

Uta Felten, Tanja Schwan, Giulia Colaizzi y Francisco A. Zurian, *Coding Gender in Romance Cultures*. Berlín: Peter Lang, 2020, 356 págs.

El volumen que comentamos se propone como un espacio de reflexión interdisciplinar en torno a cuestiones relativas a la imagen, la cultura románica y el género. Fruto de la intensa, y a la vez extensa en el tiempo, colaboración de los editores (Uta Felten y Tanja Schwan de la Universidad de Leipzig; Giulia Colaizzi de la Universidad de Valencia, y Francisco A. Zurian de la Universidad Complutense de Madrid), el libro representa una

aportación fundamental para el estudio de las representaciones culturales contemporáneas.

El texto supone también una oportuna contribución a los Estudios de Género, de tanta relevancia actualmente en el ámbito académico, cultural, social y político, tanto en lo que respecta a los estudios feministas, a la investigación sobre masculinidades y a los estudios LGTBIQ+.

En este contexto, este libro nos permite adentrarnos en estos aspectos aplicados a diferentes áreas de estudio, como el cine, la televisión, la comunicación, fotografía, pintura, performance, literatura, teatro, ópera, etc. De este modo, este rico volumen de diecinueve contribuciones, nos permite deconstruir –y volver a construir– los conceptos caducos en cuestiones de género, sexualidad, imagen y poder, siendo un referente en cuestiones de representación de cuerpos, identidades y diversidades en perspectivas epistemológicas variadas que se van complementando en todo el discurso de los diferentes textos.

En la primera sección, «Women, Gender, Cinema, and the Arts», la profesora **Verónica Pravadelli** escribe sobre la directora Alice Guy-Blaché como deconstructora de códigos, reglas y roles de género mostrando una visualidad femenina disonante, con personajes femeninos fuertes, heroínas, mujeres activas y líderes que satisfacen su deseo; por su parte **Giulia Colaizzi** reflexiona sobre la experiencia espectral con motivo de *Dos mujeres* (de Sica, 1960), analizando las dimensiones histórica y semiótica del texto junto a la específicamente visual, y reflexionando acerca del dramático episodio de violación que la película presenta. **Uta Felten** nos ofrece una investigación sobre las cartografías del deseo femenino en Rohmer y Breillat. Nos presenta el efímero deseo visual del *flâneur* en la película *L'Amour L'après-midi* (1972) de Éric Rohmer, mediante un personaje que responde a las características de virilidad masculina respondiendo así a una histórica representatividad masculina que se basa en la seducción y la galantería. Por otra parte, Felten nos presenta a Breillat como una directora que trata la representación del cuerpo que trasciende lo normativo

y que no refleja la hegemonía histórica-sexual de lo corporal. Breillat —que propone una mirada autónoma de la mujer en *Une vraie jeune fille* (1976)— propone un dispositivo visual que transgrede la disposición tradicional de lo femenino y lo masculino, lo que configura una escopofilia femenina: la mujer observa su propio cuerpo y transforma al masculino mediante su propio placer. El texto escrito por **Silvia Guillamón Carrasco** nos acerca la influencia positiva del movimiento feminista en las directoras de la transición española, provocando una reflexión sobre las convergencias entre los discursos cinematográficos y reivindicativos. En este sentido, analiza la presencia del discurso feminista en obras como *Gary Cooper, que estás en los cielos* (Pilar Miró, 1980), donde se denuncia la existencia de la discriminación de género en el cine, y la escasez de figuras femeninas emancipadas y positivas que impliquen nuevos modelos de deseo e identificación. Los estudios sobre cine se cierran con la aportación de **Isabel Maurer Queipo**, que trata de las películas de mujeres en el ámbito latinoamericano y nos habla de los privilegios masculinos en los roles del cine, mientras que el cine realizado por mujeres ha intentado representar la emancipación del feminismo y este a su vez ha ejercido su influencia en las directoras latinoamericanas generando una autoconciencia femenina y una identidad latinoamericana.

En el ámbito de las artes, **Tanja Schwan** nos aproxima a la estética del dolor y el sufrimiento en la producción artística como experiencia estética/placer, enfatizando lo performativo y lo teatral como estrategias para crear arte. **Émilie Notard** reflexiona sobre el documental de Miriam Fougère, quien acentúa la necesidad de visibilizar a las mujeres y a la memoria de una generación feminista a través de la pantalla y la imagen. Notard propone una vigilancia intelectual sobre la visibilidad de las heterotopías y heterologías contemplando las nuevas generaciones de mujeres lesbianas y terminar con la adaptación a la sociedad y cambiarla. Cierra esta primera sección **Júlia Araújo Mendes** que analiza la construcción de subjetividades contemporáneas a partir del papel de los medios de comunicación y la genera-

ción de contradiscursos con una perspectiva feminista, anticapitalista y decolonial.

En la segunda sección «Mediatized Images of Masculinity and Femininity», **Francisco A. Zurian** analiza la evolución que ha tenido la construcción de los personajes LGBTIQ+ en las series españolas de televisión en el contexto histórico que va desde la transición hasta el segundo mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), estableciendo diferentes etapas en dicha representación y aportando una cartografía de series de cada etapa. **Jorge Belmonte Arocha** en su investigación resalta la importancia de las representaciones mediáticas de la cultura posttelevisiva, en la que se aprecian ciertos cambios del texto televisivo conectados con los fenómenos de la digitalización y la posmodernidad, poniendo el foco en la producción que estas representaciones hacen de un imaginario escolar y de género. Introduciendo una reflexión sobre la fotografía, **Hernando C. Gómez Prada** expone la violencia sexual en mujeres, la necesidad de la protección del mundo emocional de las víctimas de violencia sexual y el pronunciamiento de estas a través de un ejercicio que evita que vuelvan a ser victimizadas. Por su parte, **Cristoph Behrens** se centra en su texto en los estudios literarios y culturales, la teoría feminista, la pedagogía teatral, la relación entre la literatura y las perspectivas queer-epistemológicas sobre el fracaso por medio de la metodología del teatro escénico. **Bernard Andrieu** propone deshacerse del género, descubriendo nuevas experiencias corporales y estableciendo relaciones más libres entre hombres y mujeres, reflexionando sobre la corporalidad cuestionando los discursos de representación.

En la tercera sección denominada «Relectures of Gender Coding in 18th, 19th, and 20th Century Literature, Theater, Opera, and Performance», **Paologiovanni Maione** aborda el travestismo en la comedia musical, donde los artistas acostumbraban a variar los diferentes roles teniendo mujeres disfrazadas de hombres y hombres disfrazados de mujeres. Siguiendo la misma línea, **Kevin Clarke** presenta un análisis sobre el comportamiento no normativo de los autores de las operetas y el

deseo de ridiculizar las normas morales vigentes en la época, presentando la idea de matrimonio entre personas del mismo sexo y jugando con el travestismo. Cambiando completamente de ámbito de estudio, la profesora **Inge Baxmann** centra su estudio en la simbolización y puesta en escena de la revolución francesa, el cuerpo y el conocimiento sensorial mientras que **Tanja Schwan** lo hace en la belleza y la estética femenina de la muerte en su protagonismo vocal en la ópera *La Traviata* de Verdi, y **Anne-Marie Lachmund** analiza una construcción sociocultural de la subjetividad en una sociedad patriarcal y androcéntrica, postulando un paradigma único y normativo. Finalmente, **Anne-Berenike Rothstein**

analiza la erotización y exotización del cuerpo femenino y masculino en el cine de Humberto Sola basado en la novela cubana *Cecilia Valdés*.

Después de terminar este interesante libro, *Coding Gender in Romance Cultures*, hemos aprendido y profundizado en los estudios de género en su cruce con todo el ámbito cultural abriendo horizontes en la investigación y sirviendo de motivación para nuevas investigaciones que sigan avanzando en la necesidad de conocimiento e igualdad.

Karina Perdomo

Universidad Complutense de Madrid