *Medidas y actuaciones coeducativas para el Plan de Igualdad de los centros educativos*. Campus online CCOO

2019. Título Oficial Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales, perspectivas feministas y queer. UMH.

2018. Título Oficial Máster Universitario en formación de Profesorado en enseñanzas Plásticas y Visuales. UMH.

2017. Título Oficial superior en Diseño de Producto. Escuela de Arte y Superior de Alcoy.

2016-2017. Programa de Profesionalización del Artista emergente. Berlín, Alemania. Entidad de titulación: NODE Center, Estudios de Arte online

2017. Curso Educar en igualdad de género. Universidad de Alicante

BIBLIOGRAFÍA

...TODO EL MUNDO TIENE UNA VISIÓN PARCIAL DE LA REALIDAD, Y EL CONOCIMIENTO QUE PRODUCIMOS VIENE INFLUIDO DESDE DONDE MIRAMOS...
"CONOCIMIENTOS SITUADOS", HARAWAY, 1995:

BIBLIOGRAFÍA

AGUDO VILLANUEVA, M. *Hécate: entre la vida y la muerte. Hacia una lectura global de la evolución de sus atributos*. 2016, Madrid, Mediterráneo Antiguo, Universidad Complutense de Madrid.

APOLONIO DE RODAS, *Las Argonauticas. Introducción, traducción y notas de Mariano Valverde Sánchez*. Editorial Gredos, Madrid, 1996.

BACHOFEN, J. *Mitología arcaica y derecho materno*. Barcelona, Editorial Anthropos, 1988.

BEARD, M. *Women & Power: A Manifesto*. Editorial Crítica. 2018.

BETETA MARTÍN, Y. *La sexualidad de las brujas. La deconstrucción y subversión de las representaciones artísticas de la brujería, la perversidad y la castración femenina en el arte feminista del siglo XX*. SALIR DEL CAMINO, CREACIÓN Y SEDUCCIONES FEMINISTAS. Dossiers feministes, 18, 2014, 293-307

BORNAY, E. *Las hijas de Lilith*. Madrid. Ediciones Cátedra S.A. 1995, pp. 161-166.

BUTLER, J. *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Buenos Aires, Editorial Paidós, 2002, 1º Edición,

BUTLER, Judith, *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica, 2007.

BUTLER, J. *Imitación e insubordinación de género*, en Revista de occidente, nº 235, diciembre 2000.

CAMPBELL, J. *Occidental mythology: the mask of god*. Madrid, Alianza Editorial, 1992.

CAMPBELL, J. *El poder del mito*. Barcelona. Emecé Editores. 1991. ISBN: 84-7888- 066-6.

CARO BAROJA, J. *Ritos y mitos equívocos*. Madrid. Ediciones Istmo, SA. 1989,

CARO BAROJA, J. *Las brujas y su mundo. Un estudio antropológico de la sociedad en una época oscura*. Madrid, Alianza Editorial, 1997

CHOLLET, M. *Sorcières. La Puissance invaincue des femmes*. París. Editeur Zones, 2019.

COLECTIVO SITUACIONES, *Militante Investigador*. 2003.

DICCIOMED. EUSAL.ES. Diccionario médico, médico, biológico, histórico y etimológico. Online. Ediciones Universidad Salamanca. Consultado 3/04/2019

DOWNING, C. *La Diosa. Imágenes mitológicas de lo femenino*. Barcelona, Editorial Kairós, 1998,

DRAE. *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/?id=DglqVCc>

EHRENREICH, B, ENGLISH, D. *Brujas, parteras y enfermeras. Una historia de sanadoras femeninas*. Barcelona. Editorial La Sal. 1981,

EURÍPIDES, Medea. 431 a.C. Madrid. Editorial Gredos, 2010.

EVANS, A. *Brujería y contracultura gay. Una visión radical de la civilización occidental y de algunas de las personas que han tratado de destruirla*. Madrid. Editorial Descontrol, 2015

FEDERICCI, S. *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpos y acumulación originaria*. Madrid, 2010, Traficantes de Sueños.

FERRER, E. *Performance y utopía*. Editorial Cendeac. 2017.

GALINDO ESPARZA, A. *El tema de Circe en la tradición literaria: de la épica griega a la literatura española*. Murcia, 2013. Tesis doctoral dirigida por Valverde, M. Facultad de Letras, Universidad de Murcia.

GARCÍA, A. Algargos, *Arte e Historia. Blog Educativo de Historia del Arte, Fotografías...etc*. 02/01/2019 .

HALBERSTAM, J *La Mirada Transgénerica*. Universidad de San Diego, California.

HALBERSTAM, J. *Female Masculinity*. Editorial Egales. SL. 2008.

HARAWAY, D. *Conocimientos Situados*. 1995. *Feminist Studies*, Vol. 14, No. 3 (Autumn, 1988), pps. 575-599.

HARAWAY, D.J. *Ciencia, ciborgs y mujeres. La invención de la naturaleza*. Madrid. Editorial Cátedra, LAURETIS, T.

HOMERO, *La Odisea. (700 a.C.)* EDITORIAL PENGUIN CLÁSICOS. Traducida por Fernando Gutiérrez, introducción Joan Casas. 2018. ISBN: 9788491050803.

HESÍODO, *Teogonía*, 602-612 y *Trabajos y Días* 90-105 (en torno 700 a. C.).

HESÍODO, *Catálogo de mujeres*. 700 a. C.

JUNG, C. *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Barcelona, Editorial Paidós. 1991

LACAN, Jacques, *Lo simbólico y lo imaginario*. Editorial Proteo, Buenos Aires, 1971. A partir de conferencia pronunciada en Anfiteatro del Hospital Psiquiátrico de Sainte- Anne, París, el 8 de Julio de 1953.

LONGMAN, W. *English College Dictionary. London: Longman*. (1985). Consulta: 27 enero 2019.

MARTINEZ L, BIGLIA B, LUXÁN M, FERNANDEZ C, AZPIAZU J, BONET J.. *Experiencias de investigación feminista. Propuestas y reflexiones metodológicas*. Athenea Digital. 2014

MÉRIDA, JIMÉNEZ, R *El gran libro de las Brujas. Historias y conjuros de las mujeres más temidas por el poder*. Barcelona. RBA Libros SA, 2014

MILLER, M. *CIRCE*. Madrid, AdN, Alianza de Novelas, 2019

MICHELET, J. *La Bruja: un estudio de las supersticiones en la edad media*. Akal/Básica de bolsillo. 2004

OSBORNE, R. *El feminismo en los años setenta*. Amorós C, Miguel de A, "Teoría feminista: de la Figura a la globalización". Minerva Ediciones.

OSBORNE, R. Debates en torno al feminismo Cultural. En: *Teoría Feminista: de la ilustración a la globalización*, Vol.2, 225, (Del feminismo Liberal a la posmodernidad)

OVIDIO. *Obras: Los amores. El arte de amar. El remedio del amor. Los cosméticos. Las Metamorfosis*. Editorial Ferma S.L. Barcelona, 1967

PLATERO, R. ORTEGA, E. *Movimientos feministas y trans* en la encrucijada: aprendizajes mutuos y conflictos productivos*. En: *Quaderns de Psicologia*, 2015.

PLUTARCO, *El grilo. Vidas paralelas. Obra completa. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-1477-3. Volumen XI. 2002*

RICH, A. *Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana (1980)*. DUODA, *Revista d'Estudis feministes*, 10, 1996

SUÁREZ BRIONES, B. *La segunda Ola feminista. Relaciones entre el movimiento feminista y otros movimientos sociales en España*. AMORÓS C, MIGUEL DE A, *Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización*. Minerva Ediciones. 2005.

TUHIWAL SMITH, L. *A descolonizar las metodologías. Investigación y Pueblos Indígenas*. En: *Revista Austral de Ciencias Sociales 31: 183-187, 2016*. Lom Ediciones.

ULISES 31. *Capítulo 16. LA MAGA CIRCE*. The Manga 86. Consultado el 3 de mayo de 2019. <https://youtu.be/wbKSskblhVE>

VALENCIA, S. *Del quer al cuir: ostranénie geopolítica y epistémica desde el sur glocal*. 2017.

WITTIG, M. *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Madrid. Editorial EGALES S.L. ISBN: 84-95346-97-4, 2006.

