

Claroscuros del arte pop contemporáneo español: Moralidad e inmoralidad, goce, amor, locura y márgenes

IP a cargo: Deborah González Jurado

Adscripción: Departamento de Historia Moderna y Contemporánea

Filiación: Universidad de Málaga

Postula a: Proyecto I+D Jóvenes Investigadores II Plan Propio

Presupuesto al que opta el proyecto: 4.000€

1.	<u>DECLARACIÓN DE INTENCIONES</u>	2
2.	<u>OBJETIVO PRINCIPAL</u>	3
3.	<u>ÁREAS DE PERICIA Y ESTUDIO MÁS RELEVANTES</u>	4
4.	<u>HIPÓTESIS A PRIORI Y JUSTIFICACIONES PARA ESTE PROYECTO</u>	6
5.	<u>OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON COMPROMISO DE RESULTADOS</u>	13
1.	CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS JORNADAS-FESTIVAL ACADÉMICAS SOBRE ESTUDIOS DE LA CULTURA POPULAR CONTEMPORÁNEA EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	13
2.	PUBLICACIÓN DE LIBRO COLECTIVO O MONOGRÁFICO/S EN REVISTAS DE IMPACTO	14
3.	REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTAL SOBRE LA INICIATIVA Y LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS	14
4.	DIFUSIÓN EN PLATAFORMAS DE ACCESO ABIERTO EN INTERNET DEL PROYECTO Y SUS RESULTADOS	15
5.	CONTRIBUCIÓN A LA VISIBILIZACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO Y MEMORIA HISTÓRICO-SOCIAL EN TEMÁTICAS ARTÍSTICO-SOCIALES	15
6.	<u>OBJETIVOS SECUNDARIOS SUJETOS A CONTINGENCIA EN LOS RESULTADOS</u>	15
7.	<u>SOSTÉN Y COMPOSICIÓN DE ESTE PROYECTO, ELENCO DE INVESTIGADORES/AS Y AFILIACIÓN (DATOS GLOBALES)</u>	17
8.	<u>INTEGRANTES DEL PROYECTO, PROPUESTAS TEMÁTICAS Y REPARTICIÓN DE TAREAS</u>	18
A.	PLENAMENTE CONSOLIDADOS	19
B.	INICIAL O MEDIANAMENTE CONSOLIDADOS	24
C.	“NOVELES”	27
D.	INVESTIGADORES INDEPENDIENTES	31
E.	ARTISTAS (EN CALIDAD DE COLABORADORES EXTERNOS / NO INVESTIGADORES)	31

9. PRESUPUESTOS Y GASTOS INICIALES	33
10. CRONOGRAMA DE FASES Y RESULTADOS	35
11. ANÁLISIS DAFO	36
12. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INICIALES (POR CONJUNTOS TEMÁTICOS)	37
HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE, GEOGRAFÍA, FILOSOFÍA, ANTROPOLOGÍA, TEORÍA DEL CONOCIMIENTO	38
PSICOLOGÍA, MEMORIA, EMOCIONES Y TERRITORIOS INEXPLORADOS DE LA MENTE Y DEL YO	40
GÉNERO, MUJERES, FEMINISMOS, MASCULINIDADES Y LGTBQ+	41
SIMBOLOGÍAS Y MITOLOGÍAS HISTÓRICAS DEL ARTE POP ACTUAL	42
MÚSICA URBANA Y DEL GIRO CULTURAL, FLAMENCO, HIBRIDACIONES MUSICALES	43
LITERATURA, DRAMATURGIA, TEXTUALIDADES Y PARATEXTOS	47
DANZA, TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS	48
COMUNICACIÓN: PERIODISMO Y MEDIOS VS. EDICIÓN INDEPENDIENTE	49
CÓMIC, TEBEO Y NOVELA GRÁFICA	51
AUDIOVISUAL, CINE, SERIES, ETC., Y CRÍTICA CINEMATOGRAFICA	52
NUEVAS FORMAS PUBLICITARIAS EN RELACIÓN CON PERFORMATIVIDADES ARTÍSTICAS	53
INTELIGENCIAS ARTIFICIALES, INFORMÁTICA, INTERNET Y TECNOLOGÍAS	53
MARGINALIDADES: NARCOTRÁFICO, PROSTITUCIÓN, OTRAS...	55

1. Declaración de intenciones

Los miembros/as de esta propuesta aceptan unirse en un grupo de estudio con intereses científicos comunes para trabajar en torno a los Estudios de la Cultura Popular Contemporánea en sentido amplio y general. No ha sido limitada en ningún caso la libertad de los/as investigadores/as en cuanto a la elección de sus temas de estudio, ni del espacio geográfico a tratar, lo cual sería una torpeza dada la globalización de la cultura popular actual. Somos conscientes de que pecaríamos de caer en arbitrariedades geográficas sin demasiado sentido cuando hablamos de seres humanos, arte y contemporaneidad globalizada.

Sin embargo, en la prudencia de medir nuestras fuerzas, el tiempo disponible y otorgar un cierto grado de coherencia de partida a este proyecto en beneficio de facilitar la visibilización y la aceptación de esta rama del conocimiento en la Universidad de Málaga, hemos decidido para la inauguración de este proyecto otorgar una cierta prioridad al estudio de estas manifestaciones en España. Sin óbice de que puedan ser tratados temas o producciones artísticas foráneas, lo cual es inevitable y ciertamente saludable principalmente en relación a las temáticas latinoamericanas y desde un enfoque conjunto del hispanismo, se ha acordado para esta primera edición, la inclusión de algún vínculo o comparativa o algún somero análisis de convergencias y/o divergencias con nuestro país, en mayor o menor medida.

El eje temático central, “Claroscuros.....” ha sido concebido como segundo eje común para la amplia variedad de temas que van a ser tratados y como memento al estado

actual de la cuestión sobre los Estudios Culturales tras la clausura del 'Centre for Contemporary Cultural Studies' de la Universidad de Birmingham, origen de esta rama del conocimiento a principios del siglo XXI. El porqué de los inicios de esta metodología de estudios impulsada por los maestros Stuart Hall y Richard Hoggart con un sentido de análisis crítico de la sociedad, la cultura y la economía justo en los años de gestación del Giro Cultural de los años 1960, el significado de su rápida expansión a EE.UU. aunque con un carácter menos político, su contagio y continuidad actual en América Latina, y su disolución en Europa como metodología claramente delimitada, serán objeto de reflexión a lo largo de nuestro proyecto.

Así, desde la inspiración del título de nuestra propuesta, saltamos la barrera de las nacionalidades y hacemos referencia una de las obras de Horacio Quiroga, *Cuentos de amor, de locura y de muerte*, quien acertó a enumerar en 1917 estos conceptos fundamentales en el arte y las estructuras vivenciales de las personas, los cuales, por su intangibilidad y con grandes reservas no comenzarían a ser admitidos para el estudio de las ciencias humanas sino muy avanzado ya el siglo XX. Deseamos con esta mención brindar un sencillo homenaje al literato uruguayo Horacio Quiroga, y a los escritores, escritoras y artistas excéntricos, marginados e invisibilizados de la Historia de la Cultura Hispánica; con especial alusión las y los que fueron objeto de desdén por sus circunstancias excepcionales de personalidad, de nacimiento, familiares o sociales, y cuyo talento se desdeñó a lo largo de los tiempos.

Para la prolongación al segundo año de nuestro proyecto es previsible que nuestras reflexiones hayan madurado respecto a la forma de retomar las premisas iniciales de los Estudios Culturales de política y economía, etnias, género, grupos sociales dominantes, medios de comunicación, etc., de las que partieron los fundadores de estas metodologías bajo las perspectivas que nos ofrece su reincorporación y readaptación a las especiales circunstancias y características Sociedad de la Información que se ha materializado en la última década. A estas alturas, aquellas premisas iniciales deben ser revisitadas, repensadas y reajustadas, pero consideramos que abordar el proceso histórico que vivimos desde el nuevo conjunto resultante podría resultar socialmente útil como herramienta de exégesis de una realidad sumamente compleja en la que los investigadores de las ciencias humanas y sociales deberíamos, tal vez, ofrecernos como intérpretes.

2. Objetivo principal

El equipo que integra este proyecto parte de la intención colectiva de creación de una red de contactos profesionales que pudiera devenir en el futuro en una federación permanente y, andado el tiempo, un área de investigación dedicada a los Estudios de la Cultura Popular Contemporánea, inexistente hasta el momento en la Universidad de Málaga.

A lo largo del desarrollo del proyecto, se tendrán en cuenta ideas y se recabarán informaciones sobre infraestructuras para el posible futuro abordaje de un Proyecto de Red de mayor alcance y que pueda contar con suficiente soporte financiero, informático

y logístico en nuestra Universidad, para la integración y coordinación a nivel internacional de investigadores que desarrollen estudios culturales pop sobre España y las civilizaciones hispánicas¹.

3. Áreas de pericia y estudio más relevantes

Historia e Historia del Arte	Historia cultural, historiografía, relaciones inter y transculturales, comparativas e intercambios. Historia de la subjetividad, de las emociones, de los recuerdos y lo intangiblemente humano.
Ingeniería informática aplicada al arte, la cultura y la historia	Procesos informáticos en relación con el arte y la cultura general en la era de la Sociedad de la Información. Lenguajes y aprendizajes profundos de las inteligencias artificiales y las aplicaciones de la informática en la historia, el arte y la historia cultural. La creación realizada por las inteligencias artificiales, avances, desafíos y polémicas.
Estudios sobre la mujer, feminismos, masculinidades y otros géneros inclusivos	Mujeres creadoras, dificultades, visibilización y empoderamiento en el auge actual del/los feminismo/s. Perspectivas de la historia de la cultura en torno a los roles de género binarios, las masculinidades, la homosexualidad, géneros inclusivos no binarios, las perspectivas queer y la transexualidad; con especial atención a las posibles marginalidades que las elecciones sobre sexualidad puedan acarrear. Mujeres que habitan los márgenes y transitan situaciones de desclasamiento social o discriminación.
Lenguas y literatura	Teoría y análisis literario, literaturas comparadas y diferentes estilos literarios. Epístolas, textos híbridos, intertextualidad y paratextos, objeto como desencadenantes de las emociones.
Artes escénicas	Dramaturgia, danza, interpretación e imágenes mediáticas construidas por las y los artistas. Nuevas tendencias, formatos, soportes y espacios del siglo XXI.
Artes audiovisuales en movimiento	Cine (incluyendo la crítica cinematográfica), contenidos de televisión, documentales, vídeo-clips, y otros tipos de producciones.

¹ Por ejemplo, actualmente, el proyecto iCon Mics (Investigation on Comics and Graphic Novels from the Iberian Cultural Area), trabaja integrado en la red COST, *European Cooperation in Science & Technology* sobre cómics ibéricos a nivel mundial, ver: <https://iconmics.hypotheses.org/the-action>. A principios de septiembre asistí a la *Training School Cultural Legacy of Iberian and Latin American Comics*, organizada por Jorge Catalá-Carrasco y celebrada en la Universidad de Newcastle: [./ 2022 Newcastle congreso y estancia/2022 Póster Cultural Legacy comic hispano Burdeos/ Training School Booklet.pdf](https://2022.newcastlecongressoandestancia2022.poster.culturallegacycomichispano.burdeos/training-school-booklet.pdf). En este evento conocí a algunos de los miembros de este equipo.

Artes visuales estáticas	Cómics y novelas gráficas desde la ola de los años 1980 hasta la era digital contemporánea y hasta el boom (aproximadamente en 2017) de dibujantes, creadoras y personajes femeninas. Otras manifestaciones pictóricas o fotográficas.
Músicas populares, historia de la música y musicografía	Lenguajes musicales urbanos y otros estilos desde la revolución del <i>blues</i> y el <i>jazz</i> a mediados del siglo XX hasta nuestros días, como el <i>rock</i> , el <i>pop</i> , el <i>techno</i> , el <i>punk</i> , el <i>funk</i> , y las músicas electrónicas y su evolución hasta el presente. Flamenco clásico y sus artistas desde los orígenes. Fusiones del flamenco hasta nuestros días, realizadas tanto dentro de España como a nivel internacional, con especial atención la actual universalización de este estilo; así como a las polémicas que éstas han suscitado y suscitan.
Arte vivo	Cantantes y cantaores en activo para pequeñas actuaciones. Dibujantes para muestras de sus obras y exposiciones, cineastas y otros artistas para proyecciones y/o presentaciones de obras. Etc. Toma de palabra por los artistas en mesas y foros de debate e intercambios con los investigadores, los estudiantes y el público.
Comunicación y medios	Publicidad en artes performativas. Análisis de contenidos para las industrias de difusión masiva de la información, intercambios horizontales y prosumo (producción y consumo a un tiempo de contenidos); así como formulaciones, procesos y condicionantes de la creación artística y su incardinación en estas industrias.
Ciencias de la Educación (Transversal)	Repercusiones y usos la cultura popular contemporánea en didáctica y pedagogía universitarias. La “excepción” generalizada del autodidactismo en los Estudios Culturales y sus particularidades en España.
<i>Management</i> y Ciencias del Trabajo (Transversal)	Gestión y asesoramiento técnico en coordinación y <i>management</i> de equipos de investigación y bienestar en el trabajo de sus miembros. Exploración de posibilidades y dificultades de la implementación de los estilos más adecuados de <i>management</i> en equipos de investigadores y científicos. Implementación de dinámicas positivas de colaboración y gestión de disminución de la competitividad para la creación de flujos de trabajo de intercambio productivo de los caudales de información y conocimiento, fuentes y bibliografía.

Las áreas temáticas estructuradas en el cuadro se interrelacionan a nivel transversal en los trabajos propuestos por los investigadores, y componen una red entrelazada cuyo conjunto, creemos, superará en complejidad y profundidad el conocimiento que se derive de ellos por separado. Algunas, como la Memoria colectiva o la Psicología, además de trabajarse de forma específica en algunas investigaciones, están presentes de forma implícita en la mayoría de los abordajes planteados por los participantes, como se podrá inferir de sus propuestas y de la bibliografía final aportada por ellos mismos. De ello se realizarán las oportunas reflexiones sobre las distintas acciones efectuadas por el proyecto y los resultados parciales obtenidos en cada fase, así como trabajaremos en un conjunto de conclusiones finales sobre el alcance del mismo.

4. Hipótesis a priori y justificaciones para este proyecto

No se pueden obviar los avances de los últimos años, pues en España contamos ya con varios másteres oficiales promovidos por universidades públicas y privadas, aunque una buena parte de ellos está enfocada más a la gestión de industrias culturales que a la historia y las implicaciones socio-culturales del arte popular contemporáneo y sus semánticas². Paulatinamente han ido surgiendo también algunos grupos académicos de estudio y proyectos de investigación interesados en las temáticas y metodologías de los estudios culturales pop³. Pero en líneas generales, según observaciones cualitativas realizadas a priori por mí y, lo que es mucho más importante, por especialistas dedicados al tema y por los mentores expertos que están apoyando este proyecto, es que, en general, son aún escasos los Estudios Culturales en España⁴. Visto desde dentro,

² Por no extender más estos pies de página, incluyo aquí una web publicitaria que recopila una buena parte de la oferta de estudios de posgrado: <https://yaq.es/master/estudios-culturales>. En ella, tras un rastreo eliminatorio de másteres con temáticas en otras especialidades de la cultura, se puede extraer que destacan —por mayor precisión en la estructura de sus formaciones en Estudios Culturales— las universidades Complutense de Madrid, Navarra, y tal vez la Autónoma de Madrid, la UNED, Las Palmas de Gran Canaria, Santiago de Compostela y la Pompeu Fabra, con un modelo un tanto más clásico y de raigambre literaria, y Granada con un máster especializado en la investigación y análisis del flamenco. En la intermedialidad entre la Teoría Política, la Crítica cultural y la documentación, de nuevo la Complutense, la Carlos III de Madrid y la de Córdoba, ofertan estas especializaciones. Algunas escuelas de formación privadas también se han sumado a colmar este nicho de mercado, enfocadas en la gestión cultural. Aunque no consta en la gruesa clasificación de esta página con objetivos publicitarios, también la ESMUC de Barcelona, ofrece un máster oficial de interpretación del flamenco: <https://www.esmuc.cat/es/masters-i-postgraus/master-oficial-de-interpretacion-del-flamenco/>, en el que está matriculado para el curso que viene nuestro cantaor y profesor de conservatorio, Francisco Sánchez, “Hijo de Juan Bonela”, de nombre artístico Francis Bonela.

³ Destacan algunos equipos de etnomusicología catalanes como el Grup de Treball d’Etnomusicologia de l’ICA: <https://barcelonaetnomusicologia.wordpress.com/acerca-de/> o conferencias recientes, como la KISMIF, en intersección con los estudios de género, recientemente celebrada en Porto (Portugal): <https://www.kismifconference.com>, a la que acudió Silvia Escobar.

⁴ Un estado de la cuestión detallado sobre los orígenes de los Estudios Culturales como área académica en España, sus avances, carencias y múltiples y tareas por llevar aún a cabo en las universidades españolas, puede encontrarse en GONZÁLEZ RUEDA, Antonio Javier (2020) “La dimensión cultural de la universidad española. Estado de la cuestión”, en *Debats*, Vol. 134/1, pp. 217-232: <https://revistadebats.net/article/view/2221/3010>. Sobre epistemología y cuestiones metodológicas concretas en torno a lo que entendemos por cultura popular “urbana”, asimilada a la cultura de masas o

tenemos la sensación de que los investigadores e investigadoras que proyectan sus carreras en esta área suelen presentar perfiles de marcada transversalidad e interdisciplinariedad, por lo que, en bastantes casos, deben renunciar a —o sacrificar, al menos parcial o temporalmente— enfoques curriculares más eficaces para el éxito de sus *cursus honorum* en el acceso a puestos estables en universidades, en gran parte de casos “por amor al arte”, nunca mejor dicho⁵. Debido a las dinámicas propias de la investigación, las programaciones docentes y las estructuras de los departamentos universitarios españoles, y andaluces especialmente, la rama del saber de la cultura viva sigue representando un sector en déficit en la academia. Creo que este problema, puede venir de lejos, y sería posible achacarlo, al menos en parte, desde la traslación del empirismo de las ciencias naturales a mediados del siglo XIX al campo de las ciencias humanas, lo que significó la imposición de un corsé metodológico que se evidencia en el siglo XXI como un lastre cada vez más pesado de portar para los nuevos campos abiertos por las nuevas realidades sociales, tecnológicas y vitales. Los ensayos de aproximación metodológica más ajustada a ellas, promovidos por minorías académicas desde finales del siglo XX, como el negativismo epistemológico, el estudio de nuevas fuentes, o la introducción del subjetivismo como área de estudio, no han sido asumidos de forma general, y siguen siendo considerados elementos anecdóticos del cajón de sastre de las ciencias humanas y sociales; sin que se haya promovido una revolución

la cultura occidental dominante, y sus transformaciones tras la inclusión en los estudios culturales de las culturas indígenas, la afroamericana y la campesina o rural, y otros grupos subalternos, ver: ZAPATA, Jennifer (2016) “La cultura popular: una discusión inacabada”, en *Razón y Palabra*, Vol. 20, oct-dic 2016, pp. 788-802, Núm. 4_95: <https://www.redalyc.org/pdf/1995/199550145046.pdf>, que sigue las líneas marcadas del ya clásico MARTÍN-BARBERO, J (1987) *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, Gustavo Gili, 300 pp., sobre la globalización de la cultura desde finales del siglo XX a través del sistema mundial de medios de comunicación en la intersección con el capitalismo hegemónico y el nuevo lugar del folclore. O sobre el análisis de la visión de la sociología germana sobre las alta y baja cultura desde Simmel a la escuela de Frankfurt (Adorno y Benjamin), ver: MARTÍNEZ DE ALBÉNIZ, Iñaki (2001) “La ambivalencia de lo popular en los estudios culturales”, en *Papeles del CEIC* #2, diciembre 2001: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1122098>.

⁵ Dadas las preferencias curriculares que priman un solo camino especializado para la adquisición de conocimientos formales, los estudios culturales en amplio sentido —especialmente para la cultura popular contemporánea—, suelen toparse con una tierra de nadie difícilmente adaptable a las exigencias de los recorridos escolares y de los estudios secundarios y superiores en vigor. A nivel de las carreras académicas este condicionante resulta aún más influyente sobre todo a partir del requisito de acreditación en ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), que últimamente exige, además, la elección por parte del/ de la candidata/a de la sección o área en la desee sea evaluado su currículum. En lugar de garantizarse una necesaria diversidad en estos criterios, que sería posible construir, por ejemplo, desde las agencias regionales de valoración de méritos, como por ejemplo la DEVA-AACC (Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento), éstas no hacen sino replicar al pie de la letra los modelos y estándares marcados por el Estado central. Encima, a ello se suman a posteriori las cortapisas a la transversalidad impuestas internamente por los departamentos universitarios, cada vez más rígidas en la valoración de méritos en los concursos para optar a plazas de ayudantías. Cuando el recorrido académico del/de la postulante ha sido desarrollado en diversas disciplinas o áreas, su expediente es invariablemente penalizado, sin eximir la posible concordancia en la interdisciplinariedad del /la postulante. Incluso, en otro orden de cosas, el natural interés por la cultura puede presentarse en las vidas comunes de los seres humanos como un apéndice aparte al que hay que dedicar una buena porción de energía individual y recursos para fortificar y amurallar un espacio privado e íntimo de información especializada, solo compartible en circuitos de aficionados a veces escindidos de la propia familia y de los entornos más cercanos. Estos circuitos, en nuestra sociedad de la información, se han ido trasladando, desde los clubs de fans, asociaciones o puntos de venta y reunión tradicionales, a las redes digitales proveídas por internet.

formal del calibre de la que estamos viviendo en las últimas décadas en las ciencias físicas y naturales, y en las ciencias de la técnica⁶.

Especialidades acotadas como el cine o los comics comienzan a integrarse mal que bien en departamentos de literatura o historia del arte gracias al empeño y la vocación de algunos/as investigadores/as. En la Universidad de Málaga, como en otras muchas, no existe en la actualidad ningún área o departamento dedicado ex profeso a esta rama del conocimiento. La exploración de los jóvenes doctores con menos de tres años de antigüedad desde la lectura de sus tesis, realizada a través de nuestra plataforma RIUMA, revela que los estudios en estas temáticas se han llevado a cabo de forma dispersa desde algunas facultades como la de Estudios Sociales y del Trabajo, la Facultad de Ciencias de la Educación o la de Ciencias de la Comunicación. En la Facultad de Filosofía y Letras, los departamentos de lingüística y literatura española e inglesa sí han producido en estos últimos años algunas tesis específicas sobre temáticas de la cultura popular contemporánea, pero, paradójicamente, los departamentos de Historia e Historia del Arte han quedado prácticamente yermos de ellas. Es presumible que esta carencia se deba a las tradiciones historiográficas al uso, las cuales priman temáticas, metodologías y fuentes más tradicionales.

No obstante, en el horizonte historiográfico español se ha realizado en las dos últimas décadas un avance importante con el estímulo de la Memoria Histórica Colectiva, que ha estimulado el desarrollo de técnicas que anteriormente no habían llegado a ser plenamente aceptadas, como por ejemplo las de la oralidad y el testimonio; o la memoria familiar⁷. Si bien esta revisión histórica era tan necesaria como urgente —

⁶ Centrado en las ramas de la educación y la investigación sobre este tema, ver: TABORDA CHAURRA, Javier; BURITICÁ ARBOLEDA, Olga Clemencia (2007) “El cientifismo como enfoque curricular contemporáneo”, en *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (Colombia), vol. 3, núm. 1, enero-junio, 2001, pp. 103-122: <https://www.redalyc.org/pdf/1341/134112603007.pdf> ; y en una perspectiva general, un trabajo del profesor de Filosofía de la Universidad de Málaga: DIÉGUEZ LUCENA, Antonio J. (1993) “Cientifismo y Modernidad: Una discusión sobre el lugar de la Ciencia”, en *El giro posmoderno*, 1993, pp. 81-102: <http://webpersonal.uma.es/~DIEGUEZ/hipervpdf/CIENTIFISMOYPOST.pdf>

⁷ Memoria Histórica Colectiva: https://www.revistaayer.com/sites/default/files/articulos/32-11-ayer32_MemoriaeHistoria_Cuesta.pdf . Para un repaso rápido de la significación cultural y política del período de memoria histórica que acabamos de atravesar, ver por ejemplo el capítulo introductorio a una obra más amplia de SONG, H. Rosi (2016) “Introduction”, en *Lost in Transition: Constructing Memory in Contemporary Spain*, 1-4: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1gpcb98.4>, y de la misma autora (2016) “Transitional Memories”, in (idem), pp. 5-27: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1gpcb98.5>. No soy una experta en esta materia, ni es objeto de este escrito entrar en analizar las coyunturas ni estructuras políticas de la Transición ni su pecado de silencio, sin preguntas en tiempo y forma. Pero hablando, ya que estamos, de ello, y contando con la venia de nuestro equipo y de los evaluadores de este proyecto para la inclusión de la subjetividad en el campo de la historia colectiva, me permito dar humilde testimonio del sedimento de la memoria —o desmemoria—, del paso andaluz por el perturbador siglo XX. Durante el mes de agosto de 2008, tuve la buena suerte y el honor de participar en las excavaciones del proyecto “Exhumación de los cuerpos fusilados de las fosas comunes del Cementerio San Rafael, Málaga”, acometidas por mi ya fallecido profesor de Historia Medieval, Sebastián Fernández López... ¿porque los arqueólogos de contemporánea no se atrevieron?... eso se decía... Ya estaba excavada la mayor parte, y a mí me metieron en una de las fosas pequeñas del año 1940 en adelante, con unos pinces y una espátula... Iba yo cepillando los huesos de aquellos pericidos de pena, tifus o hambre.... Una mujer joven con un feto..., un anciano con unos botones y una hebilla de cinturón.... Una antigua compañera de estudios viajó con sus alumnos suizos a visitar el yacimiento, y Sebastián nos pasó los *power points* del contenido inicial de las fosas grandes... inmensas.... Tal horror no tenía parangón, ni cuantitativo ni

por tardía y reveladora del trauma colectivo silenciado durante dos, tres o cuatro generaciones—, desde el punto de vista historiográfico, una inflación de proyectos, tesis e investigaciones, no solo en España, sino también en Francia, por ejemplo, podría ralentizar la evolución de otras nuevas modalidades de interpretación histórica, metodologías o concepciones que debieran tener cabida en las perspectivas de investigadores y estudiantes. Por ejemplo, un interesante ensayo por inaugurar la nueva línea de la Historia Pública en nuestro país, se lo debemos al profesor titular Jesús Izquierdo Martín, de la Universidad Autónoma de Madrid, quien impulsó una asociación que permanece en un impás de actividad durante el último año; aunque guardamos la esperanza de que pueda volver a reactivarse⁸.

En los departamentos específicos de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras la Universidad de Málaga, concretamente en el vecino Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia Antigua y Prehistoria, he hallado la única excepción de una tesis doctoral sostenida en este período inferior al trienio, que podríamos

espeluznante... Removió todo aquello reflexiones sin solución sobre mi extraña familia... De parte de mi madre, mi bisabuelo, Diego Martín, de la FAI de Alhaurín de la Torre, reunía a las milicianas en su casa. Nunca he sabido con certeza si serían quienes quemaron las iglesias del pueblo. De Barcelona pasó a un "château", cerca de Burdeos, y luego fue leñador en Les Landes. Mi bisabuela, María Cantero, quedó abandonada con cinco hijos e hijas de entre 9 años y unos meses. Le metieron a uno en un cerco con otros niños de rojos, pero salió vivo. Otro casi se le muere, hasta que los otros dos hermanos varones se decidieron a robar por los huertos vecinos frutos y habichuelas para darle de comer. Su padre los mandó llamar cuando las tropas de Hitler evacuaban Francia, para que vivieran allí otra postguerra algo menos miserable. El que casi murió de inanición, al fue naturalizado francés y enviado a la guerra de Argelia. En Aquitania nacieron mi madre, mis tíos y primos; unos se quedaron, y otros regresaron. Con los años comprendí que los valores que me enseñó mi abuela María, eran los del anarquismo ibérico. Su marido, mi abuelo Paco Jurado, de Villanueva de Algaidas, sólo me contó que su madre, ya de cocinera no sé dónde en Málaga, "sacaba" platos secretos para los hambrientos. De la parte paterna, los hermanos de mi abuelo Antonio González, de Genalguacil, volvieron del frente nacional con buenos puestos en la Guardia Civil, y solo un primo suyo murió en el Ebro; y en la confusión, le dieron de baja a él la cartilla de racionamiento. A aquella guerra no le dejaron ir por ser muy chico, pero haciendo la mili en Melilla se alistó con Muñoz Grandes y llegó hasta el Báltico. Al poco, un cascote de metralla le dejó una pierna coja de por vida, pero también ganó un puesto de conserje en el Hospital Noble. A veces, siendo muy pequeña me cantaba el "Cara al Sol", y mi abuela Pepa Rivas, su mujer, regañaba para callarle, acusándolo de ser "de los malos". Ella era de una familia humilde de Málaga ("ni fú, ni fá de política"), tenderos de ultramarinos en la calle Camas. Les expoliaron la tienda varias veces, en nombre de la República o de España. Salieron corriendo al Colegio de Huérfanos de Torremolinos, en sentido opuesto a Almería, y por eso se salvaron... El único recuerdo que tengo de todos juntos son unas polaroids de mi primer cumpleaños. ¿Debería yo odiar a mis abuelos y bisabuelos? Pena de no haber nacido francesa, porque allí todos aseguran descender de la Resistencia y nadie tiene abuelos "de los malos". Hija de la muda, sorda y ciega Transición, soy incapaz de ocultar a ninguna de las partes, y cargo con la rabia política de no haber sabido hasta mis 35 años que en aquella boca del infierno del barrio de al lado, bajo estratos de cal y arena, casi tres mil almas clamaban. En memoria de aquellos muertos y muertas y de su dolor, en nombre de mis abuelos y bisabuelos andaluces, expongo a su perdón este trozo de memoria familiar. Espero con toda mi alma que ya, por fin, hayan podido descansar en paz.

⁸ Asociación de Historia Pública: <https://www.historiapublica.es/>. Desde dicha asociación y bajo el auspicio de la francesa Casa de Velázquez, se celebró en octubre de 2021 un Primer Festival de Historia Pública en el Centro Cultural de La Corrala, ubicado en el popular barrio de El Rastro de Madrid: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=1+festival+de+historia+p%C3%BAblica>. En este encuentro conocí a Leo Cebrián, nuestro investigador autodidacta e independiente, quien participaba como director del documental que acababa de publicar y que citaré más adelante. Desde entonces me animó a esta iniciativa y constituye ahora un firme apoyo para el proyecto.

considerar dentro de los Estudios Culturales Contemporáneos. Tal vez desde la necesidad de los doctorandos de conseguir un director de tesis y con el fin obtener la credibilidad que sus “dudosos” sujetos de estudio les escollan; faltos del sostén metodológico de los Estudios Culturales, menos rígidos, aunque no menos rigurosos, estos estudiantes proceden a severas autocensuras en la elección de sus temas y a la adaptación forzada de sus metodologías⁹. Recientemente también se ha llevado a cabo un proyecto de investigación en el área de Moderna que, podría decirse, se aproxima a algunas cuestiones culturales, aunque en general sigue registros más tradicionales del análisis político de prensa, opinión pública, y epistemologías del humor¹⁰.

De otra parte, habiendo sido las universidades del mundo anglosajón —e incluso las universidades francesas y de otros países francófonos— las más antiguas en la instauración y desarrollo de esta modalidad de análisis artístico-sociales, resulta que hoy en día los caudales artísticos españoles e hispanoamericanos están siendo explorados en mayor medida desde aquellos países que desde el nuestro¹¹. En la misma tónica, pero a la inversa, una buena parte de los ensayos que realizan investigadores españoles tiende al estudio de productos anglosajones¹². Este fenómeno puede ser debido, además de a los propios gustos personales y a la globalización de la cultura occidental, al liderazgo industrial de EE.UU. y Reino Unido desde el final de la segunda guerra mundial, así como a las inercias historiográficas que han generado.

Añadido a esto pudiéramos observar tal vez una autopercepción un tanto disminuida de la sociedad general, imbuida de la circunstancia arriba mencionada y de otras dificultades estructurales generadas ya en época contemporánea. Probablemente la cuestión de la cultura dominante o dominada (MARTÍNEZ DE ALBÉNIZ: 2001, *Op. Cit.*), o

⁹ HERNANDO MOREJÓN, Jacobo (2021) *La histori(et)a representada. Discurso, práctica y representación de la historia de España a través de sus cómics (1940-2018)*, tesis dirigida por Alicia Marchant-Rivera y Lorena Catalina Barco-Cebrián, 1073 pp.: <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/21001>. El valor indudable de esta tesis reside en la exhaustiva y meticulosa catalogación de la producción de cómics sobre temas históricos españoles en un amplísimo intervalo temporal, pero selecciona sus fuentes obviando la dicotomía entre las obras de ficción y la “realidad histórica”, la cual, de por sí, no deja de ser una construcción discursiva de “objetividad científica”. El material se organiza cronológicamente según la ambientación de las creaciones desde el Paleolítico, en eras históricas ficcionales, y se divide cada período en dos bloques de producción, uno para la época franquista y otro para la democrática. Estos problemas podrían haberse resuelto desde un enfoque de Estudios Culturales más orgánico que hubiese aportado una visión de la evolución de las mentalidades colectivas y políticas en nuestro país a través de las representaciones arrojadas por el cómic de temática histórica.

¹⁰: CALVO MATORANA, Antonio (ed.) (2022) *El humor y su sentido (España, siglos XVIII-XXI)*, Cátedra, 360 pp.

¹¹ Como ejemplo de ello podría servir la revista *Journal of Spanish Cultural Studies*, publicada trimestralmente en Reino Unido desde el año 2000: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=27610>

¹² Resulta paradigmático el análisis del conjunto de las numerosas publicaciones de uno de nuestros mentores, Pompeyo Pérez Díaz. Este profesor realiza una encomiable labor de tutorización y acompañamiento de jóvenes investigadoras/es con intereses en la cultura popular, y dedica sus dos más amplias líneas de trabajo a estudios regionales canarios, musicológicos y musicográficos, desde la Edad Moderna hasta el tiempo actual, por un lado (aunque también ha tratado en profundidad palos del flamenco como los fandangos); y por otro, a la profusa producción de artistas y manifestaciones artísticas extranjeras, principalmente anglosajones como Joy Division, Jim Jarmusch o Mary Shelley, pero también franceses, como Erik Satie sin atender a prejuicios de nacionalidades, y considerados *underground* o minoritarios en los momentos de su aparición.

los complejos seculares del mundo hispánico desde el fin de su hegemonía —¿e incluso la rémora aún parcialmente vigente de nuestra leyenda negra?— jueguen un papel de coerción o de autocensura invisible en el abordaje del autoconocimiento histórico y cultural en la actualidad por investigadores e investigadoras, además de las problemáticas sumadas al recientemente revisitado lenguaje científico y los corsés cientifistas de origen decimonónico con los que se debaten las ciencias humanas en la actualidad¹³. En Andalucía el déficit percibido es aún más agudo por circunstancias variadas, arraigadas en la idiosincrasia actual de nuestra región. Sin embargo, debemos añadir que estas observaciones cualitativas consensuadas entre investigadores profesionales parecen entrar en conflicto con las cifras objetivas compendiadas en el *Anuario de Estadísticas Culturales* publicado por el Gobierno de España, dado que la gran inversión realizada debería haber dado lugar al surgimiento de una activa rama de estudios de la cultura pop¹⁴.

Pero los anhelos de la pionera Andalucía de la revolución industrial de la primera mitad del siglo XIX desembocaron en un mero ejercicio fallido que propiciarían una fuerte oleada migratoria a finales de este siglo. A esto se añadieron la cruel punición y las masacres sufridas durante la guerra civil, más la severa represión y ruptura cultural subsiguiente. El prolongadísimo período de subsistencia y el abandono económico y agrario de las primeras décadas de la dictadura solo fueron parcialmente resueltos con el estímulo del polo turístico de la Costa del Sol, ya en la década de 1960. Desde entonces, una buena parte de la región ha quedado relegada a paradero turístico del extrarradio europeo para poblaciones mejor avenidas. Este fenómeno ha dado lugar a zonas extensas de aculturación, sincretismo y modificación paisajística en la mayor parte del litoral¹⁵. No obstante, la mayoría de las gentes nativas de Andalucía, siguen afectadas por unas estrecheces intermitentes derivadas de la pobreza sistémica

¹³ Precisamente, son profesores andaluces (sin óbice de otros en otras comunidades autónomas), los que están analizando la dimensión cultural periférica en las universidades españolas y un tanto desagregada de las agendas de las ciudades, más otros frenos u obstáculos de diversa naturaleza, como nuestro mentor, GONZÁLEZ RUEDA, Antonio Javier & ARIÑO, Antonio (2020) “¿Hay cultura en la universidad?”, en *El blog de Studia XXI. Universidad. Una conversación pública sobre la universidad*: <https://www.universidadsi.es/cultura-universidad/>.

¹⁴ DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (2020) *Anuario de Estadísticas Culturales 2020*: <https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:52801035-cc20-496c-8f36-72d09ec6d533/anuario-de-estadisticas-culturales-2020.pdf>. Si tenemos en cuenta las tablas de gastos liquidados en cultura por comunidades autónomas, pp.100 en adelante, la paradoja se incrementa al observar, por ejemplo, que los valores absolutos del estipendio en cultura en Andalucía para el año 2018 se multiplica por 6 veces respecto al de Canarias, casi dobla al de la comunidad de Madrid, supera con creces al del País Vasco y es solamente superado por Cataluña en el conjunto nacional. Por otro lado, la progresión en el aumento de estos estipendios entre 2014 y 2018 se mantiene mucho más estable en las comunidades de Madrid y Cataluña, mientras que en Andalucía presenta una marcada curva ascendente. Durante el mismo período, Canarias llega casi a duplicar este capítulo. Es probable que el motivo de estas inflaciones de los gastos en nuestras “periféricas” comunidades autónomas del sur estén ligadas a los estímulos del llamado “turismo cultural”. Tomando el ejemplo concreto de las Artes plásticas y escénicas por comunidad autónoma, también podemos observar cómo los gastos en este apartado realizados por Cataluña y Madrid en el mismo tramo temporal efectúan una sensible disminución muy remarcable en la última comunidad, mientras que Andalucía y Canarias continúan sus tendencias en aumento.

¹⁵ NICHOLS, William (en prensa 2022) *The Paradox of Paradise: Creative Destruction and the Rise of Urban Coastal Tourism in Contemporary Spanish Culture* (Manuscript in advance contract with Vanderbilt University Press).

profunda e histórica de nuestra tierra. Sin lugar a dudas, este cargar con el peso de enormes carencias de base haya contribuido a dibujar unas mentalidades que aceptan un cierto desprecio de lo propio y admiran lo ajeno o lejano. Bajo otros pormenores específicos, las Islas Canarias, otra región del Sur de España desde la que se han sumado dos compañeras y un investigador consagrado, comparte con nosotros, por su historia y su configuración geográfica, algunas de las características mencionadas. A pesar de los esfuerzos públicos y privados mejor o peor gestionados por los gobiernos autonómicos y de los discursos emitidos por las instituciones para el estímulo del conocimiento, la ciencia y la tecnología, Andalucía sigue siendo una de las regiones más desventajadas en PIB de la nación, solamente adelantada en pocos puntos por las Islas Canarias.

En fin, las carencias centenarias de las economías del sur y sus infraestructuras, a las que se agrega el peso de la carga de tópicos propios y extraños, influyen decisivamente en la autopercepción de los pueblos del Sur de España. Desde finales de la Transición, y más concretamente desde los años 1990, se realizaron esfuerzos de puesta al día para la maltrecha cultura andaluza. Por ejemplo, debemos tener en cuenta la creación del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco en Jerez de la Frontera (Cádiz), adscrito a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico; o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la isla de la Cartuja (Sevilla), o el Festival de Cine Español de Málaga, adscrito a la Diputación Provincial de dicha ciudad. Sin embargo, es de recibo observar que estos esfuerzos institucionales presentan el inconveniente, si extendemos nuestra mirada a lo largo de su devenir en el tiempo, de una cierta esclerosis respecto a la cultura viva surgida espontáneamente desde la sociedad general. Lamentablemente, la institucionalización de la cultura fagocita una buena parte de su dinamismo, y produce una cierta esclerosis a largo plazo. No en pocos casos los proyectos oficiales se han basado en apropiaciones de iniciativas individuales o colectivas de artistas que las acometieron con recursos propios, siendo la mayoría de las veces desplazados o invisibilizados una vez que éstos estuvieron en marcha desde ámbitos oficiales.

En la actualidad en nuestras regiones se priman y benefician, tanto por las autoridades políticas como por las gentes comunes —quienes no tienen más remedio que defender su día a día en este horizonte, podríamos decir, ya inmemorial y asumido como la única realidad posible—, los sectores turísticos, tecnológicos, medicales y de las comunicaciones, quedando en una especie de limbo acotado al entretenimiento las manifestaciones culturales generadas en los espacios y tiempos propios. En concreto la Alta Andalucía —entendida en sentido extenso con la inclusión de la Costa del Sol y la Costa de la Luz, y sus centros neurálgicos en Málaga y Cádiz—, además del mencionado archipiélago canario con sus singulares particularidades endógenas, geografías desde las que surge esta iniciativa, sigue siendo parco, como ya se ha mencionado, el desarrollo académico de las bases y herramientas metodológicas para los estudios culturales. Nada más paradójico en unas tierras de gran riqueza creativa y productoras prolíficas de artes vivas y que engendran sin cesar obras y creadores/as que frecuentemente deben transitar distintos exilios para llegar a ser reconocidos/as en otros lugares antes que en los suyos de origen. Podríamos hacer extensivas estas reflexiones, como ya he comentado, al resto de España y de los países hispánicos en general; aunque desde otra escala y perspectiva y con matices, pues habría que tener en cuenta particularidades

regionales y geográficas, como la catalana, entre otras en la Península, por ejemplo, y tanto más, del resto de la compleja hispanidad.

5. Objetivos específicos con compromiso de resultados

Los objetivos específicos a los que nos comprometemos son sencillos, concretamente: la celebración de unas Jornadas-Festival, la publicación de una obra escrita colectiva y la producción y edición de un documental sobre la investigación realizada. Paralelamente se efectuará la difusión en redes digitales, plataformas de internet y medios de comunicación de las investigaciones en proceso y sus resultados (evento/s, publicación/es y material audiovisual producido). La visibilización de las problemáticas de género y memoria histórico-social concernientes a temáticas artístico-sociales se realizará transversalmente a lo largo de todo el proceso, actividades y manifestaciones.

La dirección del proyecto y su equipo de apoyo se atribuye la tarea de coordinar el equipo y poner en relación a los miembros/as con temáticas afines (y en general a todos/as los integrantes) para garantizar el flujo y puesta en común de conocimientos, información y documentación y dotar así de organicidad y coherencia los resultados de investigación. Teniendo en cuenta que cada investigador/a trabajará por su cuenta y con ordenadores y medios técnicos propios o disponibles en sus universidades y/o centros de trabajo, no se esperan grandes gastos iniciales para poner en marcha las investigaciones.

Las principales tareas con compromiso de resultados a cargo de la dirección del proyecto y su equipo de apoyo serán la organización de las Jornadas-Festival y la producción, edición y publicación del documental. También serán tareas de dirección y su equipo de apoyo la divulgación y difusión de los procesos y resultados de investigación y del documental, parcial y/o integralmente, solicitud y gestión de posibles financiaciones adicionales para el proyecto, tales como las **ayudas del II Plan Propio del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga** para facilitar las estancias breves de investigación de profesores e investigadores de alto nivel, ayudas para congresos y jornadas científicas y ayudas para la publicación, etc. Igualmente la dirección (junto con su equipo de apoyo y el consejo y asesoramiento de los investigadores expertos, más el consenso, ideas y opiniones de todo el equipo), recabará la información necesaria sobre la publicación de la obra colectiva escrita resultado del proyecto (editoriales y modalidades de publicación, monográficos en revistas de calidad, posibles subvenciones oficiales y de otras instituciones en materia de publicaciones científicas, posibles publicaciones individuales de traducciones de los artículos/capítulos generados desde el proyecto, etc.).

1. Celebración de las Primeras Jornadas-Festival académicas sobre Estudios de la Cultura Popular Contemporánea en la Universidad de Málaga

Se organizarán unas jornadas-festival de dos, tres o cuatro días de duración, en las que los investigadores presenten de forma oral y visual sus aportaciones respectivas.

Las mesas y debates serán moderados preferentemente por los mentores consagrados e investigadores con carreras medianamente consolidadas del proyecto, u otras personalidades que se animen a participar en el transcurso del mismo. Se propondrá un formato atractivo para los estudiantes y para el público general, con actuaciones y participación de artistas locales y/o nacionales y/o extranjeros. Se propondrán estas jornadas como un Festival lúdico, donde puedan realizarse **exposiciones** de originales de obras de cómic y **conciertos**, abriéndose esta posibilidad a otro tipo de manifestaciones.

2. Publicación de libro colectivo o monográfico/s en revistas de impacto

Se publicará un libro colectivo con los estudios llevados a cabo por cada investigador/a, en base a sus propias pesquisas e intereses y al eje temático central propuesto (“Claroscuros”). Esta publicación constará de una amplia introducción general y otras introducciones a las diversas secciones en las que se agruparán los capítulos o artículos. Los capítulos o artículos que compondrán la publicación podrán ser revisados por los investigadores del equipo entre sí. Los medianamente consolidados y los plenamente consolidados podrán ser consultados por los ‘noveles’ para orientación en el enfoque, metodología, bibliografía, etc.

3. Realización de un documental sobre la iniciativa y las investigaciones realizadas

Llevaremos a cabo la filmación, producción, edición, publicación y difusión en redes digitales y medios de comunicación tradicionales del documental, de forma autónoma e independiente por el equipo, contando con medios propios del proyecto, algunos aparatos privados que ya posee Leonardo Cebrián, director y factótum principal del documental, que se detallan en el apartado de presupuestos. Contamos solo parcialmente con los equipos técnicos (como cámaras y micrófonos, etc.) y las instalaciones disponibles en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, ya que su acceso es restringido a asignaturas de sus programaciones docentes. Sin embargo, sí creemos que será posible contar con el servicio de Audiovisual de nuestra universidad, que podría también filmar y aportarnos archivos que puedan ser utilizados en nuestro documental o, incluso, efectuar con ellos un pequeño meta-documental, o un tráiler o “teaser”.

También es posible que algunos investigadores/as aporten sus propios archivos extra para el montaje (fragmentos de conciertos, entrevistas a creadores, etc.), grabados con sus teléfonos móviles o dispositivos audiovisuales personales, así como fotografías (exposiciones, paisajes, personajes, etc.); siempre y cuando se aseguren de contar con la autorización de los/as entrevistados/as para insertar este material en nuestro documental.

Se ofrecerá a los investigadores/as y artistas del equipo interesados en ello, la posibilidad de iniciarse en la grabación y montaje de los archivos y materiales de la mano de nuestro experto, realizando colaboraciones puntuales.

4. Difusión en plataformas de acceso abierto en internet del proyecto y sus resultados

Se compondrá una web en internet sobre el proyecto, un canal de Youtube donde se publicarán fragmentos del documental realizado y se difundirán paulatinamente los resultados obtenidos en otras redes digitales; plataformas como Facebook, Twitter e Instagram. Para este tipo de difusión mediática reticular se simplificarán los resultados y se realizarán extractos en estilo periodístico para una mejor comprensión y asimilación del público general. Carmen del Rocío Monedero es la encargada principal de crear y poner en marcha las webs y acciones necesarias para este propósito, y contará con la ayuda de la IP del proyecto.

Igualmente, se ofrecerá a los investigadores/as y artistas del equipo interesados en ello, la posibilidad de iniciarse en este tipo de *community management*, de la mano de nuestra experta.

5. Contribución a la visibilización de las problemáticas de género y memoria histórico-social en temáticas artístico-sociales

Se priorizará la visibilización de las temáticas relacionadas con la igualdad y libertad de género, el feminismo y el no binarismo (homosexualidad, transgénero y queer), aunque no en exclusividad ni propósitos excluyentes, prestando atención en no caer en lenguajes o actitudes despreciativas de los colectivos instalados en sexualidades normativas y tradicionales, binarios, heterosexuales, y normativos.

Todas las problemáticas relativas al género y a las reclamaciones de igualdad para nuevos géneros surgentes, serán resaltadas e integradas de forma transversal y desde el inicio del proyecto, tanto en los contenidos, introducciones y textos, como en las jornadas, la publicación de la obra colectiva, el documental y en la difusión de resultados y divulgación de éstos a la sociedad general.

6. Objetivos secundarios sujetos a contingencia en los resultados

- a. Se deliberará en el seno del equipo acerca de las **posibilidades y/o dificultades de implementación futura de los estudios de la cultura popular contemporánea en las programaciones docentes y las estructuras académicas** para grados, másteres e incluso planes de doctorado tanto desde los puntos de vista legislativo y normativo, tanto como académico y técnico. Estas deliberaciones se realizarán en general en los horizontes académicos españoles y específicamente en la Universidad de Málaga.
- b. **Realizaremos recapitulativos y análisis sobre implementación universitaria de este tipo de estudios.** Aprovechando la experiencia de los mentores en diversas universidades extranjeras, se realizarán recapitulativos y análisis de las formas en las que están implementados estos planes en **otros sistemas** universitarios en diversos países extranjeros.

- c. Una parte de nuestro programa incluye **tanteos experimentales** que se llevarán a cabo de manera interna. Sin pretender enmarcar estas actividades en corsés rígidos ni vinculantes, sino evolutivos e interactivos, se plantea la prospección de formas de *management* de equipos de investigación. Su interés principal reside en el cuestionamiento de algunos hábitos en la praxis de la investigación, en ocasiones no visibilizados consciente o inconscientemente, pero bastante comunes en los paisajes académicos, como son la competitividad extrema y la falta de transparencia y de colaboración entre colegas, que son tónicas generales en la actualidad. Respecto al *management* del equipo, se experimentará según diversas coordenadas aportadas por los especialistas participantes en áreas como la empresa y la salud y el bienestar en el trabajo, tanto físico como psicológico y emocional. En estas líneas se pretende una adaptación constante, flexible y participativa del grupo y de la dirección del mismo, que se adapte y readapte a las necesidades u obstáculos e inconvenientes que vayan surgiendo en el transcurso de la experiencia.
- d. Se irán planteando a propuesta de los integrantes en general y de las visiones de los investigadores/as más experimentados/as **cuestiones filosóficas, éticas, epistemológicas y ontológicas sobre los límites del lenguaje científico y el autodidactismo y las problemáticas del género y aportaciones de las mujeres y del feminismo**, dentro y fuera de la academia, además de **otras cuestiones relativas al conocimiento en general y la carrera investigadora en particular**. Teniendo en cuenta que buena parte de estudios y recopilación de datos sobre cultura popular contemporánea en España han sido sostenidos durante varias décadas por investigadores autodidactas independientes (fanzines, blogs, eventos y publicaciones de divulgación principalmente), creemos pertinente abrirnos a estos conocimientos, depurándolos e incluyéndolos en los estudios realizados.
- e. También se entrevisté, dada la amplia transversalidad de los investigadores/as del equipo, el debate sobre la **necesidad de integración (o inter-traducción) de las distintas ramas del conocimiento y los límites e inconvenientes de la hiper-especialización**. Las líneas generales sobre esta problemática podrán ser solicitadas y puestas en común por todos/as los/as miembros/as, desde los distintos campos de las ciencias humanas y sociales, hasta ciencias más cuantitativas como la informática.
- f. Se realizará un trabajo cualitativo de observación de perfiles, intereses e inquietudes individuales y colectivos, y encuadramiento de los investigadores noveles en base a unos **procesos dinámicos de colaboración**, intentando que exista una **puesta en común de ideas, informaciones, bibliografía, etc.**, que puedan contribuir a la cohesión del grupo y de los resultados finales. Podrán proponerse actividades en el estilo de innovación educativa para los jóvenes investigadores, tal como concursos internos o rifas a modo de juego, por ejemplo, “Mejor idea o avance de investigación compartidos”, con premios simbólicos o materiales (según las posibilidades de financiación desde fondos del proyecto u otros que pueda conseguir la dirección). Se primarán los estímulos y, en su caso, ayudas económicas, para los miembros/as que no dispongan de financiación oficial.

- g. Se estimulará a los participantes noveles en la toma y libertad de palabra para que expresen sus propias ideas sobre las dinámicas del equipo, prestando especial atención, analizando y poniendo en práctica sus propuestas sobre fluidez y comodidad del trabajo individual y en equipo.
- h. Se valorará la **publicación de síntesis o artículos elaborados sobre las observaciones realizadas y estilo o estilos de *management* llevados a cabo durante el proceso de trabajo, y sobre el desenlace de esta parte experimental**. Estos trabajos podrán ser incluidos en el libro o en los monográficos colectivos, aunque también podrán ser publicados aparte, citando el proyecto del que han surgido.
- i. Se reflexionará sobre las **intersecciones entre las ciencias computacionales en auge en la Sociedad de la Información presente y las ciencias humanas**, su evolución y desafíos. Igualmente se debatirá la necesidad evidente de encontrar lenguajes intercambiables entre estas dos modalidades del conocimiento, de partida impermeables entre sí.

7. Sostén y composición de este proyecto, elenco de investigadores/as y afiliación (datos globales)

De los 36 investigadores e investigadoras que componen este equipo, 14 están afiliados a —o se han doctorado por—, la Universidad de Málaga, en distintas facultades y departamentos. De otras universidades españolas, tenemos 3 de La Laguna (Tenerife), 1 de la Universidad de Cádiz y Universidad Europea de los Mares, 1 de la de Jaén, 1 de la de Salamanca y 1 de la de Valladolid (Campus de Segovia). Asimismo, tenemos 1 investigador que profesa enseñanzas musicales en distintos conservatorios oficiales de Andalucía, formando parte también del grupo de artistas integrantes de este proyecto; y 1 investigador independiente de Madrid. (Total: 23 españoles/as o afincados en España).

Otros/as integrantes del equipo, en diversos puntos de Europa, son: 2 de Francia (una de la Universidad Cergy-Pontoise, y otra de la Universidad Rouen-Normandie); 1 investigadora en Bélgica, afiliada a la Universidad Libre de Bruselas y a la Universidad Saint-Louis; y 4 en Reino Unido (Newcastle, Durham, Nottingham y Cambridge). (Total: 7 en otras naciones europeas).

Entre los investigadores e investigadoras americanos/as contamos con 4 de los Estados Unidos de América, a saber, 1 de la Universidad de Alabama, 1 de la Universidad de Georgia, 1 de la Universidad de Texas (Austin), y 1 de Massachusetts-Dartmouth. Otros americanos pertenecen, 1 a la Universidad de Sonora (México), y 1 a la Universidad de Buenos Aires, afiliado temporalmente a la Fundación Humboldt de Berlín. (Total: 6 en distintos países de América).

Además contamos con 4 integrantes del gremio artístico, 1 compositor de flamenco clásico, cantaor y monitor-docente de este arte y promotor de programas para

actividades financiadas institucionalmente en institutos de enseñanza secundaria (ya retirado), 1 investigador también cantaor de flamenco (ya contado en el grupo de investigadores, del que también forma parte), 1 cantante profesional de varios estilos anglosajones, productora de espectáculos y representante de otros artistas; y 1 dibujante y creador de cómics.

En el caso de los investigadores de la Universidad de Málaga, como ya apunté, una parte de la selección se ha hecho de forma objetiva, teniendo en cuenta el elenco de jóvenes doctores con tesis sostenidas en estas temáticas durante el último trienio. El resto de investigadores, así como los artistas, se han ido agregado al equipo en función de las redes profesionales establecidas por la IP a lo largo de su carrera profesional e investigadora, o por mediación de algunas de las investigadoras participantes.

De nuestros investigadores extranjeros, todos— excepto el profesor de Cambridge, quien solamente trabaja en temas y cultura anglosajona, y cuyo único idioma de expresión es el inglés—, independientemente de su origen, se dedican al campo de las Letras, la Cultura y la Civilización Española y/o Hispánica.

8. Integrantes del proyecto, propuestas temáticas y repartición de tareas

Esta subdivisión se realiza en tres grupos paralelos interrelacionados orgánicamente entre sí, independientemente de las edades biológicas de las y los integrantes, según su posición y tiempo de servicio respecto a la academia principalmente, aunque se incluyen varias excepciones¹⁶. A saber, un investigador independiente y autodidacta en la mayor parte de su recorrido, y tres artistas, una mujer y dos hombres, cuyas amplias trayectorias, tanto en el tiempo como en su mundo profesional se detallarán al final de este epígrafe.

Deseo indicar que ha sido gracias a la abierta acogida y la generosidad de los investigadores/as que han apoyado este proyecto desde el mismo instante que han sabido de él, el plan inicial de un proyecto integrado solamente por jóvenes investigadores a modo de ensayo profesional en la dirección de equipos de investigación, ha crecido sorpresiva, grata e inimaginablemente. Son ellas y ellos quienes meritan el engrandecimiento del mismo, y por ello manifiesto con estas palabras mi gratitud sincera y mi leal intención de llegar a merecer su confianza y esfuerzo, en el caso de obtener la aprobación en la evaluación y el apoyo de la Universidad de Málaga para proceder a la puesta en marcha de esta emocionante empresa.

También me gustaría comentar que, dada la brevedad del plazo en el que se ha hilvanado esta osadía —pues no comencé a pensar en ello hasta el mes de junio pasado, y solo me puse en contacto con los primeros investigadores que tanteé (justamente los

¹⁶ Inserto el hipervínculo a una tabla de Excel con la plantilla completa del equipo en firme de este proyecto: [Plantilla proyecto TODOS IP solicitante Deborah González Jurado.xlsx](#)

doctores de la UMA con menos del trienio de antigüedad en la defensa de sus tesis) en el mes de julio de este año 2022— y la avalancha de currículums y propuestas recibidas, no he podido efectuar la oferta, siquiera la prospección, de todas y todos los investigadores a quienes me hubiese gustado proponérselo. No he contactado, por ejemplo, ni dado noticias de mis intenciones a mi equipo de acogida en Francia, Ameriber, en la Universidad Bordeaux-Montaigne. Tampoco he llegado a contactar con queridas y queridos investigadores que me brindaron cálido y sincero aliento en otros momentos de mi carrera profesional. No he omitido esta deferencia por desagrado ni olvido, sino por el temor de sobrepasar mi capacidad de gestión si el equipo sobrepasaba un cierto volumen, ni contar con presupuesto suficiente para llevar adelante el trabajo con la debida responsabilidad. Por esta razón, tan simple como cuantitativa, hace varias semanas que opté por no contactar con más colegas, y me he dedicado a gestionar las aportaciones que han ido llegando.

Debido a los motivos antedichos de limitación del número de integrantes por motivos de capacidad de gestión y seguridad de arribo a buen puerto del conjunto de los objetivos, tampoco he creído conveniente contactar con un buen número de artistas, locales y nacionales, bien conocidos por la IP y con los que mantiene contactos desde largo tiempo que, de seguro, hubieran integrado este equipo con placer y buen ánimo y hubieran nutrido con sus visiones y obras el caudal de intercambio de conocimientos entre los medios artístico y académico. No obstante, a medida que el proyecto avance, está previsto hacerles partícipes de él y se les ofrecerá un espacio de palabra y exposición o exhibición de una pequeña muestra de sus obras y trabajos.

Introduzco a continuación someras notas para cada uno de nuestros integrantes para facilitar a los evaluadores/as el análisis de sus currículums, puesto que no ha sido posible presentarlos en un mismo formato, pues estos colegas pertenecen a universidades de muy variadas geografías, con sistemas universitarios de funcionamientos y exigencias bien diferentes del español. La tarea de recogida de currículums ha sido especialmente arábica en el caso de los artistas, pues suelen no tener actualizados (a veces tampoco confeccionados) este tipo de documentos; sobre todo los dedicados al espectáculo, pues son de sobra conocidos por programadores de salas de exhibición y/o representantes.

a. PLENAMENTE CONSOLIDADOS

Miembros/as que se hallan en un momento de su carrera donde bien han alcanzado los máximos escalafones entre la titularidad en niveles avanzados y cátedra o asimilados, bien por méritos o por tiempo en activo en sus puestos académicos y cargos. En su mayor parte colaboran como mentores apoyando el proyecto, aportando a lo largo de su desarrollo sus colaboraciones como consultantes, consejeros y orientadores sobre el *know how* de los estudios culturales. También participarán en la organización de las jornadas como ponentes invitados y/o como moderadores de mesas. En algunos casos participan con aportación de contenidos, oralmente en las jornadas, y/o por escrito en la publicación. En algunos casos presentarán sus propuestas en un momento más avanzado del proyecto. El orden en el que aparecen mencionados no se atiene estrictamente a una pauta o regla de mayor o menor importancia o categoría entre sí,

ya que ello no es de ningún modo un objetivo en este texto, y algunos o algunas se han sumado a la iniciativa en momentos ya muy avanzados de la redacción de este texto, razón por la cual solo se ha podido citar una muestra de sus trabajos como bibliografía de refuerzo a este dossier, en las notas a pie de página. Se nombran a continuación y se comentan brevemente sus funciones en esta empresa:

- **Ezequiel López Rubio.** Catedrático de Ingeniería informática de la UMA con doble doctorado en Historia y Filosofía de la Ciencia y líneas investigadoras en esta materia y en Antropología Social. Colabora activamente como consultante de la IP en cuestiones estratégicas, toma de decisiones y gestión del proyecto. Su línea principal de actividad científica es la Inteligencia Artificial en el campo del conocimiento y el aprendizaje profundo, además de ser experto en métodos y ontología aplicada a la cibernética en redes neurales para una variedad extensa de aplicaciones, tales como la identificación de imágenes, la resonancia 3D y la detección de anomalías por los cerebros artificiales¹⁷. Este profesor mantiene redes de colaboración científica de larga duración con el Departamento de Tecnología computacional de la Universidad de Monfort en Leicester, Inglaterra. Junto con el joven doctor Karl Hemsj, de quien ha sido director de tesis, trabajará en un estado de la cuestión sobre la historia y la evolución hasta la actualidad de los modelos generativos de arte y material artístico por las IIAA, con el compromiso de traducibilidad al lenguaje común de las ciencias humanas. En su estudio tendrán en cuenta las “leyendas” infundadas y falsas informaciones difundidas sobre las redes profundas de razonamiento, lenguajes y capacidades de creación maquinista y las controversias públicas que este recientísimo fenómeno está produciendo.

- **H. Rosi Song.** Catedrática de Lenguas Modernas y Culturas de la Universidad de Durham (UK). Especialista en cultura española, dejó recientemente una cátedra en EEUU para asentarse en Reino Unido con el fin de aproximarse geográficamente a nuestro país. Trabaja sobre cuestiones variadas en Estudios Culturales Comparativos, desde el fenómeno de La Movida, pasando por el análisis de ciertos aspectos del legado del período franquista, hasta la literatura de ficción, los cómics o la animación en el audiovisual y los estudios culinarios y gastronómicos¹⁸. Ha participado activamente en la preparación de este proyecto aportando contactos directamente de sus redes profesionales, animando a colegas de Estados Unidos, además de hacer algunas sugerencias bibliográficas. Participará de forma presencial en las jornadas, como moderadora de mesa y/o ponente invitada.

- **Carmina Jambrino Maldonado.** Catedrática en Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Málaga, especialista en comercialización e investigación de mercados, con amplios conocimientos de *management* y publicidad y promoción¹⁹. Está estudiando los parámetros a seguir la creación e implementación práctica de un

¹⁷ LÓPEZ RUBIO, Ezequiel et al. (2019) *Ejercicios de sistemas inteligentes*, UMA Editorial, 267 pp. : https://www.umaeditorial.uma.es/libro/ejercicios-de-sistemas-inteligentes_532/

¹⁸ SONG, H. Rosi; RIERA, Anna (2019) *A taste of Barcelona. The History of Catalan Cooking and Eating*, Ken Albala (University of the Pacific), 256 pp. : <https://rowman.com/ISBN/9781538107836/A-Taste-of-Barcelona-The-History-of-Catalan-Cooking-and-Eating>

¹⁹ JAMBRINO MALDONADO, María del Carmen (Dir.) (2016) *Comunicación en mercados internacionales*, Pearson Educación, 288 pp.: <https://www.agapea.com/Carmen-et-al-Jambrino-Maldonado/Comunicacion-en-mercados-internacionales-9788420563831-i.htm>

management específico para la sección de objetivos secundarios, sujetos a contingencia, propuesta en este proyecto y basado en el experimento llevado a cabo durante el proceso seguido por nuestro grupo de investigadores. En coordinación con nuestros dos especialistas en Derecho del Trabajo, Ruiz Santamaría y Gómez Salado, se pondrán en práctica diversas técnicas innovadoras aplicadas en empresas y organizaciones con *managements* avanzados como el “Neuroliderazgo” y la “Mentalidad de Crecimiento”, así como otras que estime puedan ir implementándose para el bienestar de los investigadores y la consecución de dinámicas positivas de colaboración e intercambios de información. Este subgrupo trabajará codo con codo con la IP y prestará orientación y consultoría en el caso de cambios de situaciones y posibles momentos de tensión o crisis que pueda atravesar el equipo en pro, tanto del bienestar y coordinación de sus miembros como de la consecución de los objetivos y resultados finales de investigación.

- **Ana M. Corbalán.** Catedrática del Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas de la Universidad de Alabama (EE.UU.). Es especialista en Literatura y Cultura, cine, escritoras, feminismo y estudios de género principalmente en los siglos XX y XXI, así como en migraciones, globalización, memoria histórica, identidades culturales y estudios transatlánticos²⁰. Participa en el proyecto como mentora y con una reivindicación de mayores espacios de protagonismo en el cine y la televisión para las personas transexuales que aumente su visibilidad en el medio artístico y en la sociedad en general. Para ello realizará un análisis de películas y series de ficción que incluyan personajes trans, desde el cine de Almodóvar a *20 centímetros* o *La puerta abierta*, hasta las recientes series de televisión y plataformas de difusión de contenidos audiovisuales de internet como *La Casa de Papel*, *La Veneno* o *Las Chicas del Cable*.

- **Emilio Ortega Berenguer.** Profesor Titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea y coordinador del Área de Contemporánea. Es avalista tutor del contrato de incorporación de doctores que disfruta la IP solicitante, prestándole incondicional apoyo dentro del departamento al que ambos están adscritos y asistencia en docencia y cuestiones administrativas. Especialista en la singular intersección entre la Historia industrial, empresarial, cultural e informática en América y España y patrimonio histórico, artístico y geográfico²¹, trabajará en la elaboración de conclusiones acerca de las particularidades de nuestro país en estos campos en lo concerniente a las industrias y la investigación cultural, que nos transmitirá con una ponencia oral en las jornadas.

- **Pompeyo Pérez Díaz.** Profesor titular del área de Música en la Universidad de La Laguna (Canarias). Mantiene activas dos líneas de investigación principales en la musicología regional canaria y en la música y la cultura contemporánea popular

²⁰ CORBALÁN VÉLEZ, Ana (2016) *Memorias fragmentadas: Mirada transatlántica a la resistencia femenina contra las dictaduras*, Editorial Iberoamericana-Vervuert, 249 pp.: <https://www.amazon.es/Memorias-fragmentadas-transatl%C3%A1ntica-resistencia-iberoamericana/dp/8484899233>

²¹ ORTEGA BERENGUER, Emilio (Dir.) (2021) *Patrimonio histórico, artístico y geográfico. Lecturas críticas, docencia, actualidad y avances*, Marcial Pons, 258 pp.: <https://www.marcialpons.es/libros/patrimonio-historico-artistico-y-geografico/9788413811550/>

underground, principalmente anglosajona y europea. También es autor de poesía²². En apoyo a una de sus doctorandas y otra doctoranda de la misma universidad se sumó inicialmente a este proyecto. Participará en la organización de las jornadas de primavera de forma activa, en estancia de investigación breve en la Universidad de Málaga. Seguramente su ponencia sea oral, aunque no descarta participar llegado el caso con un capítulo por escrito en la publicación colectiva.

- **Antonio Javier González Rueda.** Especialista en gestión cultural y actividades culturales universitarias con amplia trayectoria institucional. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Cádiz donde imparte clases de máster y director del Secretariado de Planificación de la delegación del Rector de SEA-EU (Universidad Europea de los Mares). Este prolífico escritor y experto en Estudios Culturales, recientemente ha publicado una síntesis del estado de la cuestión en las universidades españolas sobre el estudio de esta problemática a nivel nacional, citado en una de las notas a pie de página que se incluyen en este manuscrito. Propone provisionalmente una ponencia sobre sus últimos estudios en patrimonio cultural de los pueblos de la España despoblada y la recuperación de su cultura material²³, aunque se reserva tratar cualquier otro tema sobre el que esté trabajando llegado el momento de las jornadas.

- **Cuahutémoc González Valdez.** Profesor titular de Periodismo de la Universidad de Sonora (México), doctorado en la Universidad de Málaga. Es especialista en Periodismo Móvil y Redes Sociales Digitales y experto analista de contenidos de medios de comunicación mexicanos y latinoamericanos²⁴. Propone una ponencia y su correspondiente capítulo para publicación sobre la cultura del narcotráfico a través de la serie de Netflix *La reina del sur*, basada en la novela de Pérez Reverte homónima, y su impacto y controversias en la sociedad mexicana a través del análisis de la información periodística.

- **Joe Sutliff Sanders.** Profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de Cambridge (UK). Entretiene dos líneas principales de investigación, una sobre literatura infantil de no ficción, y otra sobre diversas temáticas y análisis sobre autores y personajes de cómics, entre las destaca su última obra sobre las series animadas de Batman²⁵. Apoya el proyecto y está estudiando alguna temática en relación con España que pueda exponer en nuestras jornadas, seguramente a distancia, aunque no descarta su participación presencial en Málaga para la ocasión.

²² PÉREZ DÍAZ, Pompeyo (2022) *Variaciones serias*, Juan Pastor Editor / Devenir, 124 pp.: https://www.elkar.eus/es/liburu_fitxa/variaciones-serias/perez-diaz-pompeyo/9788418993077

²³ GONZÁLEZ RUEDA, Antonio Javier (2020) *El pueblo y yo: Un ensayo personal y visual sobre la España rural de 1981 vista desde la antípoda*, Madara Editoras, 214 pp.: <https://www.madaraeditoras.es/el-pueblo-y-yo>

²⁴ GONZÁLEZ VALDEZ, Cuahutémoc (2017) *La prensa mexicana y su evolución en el papel de las plataformas web y móvil para la distribución múltiple de sus noticias. El caso de El Imparcial de Hermosillo (1937-2014)*, tesis doctoral dirigida por CABRERA, María Ángeles, UMA Editorial, 355 pp.: <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/15665>

²⁵ SANDERS, Joe Sutliff (2021) *Batman: The Animated Series*, Wayne State University Press, 128 pp.: <https://www.wsupress.wayne.edu/books/detail/batman-animated-series>

- **William J. Nichols.** Decano asociado del Honors College para estudiantes de excelencia de la Universidad del Estado de Georgia (EE.UU.) y profesor en los departamentos de Educación del área de Español de la misma universidad. Es especialista en Literatura peninsular española, cine y cultura y documentación cultural visual, aunque mantiene otras líneas de investigación principales en estudios sobre el Urbanismo y el Turismo, la Cultura Popular y la Ficción y el Misterio, además de trabajar en enfoques comparativos a la Cultura y Literatura Hispánicas. Presentará su último libro sobre la destrucción creativa y ascensión del turismo urbano de la Costa del Sol, más su influencia en el modelo cultural local en prensa, el cual cito en una nota a pie de página en las jornadas de primavera organizadas por el proyecto²⁶.

- **Diana Castilleja.** Es profesora titular de la Universidad Libre de Bruselas y de la Universidad de Saint-Louis en Bélgica, donde imparte docencia en las facultades de Letras y Filosofía y Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, respectivamente. Dedicó su trabajo a las escrituras del yo en la autoficción y la autobiografía, en literatura, epístolas y textos y documentos híbridos o difícilmente catalogables. Otra de sus líneas de investigación son la novela gráfica y el cómic, la novela histórica, el ensayo y la intermedialidad²⁷. A lo largo de su trayectoria se ha adentrado con gran profundidad en la emocionalidad, la subjetividad, los recuerdos, la intuición y otras sutilezas del alma, como pionera en el arduo camino de su inclusión en los estudios formales. De esta manera rescata del olvido a las mujeres de la literatura, las artes y la academia invisibilizadas por las ingratitudes de la Historia. Forma parte de este proyecto como mentora y consejera de la IP, y propone un estudio original sobre la escritora y periodista guipuzcoana autodidacta Cecilia G. de Guilarte, exiliada en México tras la guerra civil hasta su retorno a España en 1963, basándose en las propuestas metodológicas de la académica Sara Ahmed para la interpretación de la emocionalidad en la escritura al entrar ésta en contacto con objetos y personas.

- **Jorge Pérez.** Es catedrático del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas (Austin), afiliado al Centro de Estudios Europeos, el Programa de estudios LGBTQ y el Programa de Literatura Comparada. Su último libro, sobre moda, vestuario, identidad y estrellato en el cine español, publicado en 2021, ha quedado finalista del Premio Katherine Singer Kovacs²⁸. Este autor se ha especializado en áreas tan transversales y variadas como el género, los estudios queer, las feminidades y masculinidades, las genealogías e imbricación histórica y social en una amplia gama de estilos musicales. Además, trabaja en las imágenes de artistas, la poesía, la literatura de ficción, los cómics y la cinematografía. Para la ocasión planea el estudio de los sujetos masculinos en ropa interior en el cine español contemporáneo, analizando sus taxonomías representativas, desde lo cómico o lo absurdo a la creciente erotización del cuerpo masculino, para esclarecer la evolución de los cambios sociales, los roles de

²⁶ NICHOLS, William (en prensa 2022) Op. Cit.

²⁷ CASTILLEJA, Diana (2008) *L'essai: perspectives théoriques et l'exemple hispano-américain*, 298 pp., L'Harmattan, : <https://www.editions-harmattan.fr/livre-l-essai-perspectives-theoriques-et-l-exemple-hispano-americaain-diana-castilleja-9782296060906-27337.html>

²⁸ PÉREZ, Jorge (2021) *Fashioning Spanish Cinema: Costume, Identity, and Stardom*, University of Toronto Press, 280 pp. : <https://utorontopress.com/9781487509118/fashioning-spanish-cinema/>

género y los patrones de conducta sexual; más la influencia en todo ello de las tendencias de la sociedad de consumo.

b. INICIAL O MEDIANAMENTE CONSOLIDADOS

Sección Integrada por investigadores/as (incluida la IP) que defendieron sus tesis hace más de un trienio y cuyas carreras se encuentren en categorías entre el postdoctorado y la plena titularidad²⁹. Compondrán el Equipo de Gestión y Consejo de Dirección de este proyecto. En su mayor parte contribuirán con un estudio original tanto en las jornadas como en la publicación promovida, aunque también podrán hacerse cargo de diversas tareas internas del grupo, que se expresarán a continuación, sin óbice a que deseen o no contribuir con propuestas de contenido.

- **Claudia Jareño Gila y Anne-Claire Sanz-Gavillon.** Son profesoras titulares en los departamentos de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Cergy-Paris y el de Lenguas Extranjeras Aplicadas en la universidad Rouen-Normandía, respectivamente. Como coautoras ya han publicado el año pasado un libro sobre la creación feminista de los años 1960 en España³⁰ y se dedican principalmente a temáticas relacionadas con el análisis feminista de los discursos y el arte. Proponen una ponencia sobre el movimiento punk, el underground y el feminismo en la Transición, con foco en el grupo musical Las Vulpes y una entrevista inédita a su líder, Mamen Rodrigo.

- **Carmen del Rocío Monedero Morales.** Es contratada doctora en proceso de titularización en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga; a pocos días de su oposición en el momento en que redacto estas líneas. Desde los inicios de su andadura universitaria se ha especializado en Televisión, Medios Audiovisuales Públicos, Comunicación y Medioambiente y Periodismo Musical³¹. Presenta una propuesta sobre la música urbana en español y el empoderamiento femenino en las canciones *hit* del mainstream en 2022, que comunicará en las jornadas oralmente y por escrito en la publicación colectiva. Es además la *community manager* del equipo, encargándose de dirigir la confección de nuestra web y animar las páginas Facebook, Twitter, Instagram y Youtube con la difusión de novedades y divulgación de los resultados del proyecto.

- **Tania Pérez Cano.** Es asimilada a contratada doctora en vías de titularización en el Departamento de Lenguas y Culturas Globales de la Universidad de Massachusetts-Dartmouth. Coincide con la profesora arriba mencionada en haber entregado el dossier para su titularización durante el transcurso final de redacción de este texto. Es especialista en Literatura y Culturas Hispánicas y sus últimos trabajos versan sobre las

²⁹ Se han tenido en cuenta las equivalencias entre sistemas universitarios. Para las anglosajonas, ver: https://bioquimica.umh.es/files/2018/05/Equivalencias_pdi_uk_eeuu.pdf. Para el caso francés tenemos solamente a dos “maîtres de conférences”, asimiladas a profesoras titulares.

³⁰ JAREÑO GILA, Claudia; SANZ-GAVILLON, Anne-Claire (2021) *Otras miradas. Voces y formas de la creación feminista desde los años 60 en el Estado español*, Bellaterra, 320 pp.: <https://www.amazon.es/Otras-Miradas-Claudia-Jare%C3%B1o-Gila/dp/8418684097>

³¹ MONEDERO MORALES, Carmen del Rocío et al. (2020) *La nueva comunicación del siglo XXI*, Ediciones Pirámide, 512 pp.: https://www.todostuslibros.com/libros/la-nueva-comunicacion-del-siglo-xxi_978-84-368-4254-8

narrativas gráficas, intertextualidad, discursividades y paratextos en sus puntos de intersección en las simbologías femeninas, el humor, las crisis ecológicas y las problemáticas migratorias y políticas de Cuba y otros países hispanoamericanos como la República Dominicana y el Caribe³². Realizará una comparativa entre las novelas gráficas latinoamericanas y españolas en los años 1990, enfocándose en las contradicciones y dicotomías entre los espacios urbanos y rurales, el progreso tecnológico y la deshumanización, la utopía y la distopía.

- **Roberto Bartual Moreno.** Es contratado doctor en el Departamento de Filología Inglesa en el Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid, y ha dedicado la mayor parte de su carrera científica en torno a la investigación de la narración gráfica desde sus inicios en el Renacimiento hasta la actualidad, con especial atención en el período posterior al auge de la prensa en color a finales del XIX y centrándose en la secuencialidad en el arte pictórico y la evolución del cómic y la novela gráfica del siglo XX. También trabaja literatura de terror, novela policíaca, espiritismo y psicodelia en las manifestaciones artísticas visuales. Es un prolífico escritor con más de nueve libros publicados, además divulgador, crítico, prologuista, editor y guionista de cómics y de la cultura popular en general; así como autor de varias novelas de ficción y ciencia ficción³³. Forma parte del equipo de dirección del proyecto y colaborará en la organización de la publicación. Propone un trabajo sobre psicogeografía y literatura en España y Latinoamérica.

- **José Luis Ruiz Santamaría y Miguel Ángel Gómez Salado.** Ambos son ayudantes doctores, acreditados como contratados doctores, en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga y forman un tándem de trabajo. El primero es especialista en Derechos Humanos con la especialidad de Discapacidad, aunque ha trabajado las problemáticas de la mujer, la vejez y otros colectivos vulnerables, además de al empleo en el marco de la transformación tecnológica. Tiene en su haber unos 40 artículos en revistas científicas de calidad y varios libros en su materia³⁴, habiendo organizado varios congresos nacionales e internacionales y participado en numerosos proyectos I+D. El segundo es experto en gestión de la incapacidad temporal y permanente de los trabajadores, publicando junto con su compañero en las materias de especialidad común y adentrándose en solitario en temáticas como la robótica aplicada al empleo³⁵. Ya ha sido IP de un proyecto

³² PÉREZ CANO, Tania (2016) *Imposibilidad del beatus ille. Representaciones de la crisis ecológica en España y América Latina*, Almenara, 264 pp.: <https://www.amazon.es/Imposibilidad-beatus-Representaciones-ecol%C3%B3gica-Am%C3%A9rica/dp/9492260050>

³³ KADMON, Albert; BARTUAL, Roberto (2022) *Díptico espiritista*, Aurora Dorada, 302 pp.: https://www.auradoradaediciones.com/product/diptico-espiritista?fbclid=IwAR1mRgBxQ1dpEArfnwN3nLeH1zUT18L_Q-UZ9BukLPvIH7ZGL07NyS0bw ; y BARTUAL MORENO, Roberto (2021) *La secuencia gráfica. El cómic y la evolución de su lenguaje*, Editorial Ana Verónica Beatriz Keim, 214 pp.: <https://lafugalibrerias.com/libros/la-secuencia-gr%C3%A1fica-el-c%C3%B3mic-y-la-evoluci%C3%B3n-de-su-lenguaje/>

³⁴ RUIZ SANTAMARÍA, José Luis (2019) *Vacios e insuficiencias en la adaptación y protección adecuada a las personas trabajadoras con discapacidad*, Editorial Aranzadi, 224 pp.: https://www.todostuslibros.com/libros/vacios-e-insuficiencias-en-la-adaptacion-y-proteccion-adecuada-a-las-personas-trabajadoras-con-discapacidad-papel-e-book_978-84-1309-810-4

³⁵ GÓMEZ SALADO, Miguel Ángel (2022, en prensa) *El empleo y la protección social de los colectivos vulnerables en el marco de la transformación tecnológica*, Comares.

emergente autonómico I+D sobre los colectivos vulnerables en el empleo y la cuarta revolución industrial, y es el fundador y director de la primera, y única hasta la fecha, revista que ha surgido en su departamento, cuyo equipo de trabajo compone también su colega Ruiz Santamaría³⁶. Estos investigadores, junto con Carmina Jambrino, componen el subgrupo dedicado a observaciones y gestión de la dinámica de nuestro equipo y prestarán especial atención al bienestar psicológico y emocional de nuestros/as investigadores/as a lo largo del proceso de trabajo, en estrecha relación con la IP. La comunicación pública del trabajo realizado por este subgrupo interno —siempre sujeta a confidencialidad y a la privacidad y respeto de la totalidad de sus integrantes y de las posibles dificultades halladas—, y/o la publicación por escrito de la experiencia queda sujeta a contingencia y se decidirá al final del proceso.

- **Pablo Turnes.** Es asimilado a contratado doctor en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y actualmente se encuentra realizando un post-doctorado financiado por la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad Libre de Berlín. Dedicó su carrera e investigaciones a la historieta, las narrativas dibujadas y animadas y las artes gráficas, especializándose en innovación narrativa y las cuestiones estético-políticas y humorísticas en el cómic³⁷. Inicialmente participa como mentor, consultor, consejero y corrector de las comunicaciones del proyecto en su área de trabajo, aunque no descarta presentar un estado de la cuestión o una comunicación oral y/o escrita en nuestras jornadas, de forma telemática o presencial, dependiendo de su disponibilidad y situación geográfica llegado el momento.

- **Deborah González Jurado.** Soy la aspirante a IP de este proyecto. Actualmente estoy adscrita al Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga por medio de un contrato de incorporación de doctores del I Plan Propio del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Cuento con años de formación en artes escénicas, danza latina y teoría del flamenco, en escuelas públicas, privadas y peñas flamencas. Aunque planteé a varios profesores, en torno a 2010, de varios departamentos y facultades diferentes, en Málaga, temáticas sobre Estudios Culturales, como el flamenco, para emprender mi tesis doctoral no hallé ninguno/a que aceptase dirigir dichas temáticas. Hube de dedicar mis esfuerzos a la Historia de la Publicidad y la Comunicación, la Prensa histórica y la Edición en los siglos XIX y XX, especializándome en fuentes documentales hemerográficas y empresariales e históricas. Pasado el tiempo, he podido derivar mi trabajo hacia los Estudios Culturales, la música y el cine principalmente. La pasada primavera publiqué un libro sobre temáticas musicales desde una perspectiva de nuevos feminismos³⁸. Mi propuesta de estudio para este proyecto versa sobre las fusiones del flamenco, las reinterpretaciones de artistas españoles y extranjeros entre 1970 y el presente, y su universalización. Asumiré las tareas de coordinación del equipo y de los ensayos de *management*

³⁶ *Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social*: <https://revistas.uma.es/index.php/REJLSS>

³⁷ TURNES, Pablo (2007) *El exilio de las formas*. Alack Sinner, Dee Muñoz y Sampayo, Editorial Tren en Movimiento, 175 pp.: <https://traficantes.net/libros/el-exilio-de-las-formas>

³⁸ GONZÁLEZ JURADO, Deborah (2022) *El feminismo natural: Humor y extravagancia en María Jiménez, Brigitte Fontaine y otras divas (1960-2020)*, UMA Editorial, 338 pp. https://www.umaeditorial.uma.es/libro/el-feminismo-natural_2617/

previstos, así como las de organización de las jornadas, preparación y publicación de la obra escrita colectiva y co-directora del documental (filmación, montaje, etc.), en apoyo a su director, Leo Cebrián. También trabajaré en la construcción de la web, divulgación científica, difusión, promoción y publicidad del proyecto y sus actividades y resultados, junto con nuestra *community manager*, Roi Monedero.

c. “NOVELES”

El criterio de agrupación en el grupo de “noveles” a estos investigadores ha sido, como ya he dicho, haber defendido su tesis en un plazo inferior a tres años. A pesar de estar integrados en este grupo, algunas y algunos tienen en su haber amplísimas experiencias docentes, o meteóricas trayectorias investigadoras con méritos y premios de investigación; o incluso desarrollan parcelas artísticas como escritores también premiados.

Otro subgrupo de jovencísimos doctores y doctoras, lidia aún con las inseguridades de hallarse en los primeros tiempos de su carrera. Para ellos este proyecto, además de una ocasión para dedicarse a estudiar temáticas por las que se sienten apasionados/as, supone a un tiempo la oportunidad de integrar un equipo de investigación especializado y aprovechar la posibilidad de orientación y conocimiento acumulado de compañeros con mayor experiencia. Igual que los demás miembros del equipo, realizarán investigaciones sobre sus propios temas de estudio u otros de su elección.

- **Cristina Navas Romero.** Es una docente en sustitución interina con varios lustros de experiencia en enseñanza superior en nuestra Universidad, en el Departamento de Didáctica, las Artes y el Deporte en la Facultad de Educación, donde asume amplias responsabilidades académicas y de gestión en su departamento. Se ha doctorado recientemente en Lingüística, Literatura y Traducción con una tesis sobre teatro experimental europeo, concretamente Little Theatre, con el mérito añadido de haber trabajado prácticamente en solitario y sin vinculación con equipos Estudios Culturales³⁹. Trabaja sobre el “Theâtre Libre” de André Antoine y su influencia sobre el teatro moderno español.
- **Delia Macías Fuentes.** Es profesora ayudante doctor en el Departamento de Filología Griega, Estudios Árabes, Lingüística general y Documentación y Filología Latina, y especialista en lenguas y cultura grecolatina, ha trabajado el teatro antiguo, mitología griega, astrología en el Renacimiento y en el siglo XVIII, o simbolismo en pintura contemporánea. Cuenta con una gran cantidad de artículos publicados en revistas de calidad, y ha dedicado su tesis doctoral a investigar la figura y la obra dramática del escritor y humanista catalán Francesc Satorres, nacido en Balaguer en el siglo XVI⁴⁰. En su propuesta analizará la influencia de la mitología grecolatina en el panorama musical español contemporáneo.

³⁹ NAVAS ROMERO, Cristina (2021) *Alice Gerstenberg, figura relevante del Little Theatre Movement*, tesis doctoral dirigida por LÓPEZ RODRÍGUEZ, Miriam E., Universidad de Málaga, ¿? pp.: <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/21562>

⁴⁰ MACÍAS FUENTES, Delia (2021) *La obra dramática Delphinus de Francisco Satorres: estudio introductorio, edición crítica, traducción anotada e índices*, tesis doctoral publicada por MACÍAS

- **Pablo Díaz Morilla.** Es un profesor consagrado en docencia y gestión de centros de enseñanza superior, con distintos cargos en Escuela de Administración de Empresas EADE (director de grados y titulaciones británicas en Publicidad, Diseño, etc.), la Universidad Internacional de la Rioja y la Universidad de Málaga. Aparte de su carrera académica, desarrolla en paralelo un prolífico trabajo como dramaturgo, contando con varias obras premiadas en importantes certámenes y por instituciones de renombre, como el Premio Buero Vallejo de Teatro 2021 de la Ciudad de Guadalajara por su obra teatral *Queen of the road*, o el reconocimiento de la SGAE (Sociedad General de Autores) por su tesis doctoral⁴¹. Propone un estudio sobre las nuevas formas publicitarias híbridas en la cultura popular en un espectro desde el teatro a la música y otras manifestaciones. Además de
- **Silvia Escobar Fuentes.** Esta jovencísima doctora investiga la música urbana invisible y su papel reivindicativo de mensajes queer y feministas. Llegó a la temática de su tesis sobre la interpretación del reguetón como señal (ambigua y discutida) de empoderamiento, a raíz de desempeñarse profesionalmente durante un impás entre su máster y su doctorado, cuando tuvo que bregar con adolescentes en entornos desfavorecidos como asistente social. Intuyendo que este asunto podía ser una clave para la mejora social, se animó a emprender su estudio, para lo cual hubo de cambiar de departamento y solicitar cobijo en el área de Antropología Social en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, único capaz de asumir su temática y donde hoy sigue siendo la única dedicada a ellas⁴². Actualmente acaba de concluir un contrato-puente en la UMA y está postulando a varios concursos de post-doc. Nos propone un trabajo en torno al significado social del reguetón y sus contradicciones entre la asunción del empoderamiento femenino entre las jóvenes y los contenidos semánticos de las letras de este estilo, sobre todo en sus primeros tiempos, ha coincidido casualmente con la temática propuesta a su vez por Roi Monedero, aunque, mientras Silvia estudiará cantantes y grupos del *underground* la primera lo hará sobre artistas del *mainstream*. Ya están colaborando en tándem y fluidamente en intercambio de información, cuestiones metodológicas y bibliografía especializada, e intuyen que sus conclusiones arrojarán resultados diferentes.
- **Karl Hemsí.** Con tres grados en Informática de Gestión, Matemáticas e Ingeniería de Software (con algún Premio Nacional Fin de Carrera), dos másteres oficiales (de los

VILLALOBOS, Cristóbal; MAESE MAESTRE, José María, UMA Editorial, 370 pp.:

<https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/22466>

⁴¹ XXXVII Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara 'Antonio Buero Vallejo':

<https://www.guadalajara.es/es/noticia/la-obra-queen-of-the-road-de-pablo-diaz-morilla-se-alza-con-el-xxxvii-premio-de-teatro-ciudad-de-guadalajara-antonio-buero-vallejo.html> ; DÍAZ MORILLA, Pablo (2021) *Nuevas formas publicitarias aplicadas al teatro: Patrocinio, product placement y branded content*, tesis doctoral dirigida por VICTORIA MAS, Juan Salvador; MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso, Departamento de Publicidad, Universidad de Málaga, ¿? pp.: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=300134>

⁴² ESCOBAR FUENTES, Silvia (2022) *Sexismo y relaciones de género en la música popular contemporánea: reggaetón y grandes éxitos*, tesis doctoral dirigida por MONTALBÁN PEREGRIN, Manuel, UMA Editorial, 303 pp.:

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/24184/TD_ESCOBAR_FUENTES_Silvia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

cuales uno no añade en su CV por falta de espacio) y un doctorado reciente en Ingeniería Informática⁴³, y trabaja desde 2015 en el Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) en análisis de imágenes. No sabemos con certeza cuántas lenguas habla además del español, el inglés y varias de Europa del Este, pero su director de tesis testimonia lo ha escuchado hablar fluidamente también en árabe. Trabaja junto con Ezequiel López —quien se está encargando de iniciarlo en los métodos y el lenguaje de las ciencias humanas y sociales—, en las inteligencias artificiales como creadoras artísticas, Deep Art, y los sistemas y polémicas actuales que están surgiendo sobre este asunto.

- **Rachel Straus.** Ha sido bailarina profesional de danza contemporánea y crítica de danza en prensa y medios. Diplomada en Literatura inglesa, máster en Danza y máster en periodismo por la Universidad de Nueva York, más doctora en Filosofía por la Universidad de Roehampton en Londres, con la especialidad de Estudios de Danza⁴⁴, ha trabajado en varias universidades en Estados Unidos y Europa, para afincarse finalmente en Salamanca, donde trabaja como profesora asociada y profesora sustituta interina en el Departamento de Musicología. Estudiará los espectáculos y performatividad de la innovadora bailaora flamenca Rocío Molina, pero sujeta a contingencia tanto su comunicación oral, tanto su participación escrita por razones familiares perentorias que la obligarán a viajar repetidamente a los Estados Unidos durante el curso próximo.
- **Elena María Cantueso Urbano.** Esta joven doctora se dedica a la enseñanza del inglés en un centro privado de Málaga en el que es directora. Compagina su vida laboral con su trabajo como investigadora, acudiendo a congresos y coloquios y, ahora, integrando nuestro equipo. Se ha dedicado en su carrera académica a diversos aspectos de la discriminación y la marginalidad de las mujeres desde los inicios de la contemporaneidad, como “casas de magdalenas irlandesas” para las madres solteras en el siglo XIX, cuestión a la que dedica su tesis doctoral⁴⁵. Propone un estudio sobre las dicotomías entre la realidad y la ficción de la representación de las mujeres en situación de marginalidad.
- **Daniel Romero Benguigui.** Es graduado en Filología Hispánica, máster en Profesorado en enseñanza de idiomas, máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico español, y doctor en Lingüística, Literatura y Traducción⁴⁶. Este joven

⁴³ THURNHOFER HEMSI, Karl Khader (2021) *Robust computational intelligence techniques for visual information processing*, tesis dirigida por LÓPEZ RUBIO, Ezequiel, y ROÉ VELLVÉ, Nuria, Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, 343 pp.: <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/21791>

⁴⁴ STRAUS, Rachel (2019) *Reception and Analysis of Nietzsche's Apollonian and Dionysian Aesthetics in the Dance Scholarship, Criticism, and Choreographic Practice of Six Dance Figures: 1900-1948*, University of Roehampton, 390 pp.: https://www.academia.edu/41411296/Reception_and_Analysis_of_Nietzsches_Apollonian_and_Dionysian_Aesthetics_in_the_Dance_Scholarship_Criticism_and_Choreographic_Practice_of_Six_Dance_Figures_1900_1948

⁴⁵

⁴⁶ ROMERO BENGUIGUI, Daniel (2021) *La Novela Negra Mediterránea: Análisis del género y su vertiente contemporánea*, tesis dirigida por CAPRARA, Giovanni, UMA Editorial, 263 pp.: <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/23314>

doctor se encuentra actualmente desvinculado de la Universidad, a excepción de este proyecto, por lo que el mismo supone una oportunidad para poder continuar investigando. Se dedicará al género negro y la cuestión social en la cultura española en la literatura y series televisivas de ficción.

- **Zuleyma Guillén González.** Se encuentra cursando una beca para la Formación del Profesorado Universitario (FPU) en el Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna, y actualmente se halla en estancia de investigación en Gante. Acude frecuentemente como comunicante a congresos de historia del arte y musicología y cuenta con varios artículos publicados en revistas de calidad. Actualmente trabaja bajo la dirección de Pompeyo López en una tesis sobre el legado musical y artístico de Leonard Cohen⁴⁷. Nos propone un estudio en torno a las relaciones entre Leonard Cohen, Federico García Lorca y flamencos como Enrique Morente.
- **Sandra Medina González.** Graduada en Historia del Arte en La Laguna, máster en Cinematografía en Córdoba, y actualmente disfruta de una beca de Formación del Personal Investigador (FPI) en la Universidad de La Laguna, donde cursa su doctorado sobre crítica cinematográfica en España en los años setenta⁴⁸. Sus intereses son polifacéticos, incluyendo el cómic, los videojuegos, las relaciones entre el cine y la literatura y los estudios de género. Ha publicado varios artículos científicos y participado en congresos, seminarios, festivales de cine y proyectos de investigación. Además, trabaja activamente en programas de radio efectuando entrevistas y otras actividades de difusión radiofónica. Propone un estudio sobre la crítica cinematográfica feminista española en la actualidad.
- **María Herrera Cárdenas.** Es graduada Enseñanza del Español para Adultos por el Instituto Cervantes y la Universidad de Roehampton (UK), en Estudios Ingleses por la Universidad de Jaén, máster en Literatura Inglesa con la especialidad de Ficciones Modernas y Contemporáneas por la Universidad de Westminster (UK). Ha coordinado varios proyectos con financiación de instituciones oficiales sobre la prevención de la violencia de género, el *bullying* y el *cyberbullying* para centros de enseñanza secundaria y ha realizado varias estancias de investigación con financiación oficial. Actualmente trabaja como profesora de inglés contratada en un centro concertado de enseñanza secundaria en Barcelona, mientras cursa su tesis en cotutela por la Universidad de Jaén y la Universidad de Siena (Italia)⁴⁹. Profundizará sobre la violencia y alienación sociales a través del análisis de las trayectorias vitales y artísticas de las dramaturgas españolas Angélica Liddel y Beatriz Cabur, desde una perspectiva feminista en la propuesta que presenta.

⁴⁷ El título provisional de su tesis es *Análisis conceptual y estudio de la iconografía poético-musical de la obra de Leonard Cohen*, dirigida por Pompeyo Pérez.

⁴⁸ El título provisional de su tesis es *La crítica cinematográfica y la producción fílmica en España (1970-1995). Teoría y praxis*, dirigida por Gonzalo Moisés Pavés Borges.

⁴⁹ El título provisional de su tesis es *Women's Contemporary Identitties*, dirigida por Paola Bellomi y Paula García Ramírez.

d. INVESTIGADORES INDEPENDIENTES

Compone este pequeño subequipo un investigador independiente cuya participación nos sirve como punto de convergencia sobre el autodidactismo en el área de los Estudios Culturales, cuyos registros de documentación han sido conservados durante décadas por los aficionados y autodidactas de los medios artísticos, en particular de la música y la edición independiente, ya que los estudios formales quedaban diametralmente alejados de estas temáticas en nuestro país hasta hace muy poco tiempo.

Leonardo Cebrián. Se trata de un investigador independiente de Madrid, con formación —parcialmente oficial y parcialmente privada— en Comunicación y Periodismo. Forma parte activa los circuitos musicales artísticos y comerciales a nivel nacional, trabajando asiduamente con músicos y artistas en organización de festivales y eventos y su difusión. Ha sido pionero en la creación de revistas musicales en nuestro país, y actualmente lidera y es promotor y escritor principal de varias webs musicales, colaborando asiduamente en festivales y medios de comunicación sobre música y como organizador de eventos. El año pasado publicó un documental exhaustivo donde rescata la historia de las mujeres del *hard rock* en nuestro país, con material y documentación inéditos y *off-line* sobre las formaciones que integraron, sus carreras artísticas, y las problemáticas a las que hicieron frente como mujeres para entretener estas carreras cuando fueron madres o por diversas circunstancias profesionales y laborales, así como los retornos de algunas al mundo de la música tras décadas de ausencia ⁵⁰.

Este investigador detenta una triple participación en el proyecto. Por un lado constituye una pieza fundamental del equipo de dirección, trabajando mano a mano con la IP. De otro, será co-director con la IP del documental que compone uno de los tres pilares de resultados del proyecto. También presentará una comunicación en las jornadas y el correspondiente escrito para publicación sobre la historia y pervivencia de los fanzines en su esencia de comunicación horizontal en los tiempos líquidos actuales.

e. ARTISTAS (EN CALIDAD DE COLABORADORES EXTERNOS / NO INVESTIGADORES)

Este grupo lo conforman un cantaor profesional de flamenco, un compositor y cantaor de flamenco clásico, una cantante profesional de blues y jazz y un dibujante profesional de cómics.

Prevedemos que otros artistas e investigadores independientes se sumen a la iniciativa de forma externa y no oficial paulatinamente, participando en las actividades

⁵⁰ Sobre este investigador independiente y divulgador pueden verse su fanzine digital *LosMejoresRock.com* en <https://losmejoresrock.com/> y su exhaustivo documental sobre el *hard rock* y el *heavy metal* femenino español *Ellas son eléctricas* (2021) en <https://vimeo.com/ondemand/ellassonelectricas/517600368>

organizadas para jornadas (debates, actuaciones, exposiciones, presentaciones de obras, etc.) y en difusión del proyecto y sus resultados.

- **Antonio Vallejo (“Vallejo el Íncrito”).** Es un compositor contemporáneo de flamenco, creador autodidacta de cantes y letras para todos los palos y estilos del flamenco y aflamencados, así como géneros híbridos como la balada, el blues, el bolero, la canción española, habaneras, pasodobles, rancheras y otros cantos populares, con alrededor de 1700 títulos registrados en la SGAE. Ha sido miembro de varios jurados para letras flamencas y obtenido varios primeros premios de cante y de letras flamencas. Ha compartido escenario con artistas de primera línea como Lola Flores, Miguel de los Reyes o Fosforito, y se ha acompañado al cante por guitarristas tales como Manuel Cómite, Pedro Escalona y José Juan Pantoja o Gabriel Cabrera, entre otros muchos. También ha participado en los concursos de Cante más importantes de España. Cuenta con varias grabaciones dispersas promocionadas por cabeceras de prensa locales como Diario Sur y desde 2013 impartió clases de flamenco teórico-práctico en varios institutos de enseñanza secundaria de Málaga como monitor de Cante. En breve será publicada una antología con sus letras inéditas y su voz por el Ayuntamiento de Málaga y la Peña Juan Brea de la misma ciudad. Presentaremos en las jornadas dicha antología y aprovecharemos la ocasión para brindar un pequeño homenaje a este creador popular de nuestra ciudad.
- **Francisco Sánchez (“Francis Bonela” o “Bonela Hijo”).** Es continuador de la saga de cantaores fundada por su padre, el “Niño Bonela”. Ha realizado estudios de Flamencología en el Conservatorio Superior de Córdoba, guitarra clásica y guitarra flamenca. Trabaja habitualmente como profesor de ante de acompañamiento a la guitarra en diversos conservatorios superiores en Andalucía, en las especialidades de Danza y Música. Ha participado en certámenes y concursos nacionales e internacionales y obtenido diversos premios de flamenco, en el dominio de la saeta flamenca y otros palos. Hallándose en plena temporada artística no ha podido aportar su CV académico, por lo que solamente añadimos en los documentos anexos su CV artístico. Nos propone ofrecernos una comunicación oral (posiblemente también se anime a elaborarla por escrito) sobre el cantaor flamenco malagueño Juan Brea (1844-1918), avance del TFM que elaborará durante este curso 2022-2023 en la ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) de Barcelona. Sobre este cantaor elaboró su TFG anteriormente y cuenta con gran cantidad de documentación y bibliografía. También deja abierta la posibilidad de participar en las mesas de debate y/o ensayar unos cantes en las jornadas.
- **Suzette Moncrief.** Es una cantante neoyorkina de orígenes multiculturales y multirraciales afincada en la Costa del Sol en su adolescencia, donde se especializó profesionalmente desde los años 1990 en la interpretación de versiones del *blues*, el *soul* y el *jazz* clásicos, aunque actualmente también versiona en ocasiones temas del *pop* y el *rock* y el *funk* con grandes bandas, en pequeñas formaciones o en solitario. Trabaja habitualmente a nivel nacional en grandes teatros y en colaboración con artistas de primera línea nacionales e internacionales, además de

ser productora de proyectos musicales y escénicos propios. En ellos cultiva con frecuencia homenajes a divas históricas, creando *shows* y espectáculos en los que hace hincapié en la ruptura de los estereotipos normativos y el tradicional encasillamiento estético y escénico femenino. Mantiene otra línea profesional empresarial como representante para otros artistas y responsable de animación en salas de fiesta y cadenas de hoteles. Debido a que está de gira en estos momentos, sin acceso a internet ni a sus documentos, solo he podido conseguir una brevísima nota biográfica sobre ella, la cual aporto provisionalmente en sustitución de su currículum; pero una pequeña parte de su recorrido artístico en los últimos años es fácilmente accesible en internet a través de entrevistas televisivas y actuaciones. Contribuirá en los debates promovidos en las jornadas sobre los desafíos del liderazgo de las mujeres en el masculinizado mundo de la música y sobre las problemáticas en cuanto a posibles discriminaciones (a veces ejercidas de forma invisible), por ejemplo, en diferencias ostensibles de cachés o en accesibilidad a puestos organizativos a nivel profesional en este medio. Seguramente también podrá ofrecernos su voz y su ritmo cantando unos temas de su repertorio.

- **Gustavo Vargas Tajate (“Gustaffo Vargas”)**. Es un dibujante de cómics peruano con estudios de Bellas Artes en la Universidad de Lima y actualmente residente en Reino Unido. Su carrera se desarrolla en el ámbito de la publicación bilingüe en inglés y español, de cómics e historietas en soportes papel y digital. Es participante asiduo en los más importantes salones del cómic europeos. Próximamente participará como expositor en el salón del cómic ‘The Lakes Comic Art Festival’, que se celebrará entre el 14 y el 16 de octubre en Bowness-on-Windermere, en The Lakes District⁵¹. Participará en las jornadas con una pequeña exposición de originales y tal vez con un pequeño taller sobre creación y coloreado digital de cómics y/o una charla sobre su actividad profesional.

9. Presupuestos y gastos iniciales

Contando con la asignación de 4.000 € prevista en el Plan Propio de la UMA para proyectos de jóvenes investigadores sobre ‘líneas emergentes’, se prevé realizar gastos iniciales en algunos materiales no fungibles dentro de esta cantidad.

Los principales gastos se realizarían para la compra de equipo de filmación y grabación de audio para el documental, y otra parte del montante total del presupuesto asignado iría a la publicación del libro colectivo o monográfico/s en revistas de impacto.

Partidas presupuestarias previstas

1	Cámara <i>Mindless</i> M Canon EOS 50 Mark 2 (válida tanto para fotografía como para grabación de vídeo)	850€
1	Trípode para cámara	80€

⁵¹ Una idea general puede verse en el sitio Facebook de este ilustrador y creador de comics: <https://www.facebook.com/gustavo.vargas.1257>; para mas información sobre la programación de Gustaffo Vargas en el próximo The Lakes District, ver: <https://www.comicartfestival.com/>

2	Packs Luces LED para vídeo, focos vídeo regulables de 10000 K, foco Led fotografía con trípode ajustable y filtro de 9 colores para tomas de mesa, grabación de vídeo, youtube, tiktok	43€
2	BOYA BY-M1 3,5 mm Micrófono <i>lavalier</i> negro para smartphone y cámara canon o Nikon, 19€/c.u.	38€
2	Discos duros externos WD <i>Elements</i> -Disco duro externo portátil de 5TB con USB 3.0, 109€ c.u.	218€
1	Suscripción Adobe Premier desde julio hasta diciembre (20€/mes)	120€
	Reserva para material fungible, gastos de envío y/o libros	201€
	Reserva para el caso de ser necesarias partidas para publicación de libro colectivo o monográficos en revistas	1200€
	Reserva para organización de jornadas y pequeña partida para invitación de artistas e investigadores externos a la UMA	900€
	Reserva para necesidades de investigadores del proyecto sin posibilidad de financiación oficial	350€

Total

4.000€

Para el total de gastos para material de grabación y de vídeo, sonido, software de montaje y soporte informático de almacenamiento de archivos, sobre el montante total asignado al proyecto se destinarán 1.349€ aproximadamente. Para completar el equipo de grabación contamos con otra cámara, dos focos extra, 3 trípodes y 2 micrófonos, propiedad particular de Leonardo Cebrián, que aportará para efectuar tomas extras de filmaciones desde múltiples ángulos, durante las jornadas y actividades.

El equipo de grabación de vídeo, iluminación y sonido adquiridos ex profeso para el proyecto estará disponible en préstamo para los miembros del equipo que lo soliciten, aunque no se descarta que ellos mismos realicen grabaciones con sus teléfonos móviles y con material propio, que se depurarían y montarían posteriormente por el co-director y la co-directora del documental (IP), así como por los miembros que deseen participar en el proceso. En los créditos finales se nombrará a los investigadores y artistas, participantes en la confección del documental, y a la Universidad de Málaga y/o posibles instituciones colaboradoras.

Excepto para el presupuesto asignado a la compra inicial de equipos de grabación, el resto de partidas es susceptible de ser modificadas con el objetivo de ajustar y repartir aquellas que sobrepasen eventualmente las cantidades iniciales propuestas o no hayan sido agotadas, o cuya asignación deba cambiar de capítulo, según las necesidades del proyecto en el transcurso de su consecución.

Además de esta financiación a cargo de los fondos propios del proyecto se tendrán en cuenta y se solicitarán las **ayudas contempladas en el II Plan Propio** de la Universidad de Málaga para publicación, divulgación, celebración de eventos científicos y estancias breves de investigadores externos (nacionales y extranjeros) de reconocido prestigio en la UMA.

10. Cronograma de fases y resultados

Diciembre 2022: Transmisión del texto completo del proyecto y puesta en común de los nombres, especialidades y direcciones electrónicas de los/as miembros/as del equipo. Primera reunión por vídeo-conferencia para aclarar los pormenores del proyecto y presentar a los/as participantes entre sí y estimular el contacto y trabajo colaborativo entre aquellos/as cuyas temáticas de trabajo presenten puntos de convergencia. Debates generales en vistas a la publicación como, por ejemplo, cuestiones sobre la aceptación del inglés como segundo idioma de publicación o la organización de un pequeño taller de escritura y correcciones para las pocas comunicaciones de colegas cuyo idioma nativo no es el español. Primera exploración de editoriales y condiciones de publicación por parte de la IP, con la colaboración de los/as autores consagrados.

Enero 2023 en adelante: Construcción de web, canal de Youtube y páginas sobre el proyecto en Facebook, Twitter e Instagram, con líneas generales de interés, propuestas y avances de investigación. A medida que vayan generándose contenidos se actualizarán los post y publicaciones. También se realizarán contactos con asociaciones culturales y medios de comunicación tradicionales como prensa, radio y televisión en vistas de llamar su atención sobre el proyecto y realizar exposiciones o proyecciones sobre el mismo y sobre sus resultados de investigación.

Mayo-Junio 2023. Primeras Jornadas o Festival sobre Estudios de la cultura pop contemporánea en la Universidad de Málaga. Filmación de investigadores y material para el documental durante las jornadas. Comienzo de la etapa de

Septiembre-diciembre 2023. Publicación de libro colectivo o monográfico/s en revistas científicas de alto impacto con el compendio de trabajos realizados, estado de la cuestión, y sus respectivas puestas en común e introducciones generales y específicas de las distintas áreas tratadas.

Diciembre 2023. Publicación y difusión pública del documental sobre el proyecto, con inclusión y recapitulativo de las temáticas tratadas, los resultados de investigación y las acciones llevadas a cabo durante el mismo (jornadas, participación de artistas, conciertos, exposiciones, etc.) y promoción en medios de comunicación y redes digitales. Se intentará a partir de entonces de hacer circular el documental en festivales y encuentros con temáticas similares o tangenciales a las descritas, bien bajo el auspicio de la Universidad de Málaga (UMA Divulga) u otras instituciones en eventos de interés académico y cultural, bien de forma autónoma, en encuentros *underground* y artísticos independientes, y otras manifestaciones generales para públicos extendidos.

Para la renovación del proyecto a un **segundo año de actividad**, estamos supeditados a priori a la limitación presupuestaria del Plan Propio de la Universidad de Málaga. En caso de obtener financiación podríamos repetir en 2024 el plan de otras jornadas y una nueva publicación colectiva, que se plantearía tal vez sin cortapisas en la elección de los espacios geográficos de los estudios o continuar en la línea de estudios culturales españoles e hispanos como prioridad, y volver a celebrar otras jornadas. Sin embargo,

parece plausible que no exista presupuesto disponible para este tipo de proyectos, por lo que dejaríamos abierto el grupo y las sesiones de trabajo en equipo, pero no podemos prever por el momento cual sería el balance de resultados que podríamos acometer. En caso de no contar con financiación, se continuarían las labores de divulgación, divulgación y contactos con asociaciones, investigadores y artistas. Se contemplaría la posibilidad de federarnos en asociación civil y participar con instituciones y empresas culturales en calidad de asesores científicos sin ánimo de lucro.

11. Análisis DAFO

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> -Internacionalidad del proyecto -Nutrido número de investigadores/as consagrados españoles y de otros países occidentales (Europa y América) -Entusiasmo de los/as integrantes del equipo por el proyecto -Sólido apoyo de doctores/as “noveles” con defensas de tesis inferiores al trienio y doctorandas -Originalidad en la propuesta de la temática y del plan contingente de gestión de equipos científicos. -Imbricación cultural en la investigación y las artes vivas locales: artistas diversos, flamencos, cineastas, actores y actrices, peñas, asociaciones, compañías y escuelas de teatro y danza, asociaciones culturales, etc. -Posible imbricación y organización de acciones en, o participación de alumnos de, institutos de enseñanza secundaria de la provincia. En los últimos días varios responsables de centros con contacto personal con la IP han manifestado vivo interés por el proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> -No poder abordar todas las temáticas que serían necesarias para presentar una visión de conjunto de la cultura popular contemporánea en España (videojuegos, videocreación, performance, etc.), lo cual podría desarrollarse a largo plazo. -Apoyo desigual y cierta renuencia por un sector de investigadores y del profesorado consagrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA. -Posibilidad de no contar con financiación de la UMA para el 2º año para volver a realizar las Segundas Jornadas-Festival. En este caso, dejaríamos funcionando el proyecto y consideraríamos la posibilidad de realizar algún tipo de material audiovisual más ligero o de corta duración con los equipos ya adquiridos y de volver a publicar otra obra colectiva (si conseguimos ayudas para publicación) o

Amenazas	Oportunidades
<p>-Posibilidad de que la idea y nuestras temáticas, aún vírgenes, despierten pronto el interés de otros conjuntos de investigadores (PAIDIS, Proyectos I+D, PIES, etc.) con mayor capacidad de financiación y estabilidad laboral, que se lancen a imitarnos.</p> <p>-Posibilidad de que, en caso de ponerse en marcha otras iniciativas con similar temática en corto tiempo y que no unan sinergias con nuestro equipo, sin que sea posible acumular el conocimiento y los esfuerzos, como nos proponemos al inaugurar esta iniciativa.</p>	<p>-Posibilidad de estimular el interés de otras instituciones locales o autonómicas en el proyecto al ser principal en el mismo la divulgación y transferencia a la sociedad general, por medio de la visualización de resultados (documental) y la utilización de redes y plataformas digitales (web, youtube, facebook, instagram, etc.)</p> <p>-Posibilidad de obtener difusión en medios tradicionales por medio de contactos con periodistas y profesionales de la comunicación.</p> <p>-Amplio margen para el aquilatamiento progresivo de colaboraciones “no oficial” de investigadores/as y artistas en nuestro entorno, a nivel nacional y en el extranjero, por ejemplo, para su asistencia a las jornadas, ya que la red de contactos de la IP y demás integrantes es muy basta, y solo se ha tenido en cuenta una pequeña porción de estos contactos para el desarrollo del proyecto en el marco formal.</p>

12. Bibliografía y recursos iniciales (por conjuntos temáticos)

En este apartado se ofrece una muestra no exhaustiva de la bibliografía y recursos iniciales de base aportados por el conjunto de nuestros investigadores sobre sus propias temáticas. Se trata de referencias que los autores conocen de partida, que profundizarán en mayor medida en la bibliografía disponible sobre cada tema una vez en marcha el proyecto. En su mayoría son referencias en español, en espera de exploraciones documentales más profundas y detalladas. En realidad, varios temas se superponen y se entrecruzan en las referencias bibliográficas, por lo cual no es posible tomar al pie de la letra compartimentaciones estancas. La división por temáticas que se plantea aquí tiene por objeto solamente, dada la variedad de temas que se tratan, facilitar a los evaluadores una visión global y general.

No están incluidas en este listado las referencias de las que se habla en el texto principal y se citan a pie de página en esta memoria de proyecto. Tampoco se hace especial referencia a las publicaciones de los autores, para cuyo conocimiento se remite

a sus propios CV, donde están listadas, aunque en casos muy puntuales sí se han introducido unas muy pocas referencias de su propia autoría, dada la escasez de bibliografía sobre campos abiertos recientemente y en los que ellos/as mismos/as han ido ya trabajando en algún momento. Debido a la diferente procedencia y costumbres de citación de nuestro equipo, las referencias han llegado en formatos muy diferentes.

He realizado una primera homogeneización atendiendo sobre todo a facilitar la clarificación de los apellidos de los autores y los años de publicación, pasándolos al inicio entre paréntesis. También he completado algunos datos. En algunos casos de bibliografía muy especializada o publicada en diferentes ediciones, artículos o webs periodísticas que no he podido recuperar en una búsqueda simple, o en caso de incoherencias, por ejemplo, entre la fecha atribuida a la aparición de un artículo y la fecha de publicación del ejemplar o web donde figuraba, he optado por dejar los datos aportados por cada uno/a. En el trabajo de equipo posterior se planteará la forma de citación que todos/as adoptaremos.

Historia, Historia del Arte, Geografía, Filosofía, Antropología, Teoría del conocimiento

AHMED, Sara (2014) *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh University Press.

BAUMAN, Zygmunt (2016) *Extraños llamando a la puerta*. Paidós.

BÉRAUD, Philippe (2014) “La création collective, du plan à la valeur sociétale”, in *Économies et Sociétés*, Série “Hors-Série”, HS, nº 46, 5/2014, p. 799-830.

BERMEJO, Jesús (2005) *Hombre y pensamiento. El giro narrativo en ciencias sociales y humanas*, Editorial Laberinto.

BURKE BROGAN, Patricia (2008) *Eclipsed*. Ireland: Wordsonthestreet.

BURKE BROGAN, Patricia (2013) *Stained Glass*. Ireland: Wordsonthestreet.

CORMERAIS, Franck (2014) “De la création collective au nouveau monde industriel. François Perroux, le “passeur”, In *Économies e Sociétés*, Série “Hors-Série”, Hs, nº 46, 5/2014, p. 861-886.

COVERLEY, Merlin (2018) *Psychogeography*, Londres, Pocket Essentials.

CROTTY, William (2006) The Catholic Church in Ireland and Northern Ireland: Nationalism, Identity, and Opposition. In *Paul Christopher Manuel, Lawrence C. Reardon and Clyde Wilcox, eds.*, 117-130.

- CRUZ RODRÍGUEZ, Manuel (2005) *Las malas pasadas del pasado*. Anagrama.
- DEBORD, Guy (1955) *Introduction à une critique de la géographie urbaine*, Les Lèvres Nues, #6.
- DEBORD, Guy (1967, 2016) *La sociedad del espectáculo*, Ediciones Naufragio.
- FELDMAN, Jonathan (2017) “Arte contemporáneo: temporalidad, territorialización y circulación”, en *Boletín de Arte-UMA*, Nº 38, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga, pp. 87-96.
- FUSTER, Joan (1970) *El hombre, medida de todas las cosas*. Madrid: Editorial Seminarios y ediciones. Hora H Collection Essays and documents.
- JIMÉNEZ TOME, María Jose; GALLEGO, Isabel (2004) *Españolas del siglo XX promotoras de la cultura*. Diputación Provincial de Málaga. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.
- MORENO NAVARRO, Isidoro & AGUDO TORRICO, Juan (coords.) (2012) *Expresiones culturales andaluzas*, Aconcagua Libros, 323 pp.
- OCAMPO, Estela (2016) “Primitivismo y Feminismo en el arte contemporáneo”, en *Arte, Individuo y Sociedad*, 28 (2) pp. 311-324.
- ORTEGA DEL CERRO, Pablo (2017) “Comprender el pasado, entender el presente las élites de poder”, en *LLACUNA, Adriá & SAAVEDRA MITJANS, Helena* (coords.) (2017) *Experiencia e historia en la contemporaneidad: historia pensada, historia enseñada y memoria histórica*, pp. 63-78.
- PÉREZ, Jorge (2016). “¿De qué hablamos cuando hablamos de estudios ibéricos?: Sobre los beneficios de un archivo cultural más amplio”. *Anales de La Literatura Española Contemporánea*, 41(4), pp. 1129–1145. <http://www.jstor.org/stable/44071874>
- RUIZ, Nolo (2019) *Filosofía del flamenco: el flamenco como objeto de la Filosofía; la Filosofía como sujeto del flamenco*. Tesis doctoral dirigida por Javier Hernández-Pacheco Sanz y Francisco Rodríguez Valls: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=233686>
- VILAROS, Teresa M. (2018) *El mono del desencanto: Una crítica cultural de la Transición española (1973-1993)*, Siglo XXI, 360 pp.
- WATKINS, Alfred (1970 [1921]) *The Old Straight Track*, Londres, Abacus.

Psicología, memoria, emociones y territorios inexplorados de la mente y del yo

ALEXANDER, Jeffrey (2012). *Trauma: A Social Theory*. Cambridge and Malden: Polity Press.

BRUNO, G. (2018). *Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film*. New York: Verso. Kindle version.

BUTLER, J. (2009). *Frames of War. When Is Life Grievable?* New York: Verso.

CARUTH, Cathy (Ed.) (1995). *Trauma: Explorations in Memory*. United States: Hopkins University Press.

DILLON, M. (2015). *Aparecida*. Buenos Aires: Sudamericana.

FEIERSTEIN, D. (2018). *Los dos demonios (recargados)*. Buenos Aires: Marea Editorial, 2018.

GUATTARI, Félix (1981) "Les quatre inconscients", en *Les séminaires de Félix Guattari*, workpaper.

HERMAN, Judith Lewis. (1998). *Trauma and Recovery: from Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Pandora.

JODOROWSKI, Alejandro (2009) *Manual de psicomagia. Consejos para manejar tu vida*, Random House Mondadori.

KALINEC, A. (comp.) (2018). *Escritos desobedientes. Historias de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia*. Buenos Aires: Marea.

KAPLAN, Ann E. (2005). *Trauma Culture. The Politics of Terror and Loss in Media and Literature*. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press.

KHATIB, Abdelhafid (1958) "Essai de description psychogéographique des Halles", en *Internationale Situationniste*, #2.

KRAUSE, K. & JÜTERSONKE, O. (2005). *Peace, Security and Development in Post-Conflict Environments*. *Security Dialogue*, 35(4), 447-462.

LACAPRA, Dominick (2001) *Writing History, Writing Trauma*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

LAUB, Dori (1992) "Bearing Witness, or the Vicissitudes of Listening", in FELMAN, Shoshana & LAUB, Dori (eds.) *Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History*, pp. 57-74.

MURPHY, K. M. (2016). "Mapeo de la Memoria: Afecto, Lugar y Testimonios en El Lugar Más Pequeño" (2011). *Journal of Latin American Cultural Studies*, 25(4): 571-595, DOI: 10.1080/13569325.2016.1229659

RICHARD, N. (2019). *Eruptions of Memory*. Cambridge: Polity Press.

ROSÓN, María; MEDINA DOMENECH, Rosa (2017) "Resistencias emocionales. Espacios y presencias de lo íntimo en el archivo histórico", en *Arenal*, 24:2, julio-diciembre 2017, pp. 407-439.

SHAVIRO, S. (2010) *Post-Cinematic Affect*. Winchester, UK/Washington, USA: O-Books.

STEWART, K. (2007) *Ordinary Affects*. Durham, NC: Duke University Press.

STRAUSS, C. (2006) "The Imaginary", in *Anthropological Theory*, 6(3): 322-344.

Género, mujeres, feminismos, masculinidades y LGBTQ+

BAILLEAU, Patrick (2017) "Les cinq sexes. Pourquoi mâle et femelle ne sont pas suffisants, d'Anne Fausto-Sterling", en *Cairn.info*, Institut français d'analyse transactionnelle, 2017/2, nº 158, pp. 76-78.

BUSTAMANTE ROA, Miguel Ángel (2019) *Discriminación hacia personas transgénero. Desafíos para un trabajo social en Derechos Humanos*. Editorial Académica española.

BURGUILLOS CAPEL, María (2019) *Monstruosas: análisis del mito de las mujeres transgresoras y su reinterpretación en las literaturas*, tesis doctoral dirigida por COMELLAS AGUIRREZABAL, Mercedes, Universidad de Sevilla, Filologías Integradas

COLE, Shaun (2010) *The Story of Men's Underwear*. Parkstone International.

CUESTA, Josefina (2012) "La maternidad en España, primer tercio del siglo XX. Encrucijada de trabajo, salud y género", en *Relations de genre et pratiques sociales* 3:1-20.

FEDELE, Maddalena; Villacampa, Ester; ARAN-RAMSPOTT, Sue (2022) "Feminidad y masculinidad más inclusivas y respetuosas hacia el colectivo LGBTQ*: ¿Cómo representan los y las influencers españoles sus identidades de género?", en *ILCEA. Revue de l'Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie*, 46

FOUZ-HERNÁNDEZ, Santiago (2013) *Cuerpos de cine: Masculinidades carnales en el cine y la cultura popular contemporáneos*. Barcelona: Bellaterra.

GASPAR GARCÍA, Leticia (2020) *Estereotipos sexualizados asociados a las mujeres en las representaciones pictóricas desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI*,

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, tesis doctoral dirigida por ARRAZOLA-OÑATE, Txaro & MÉNDEZ, Lourdes.

GONZÁLEZ MORENO, Mª Barbaño (2017) Fotografía, mujer e identidad: imágenes femeninas en la fotografía desde finales de los 60, tesis doctoral dirigida por MUÑOZ MUÑOZ, Ana M, Universidad de Granada.

HALBERSTAM, Jack (2018) *Trans: A Quick and Quirky Account of Gender Variability*. University of California Press.

LINARES BERNABÉU, Esther (2020) “Hacia un análisis del discurso humorístico reivindicativo desde la perspectiva de género”, en *Language Design Special Issue* (2020:131-151).

LINARES BERNABÉU, Esther (2020) *La construcción discursiva de la identidad de género femenina en el monólogo humorístico subversivo*, Universidad de Alicante, Filología española, lingüística general, tesis doctoral dirigida por RUIZ GURILLO, Leonor.

MÉNDEZ-GARCÍA DE PAREDES, ELENA (2015) “Mujeres alteradas”. La autoironía de grupo como liberación de tabúes femeninos”, en *Discurso y Sociedad*, vol. 9 (1-2), 71-94.

PERRIAM, Chris (2013) *Spanish Queer Cinema*. Edinburgh University Press.

RODRÍGUEZ MARTÍN, Ana María (2019) Las madres de los expósitos en España en la segunda mitad del siglo XIX, en *ATLÁNTICAS*, 4, 1, 240-264.

STEELE, Valerie (1996) *Fetish: Fashion, Sex, and Power*. Oxford: Oxford University Press.

Simbologías y mitologías históricas del arte *pop* actual

GARCÍA LÓPEZ, José Carlos (2013) “Mitología grecolatina y rock. El mito de Prometeo en letras de Extremoduro, Tierra Santa y Kutxi Romero & Ja ta Ja”, *Tejuelo*, 17, 42-55.

GONZÁLEZ VAQUERIZO, Helena (2020) “Κλέα ἀνδρῶν: Classical heroes in the heavy metal”, in *The Hero Reloaded: The revention of the classical hero in contemporary mass media* (edited by Rosario López Gregoris and Cristóbal Macías Villalobos), John Bejamins Publishing Company, Amsterdam / Philadelphia, 51-72.

GRAVES, Robert (1985) *Los mitos griegos*, Alianza Editorial, Madrid.

GRIMAL, Pierre (1979) *Diccionario de mitología griega y romana*, Ediciones Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México.

UMURSHAN, Osman (2012) "Heavy Metal and the Appropriation of Greece and Rome", *SyllClass*, 23, 127-152.

Música urbana y del giro cultural, flamenco, hibridaciones musicales

ALONSO, S. (27 de mayo de 2018). Tomasa del Real / Bellaca del Año. *Jenesaispop*.
<https://jenesaispop.com/2018/05/27/330960/tomasa-del-real-bellacadel-ano/>

ANDRÉS, Ramón (2020) *Filosofía y consuelo de la música* [Premio Nacional de Ensayo 2021], Editorial Acanalado, 1152 pp.

ARIAS-SALVADO, M. (2019) "Neoperreo, ¿Cambiando las reglas de(l) género? La escena transnacional online del reggaeton del futuro", en *Revista Etno: Cuadernos de Etnomusicología*, 14, 44-65.

ARREBOLA ESPEJO, Juan Antonio (2011) "Las leyes y el flamenco", *Revista de Investigación sobre flamenco "La madrugá"*, nº 4, 2011, pp. 21-36:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4494916>

AVANT-MIER, Roberto (2010) *Rock the Nation. Latin/o Identities and the Latin Rock Diaspora*, Bloomsbury Publishing, 240 pp.

BÁEZ, J. (2006) "En mi imperio": Competing discourses of agency in Ivy Queen's Reggaetón, en *Centro Journal*, 18(2), 62-82.

BARRERA RAMÍREZ, Fernando (2014) Hibridación, globalización y tecnología: flamenco y música indie en Andalucía (1977-2012) Tesis doctoral dirigida por Francisco J. Giménez Rodríguez, Universidad de Granada:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=57994>

BARRIOS PERALBO, María Jesús (2006) "Una 'mirada' del flamenco a través del cine: 'Flamenco de Carlos Saura'", *Danzaratte: Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga*, nº 3, 2006, pp. 9-12:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2879725>

BÁRTOK, B (1997) *Escritos sobre música popular*. Madrid: S XXI editores S.A.

BEEBE, Roger & FULBROOK, Denise & SAUNDERS, Ben (2002) *Rock Over the Edge: Transformations in Popular Music Culture*, Duke University Press, 392 pp.

BELLON BENKENDOERFER, Manolo (2012) *El ABC del rock*, Penguin Random House Grupo Editorial Colombia, [libro digital]

BERLANGA FERNÁNDEZ, Miguel Ángel (1997) "Tradición y renovación: reflexiones en torno al antiguo y nuevo flamenco, Trans: en *Tanscultural Music Review = Revista*

Transcultural de Música, nº Extra 0:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5975224>

- BERJILLOS (1976) *Vida de Juan Brea*. Málaga: Talleres de Garvayo
- BRENEL, Eve (2004) *Le monde du flamenco. Entre pratiques amateurs et professionnelles, socio-anthropologie d'une culture artistique*, Université de Franche-Comté. UFR des Sciences du langage, de l'homme et de la société, 1030 pp.
- BRETÉCHÉ, Guy (2008) *Histoire du flamenco: éloge de l'éclair*, Atlantica, 257 pp.
- BURGER, J. (Ed.) (2014) *Leonard Cohen on Leonard Cohen. Interviews and encounters*. Chicago: Chicago Review Press.
- CARRILLO RUBIO, Juan Francisco (2015) "Las palmas en el flamenco", *Revista de investigación sobre flamenco "La madrugada"*, nº 12, 2015, pp. 107-138:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5470464>
- CASTRO, G (2010) *Las mudanzas del cante en tiempos de Silverio*. 1ª edic. Barcelona- (2014) Génesis musical del cante flamenco. Vol. II. Sevilla: Libros con duende, S.L.
- CATHELIN, Annie (2013) *Joselito à l'Âge d'or du flamenco: Ethnologie d'une passion*, Éditions L'Harmattan, 136 pp.
- CENIZO JIMÉNEZ, José & GALLARDO-SABORIDO, Emilio Jo. (coords.) (2015) *Presumes que eres la ciencia: estudios sobre el flamenco*, Libros con duende, 303 pp.:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=572163>
- CHÁVES, R. (2018). *¡Qué grande fuiste Juan Brea! Cien años que cesó su voz y pervive su eco*. 1ª edic. Vélez-Málaga: Área de Cultura y Patrimonio Histórico.
- CORRAL RODRÍGUEZ, Andrea (2015) *Empoderamiento en el hip-hop femenino español: una aproximación desde los Estudios de Género y la semiótica al rap mainstream*, TFM dirigido por RUIZ COLLANTES, Xavier, Departamento de Comunicación Universitat Pompeu Fabra.
- CORREA GARCÍA, Manuel (2011) *Flamenco e industrias culturales. El cante flamenco en el cine español*. Tesis doctoral dirigida por Ángel Acosta-Romero, Universidad de Sevilla: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=119638>
- DARÍO, R. (1904). *Tierras solares*. Helios. Madrid: Leonardo Williams editor, Biblioteca Nacional y extranjera (lista, nº 8 pp. 48,49 y 70)
- DÍAZ-PIMIENTA, A. (2014). *Teoría de la Improvisación poética*. 2ª edición revisada. Almería: Scripta Manent Ediciones

- ENVID, Andrea P. (2015) "El nuevo flamenco: Enrique Amador 'Musi': La pasión entre fusión y flamenco", en *Síneris: revista de musicología*, nº 24: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6364876>
- FILIU, Jean-Pierre (2010) *Camaron, la révolution du flamenco*, Fayard/Mille et une nuits, 260 pp.
- FOUCE, Héctor & MARTÍNEZ, Silvia (2013) *Made in Spain. Studies in Popular Music*, Taylor & Francis, 276 pp.
- GAMBOA, J.M (2005). Una historia del Flamenco. Madrid: Espasa Calpe S.A
- GARCÍA, D (1962). Andalucía y su cante. Madrid: Ed. Gráficas Versal.
- GÓMEZ ALONSO, Rafael (2017) "Mujeres y punk en España durante la Transición: principios iconográficos de una actitud, en *Lectora*. DOI: <https://doi.org/10.1344/Lectora2017.23.5>
- GUERRERO ORTIZ, Antonio (2014) *Forma y fondo en el rock progresivo*, TFG dirigido por FERNÁNDEZ SERRATO, Juan Carlos, Facultad de Periodismo, Universidad de Sevilla.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2013) *La fusión del Jazz-Flamenco*, workpaper.
- HERNÁNDEZ, N. y MAIA, A. (2013). Músicas populares urbanas, relaciones de género y persistencia de prejuicios. Análisis de la comprensión de seis canciones por jóvenes españoles y brasileños. *Musiker*. Fundación Euskomedia, pp. 207-253.
- HERRERA, I. (17 agosto 2016) "Neo-Perreo: 15 Artists Writing Reggaeton's Weird and Wonderful New Chapter", en *Remezcla*. <http://remezcla.com/lists/music/15-neo-perreo-artists/>
- LECHNER, Ernesto (2006) *Rock en Español. The Latin Alternative Rock Explosion*, Chicago Reviews Press, 258 pp.
- LÓPEZ-CASTILLA, T. (2018) "El perreo queer del lesbian reguetón", en BOTELLA-NICOLÁS, A. M. & ISUSI-FAGOAGA, R. (Coords.), en *Músicas populares, sociedad y territorio: sinergias entre investigación y docencia* (pp. 199-208). Universitat de València.
- MACHIN-AUTENRIETH, Matthew (2016) *Flamenco, Regionalism and Musical Heritage in Southern Spain*, Taylor & Francis, 196 pp.
- MANZANO, A. (2008) "Omega tridimensional" (artículo digital aparecido en: <http://musica.heineken.es/microsites/cohen/>).
- MANZANO, A. (25 septiembre 2009): "El burgués juglar. Leonard Cohen", *Rockdelux*, no 276, pp. 6-9.

- MANZANO, A. Leonard Cohen (2012) *Lorca, el flamenco y el judío errante*. Barcelona: Ediciones Alfania, pp. 23-24.
- MÁRQUEZ, J. (2007) "Leonard Cohen. Canciones para el alma", *Cambio* 16, No. 1850, pp. 46-48.
- MARTÍNEZ NORIEGA, Dulce A.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, José Alberto (coords.) *Transformaciones de la música contemporánea*, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
- MÁXIMO LEZA, José (ed.) (2014) *Historia de la música en España e Hispanoamérica*, Fondo de Cultura Económica, pp. ¿?
- MÉSIC, J. (2020) *Leonard Cohen. The Modern Troubadour*. Chequia: Palacký University Press.
- MONEDERO, Carmen del Rocío (2020) "Una propuesta para el análisis de los estereotipos femeninos en los videoclips de reggaetón. Caso práctico de los cuatro videos más vistos en 2018 en YouTube", en *Revista Internacional de Cultura Visual*, 7(1), pp. 13-26: DOI: <https://doi.org/10.37467/gka-revvisual.v7.2280>; <https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/45851>
- NADEL, I. (2007): *Various Positions: A Life of Leonard Cohen*. Toronto: ECWPress.
- NARVÁEZ-NÚÑEZ, S. (2 de septiembre de 2005). Hablamos con la pionera del reggaeton lesbico. *Vice*. <https://www.vice.com/es/article/xdjjwa/reggaetn-lsbico>
- OLAVARRÍA GALLEGOS, L. (16 de agosto de 2016) "Tomasa Del Real Is Dreaming Up Reggaetón's Future" *The Fader*. <https://www.thefader.com/2016/08/16/tomasa-del-real-interview-tamos-redy-video>
- PANESSI, Hernán (2022) *Rock en español. La guía definitiva: Un mapa frenético y las bandas fundamentales*, Ediciones Continente, 304 pp.
- PÉREZ, Jorge (2015) "Cross-Cultural Coalitions and the Art of Raising Consciousness", en GOLDBERG, K. Meira; BENNAHUM, Devorah; HAYES, Michelle Heffner (Eds.) (2015) *Flamenco on the Global Stage: Historical, Critical and Theoretical Perspectives*, pp. 252-257.
- PINO LAGOS, V. (21 de abril de 2019). "Ms Nina y el neoperreo: 'sin internet yo no hubiera existido'", en *El Desconcierto*. <https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/21/ms-nina-y-el-neoperreo-sin-internet-yo-nohubiera-existido/>
- RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen (2021) "Entre lo flamenco y lo cubano: la composición para guitarra de Luis Soria Iribarne (1850-1935)", *Revista del Centro de Investigación*

Flamenco Telethusa, Vol. 14, nº 16, pp. 6-21:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7970786>

SIMMONS, S. (2012) *Soy tu hombre. La vida de Leonard Cohen*. Barcelona: Random House Mondadori.

TÉBAR, E. (2010) "Lorca y Cohen: La conexión granadina", Efe/Eme, 18.XI:
<http://www.efeeme.com/lorca-y-cohen-la-conexion-granadina/>

TORTAJADA, I. & ARAÜNA, N. (2014). Mujeres, violencia y posfeminismo en los vídeos de Madonna. *Área Abierta* 14, 3, pp. 23–41. DOI:
https://doi.org/10.5209/rev_ARAB.2014.v14.n3.45851

VELASCO RODRÍGUEZ, Celia (2022) El flamenco y la intervención socioeducativa, *MLS Educational Research*, Vol. 6, nº 1, 2022, pp. 126-142:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8478434>

VIÑUELA, Eduardo & MORA, Kiko (2013) *Rock around Spain. Historia, industria, escenas y medios de comunicación*, 264 pp.

WASHABAUG, William (2021) *Flamenco. Passion, Politics and Popular Culture*, Taylor & Francis, 230 pp.

Literatura, dramaturgia, textualidades y paratextos

AMORÓS, Celia (2005) *Espacios y tiempos en la era de la globalización*. In *Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX*, J. Romera Castillo (ed.), 24-41. Madrid, Visor Libros.

BOLTER, Jay David (2001) *Writing Space. Computers, Hypertext, and the Remediation of Print*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2001.

GAMBADO, Griselda (1980). "Is a specifically feminine dramaturgy possible and desirable?", in *Latin American Theatre Review*, Vol. 13, No. 3. University of Kansas, USA.

GARCÍA DE ENTERRÍA, M. C. (1983) *Literaturas Marginadas: Lectura crítica de la literatura española*. Madrid: Editorial Playor. Núm. 22

HENRÍQUEZ-SANGUINETI (1995) "Cultural models in contemporary Spanish women's playwrighting". *Prairie View A&M University Cervantes AIH virtual centre*. Proceedings XII. 1995.

IANNUZZI, María Pina (2022) *El "noir" transatlántico. La ficción policial argentina y mediterránea: dos espacios de crítica social*, tesis dirigida por CERVERA SALINAS, Vicente & ADSUAR FERNÁNDEZ, María Dolores, Universidad de Murcia.

LABRADOR MÉNDEZ, Germán (2017) *Culpables por la literatura: Imaginación política y contracultura en la transición española (1968-1986)*, Akal.

LÓPEZ GONZÁLEZ DE ORDUÑA, Helena. *El clamor de las ruinas. Una interpretación cultural de narrativas personales de exiliadas españolas en México*. CELARG, 2012.

ROMERO BENGUIGUI, Daniel (2020) "Noir mediterráneo y Nordic Noir: problemáticas en la nueva novela negra", en *Estudios interdisciplinarios en traducción literaria y literatura comparada* (Dirs. CAPRARA, Giovanni & GARCÍA ALARCÓN, Victoria), pp. 107-116.

Danza, teatro y artes escénicas

ALSINA GONZÁLEZ, Pau (2007) *Art, science and technology*, Barcelona, UOC.

BALLESTEROS GONZÁLEZ, Antonio (2000). *The aesthetics of transgression. Critical reviews of avant-garde theatre*. Cuenca: Editorial Castilla la Mancha.

BARRIOS, Olga (2010) *Panorama y análisis sobre la mujer en el espacio escénico contemporáneo: creaciones sanadoras, feminismo y diversidad*. In *La mujer en las artes visuales y escénicas. Transgresión, pluralidad y compromiso social*, Olga Barrios (ed.), 79-118. Madrid: Fundamentos.

BELLOMI, Paola (2016) "El proyecto "InterTeatro" de Beatriz Cabur: una apuesta para el presente", in FERRADÁS CARBALLO, C. & MOLANES RIAL, M. (a cura di) *Teatros y escenas del siglo XXI. Estudios sobre el teatro actual*, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, pp. 284-292.

BELLOMI, Paola. "Teatro digital: reality or utopia? Nuevas tecnologías en el teatro español actual", in MONTI, S. & PÉREZ RASILLA, E. (a cura di) *Teatro en España: perspectivas para el siglo XXI*, num. Monográfico, "Cuadernos AISPI", 7, 2016, pp. 47-61.

BOENISCH, Peter M. (2003) *coMEDIA electrONica: Performing Intermediality in Contemporary Theatre*, Theatre Research International, 1, 34-45.

BRECHT, Bertolt (1976). "Five difficulties for those who write the truth". *Camp de l'harpa*. Núm 37-38.

BROCKETT, O. G. y ROBERT, R. (1973). Findlay. *Century of Innovation: A History of European and American Theatre and Drama since 1870*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.

CORNAGO BERNAL, Oscar (1999). *La vanguardia teatral en España (1965-1975) Del ritual al juego*. Madrid: Visor libros.

- FLOECK, Wilfried (2004) "El teatro actual en España y Portugal en el contexto de la postmodernidad", en *Revista Iberoamericana*, IV, 14, pp.: 47-67.
- GAUTIER, T. & GUEST, I. 1987. "Théophile Gautier on Spanish Dancing". *Dance Chronicle*, 10(1): 1–104.
- LEVINSON, A. 1925 "The spirit of the spanish dance", en *Theatre Arts*, 9: 307
- LUPIÁÑEZ CASTILLO, Mariola & HOCES ORTEGA, Rafael (2016) "Ansiedad escénica y flamenco", *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa*, Vol. 9, nº 10, 2016, pp. 5-9: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7653385>
- MACKAY, C. D. (1917). *The Little Theatre in the United States*. Nueva York: Henry Holt, 1917.
- MARRERO, V. 1959. *El Enigma de España en la Danza Española*, Madrid, Ediciones Rialp.
- MILLER, A. I. (1931). *The Independent Theatre in Europe, 1887 to the Present*. Nueva York: Ray Long & Richard R. Smith, 1931.
- MULVEY, L. (2009) *Visual and other pleasures*. Houndmills et al [England]: Palgrave Macmillan.
- NAVAS ROMERO, C. (2009) "Los inicios del Little Theatre Movement de Francia", en *Estudios Humanísticos. Filología*. Nº 31, 335-345.
- OLIVA, C. y TORRES M., F. (1994). *Historia básica del arte escénico*. Ediciones Cátedra, S.A.
- SCHUMACHER, C.; NORTHAM J.; WICKHAM; G. W. (1996). *Naturalism and Symbolism in European Theatre 1850-1918*. Cambridge University Press.
- STRAUS, R. (2020) "On Stage. In Madrid. Flamenco at its Raunchiest: Rocío Molina's *Caída del cielo*", en *Musical America Worldwide*, July 21.

Comunicación: Periodismo y medios VS. Edición independiente

- BABAS, Kike & TURRÓN, Kike "De espaldas al kiosco. Guía histórica de fanzines y otros papelujo de alcantarilla". (El Europeo & La Tripulación, 1995). Colección "Los libros del cuervo".
- "Barrio Canino vol. 214: Fanzines: el punk del cómic, autoedición a hostiazos y sindicalismo de grapa". Emisión en vivo en Ágora Sol Radio. Madrid: 03/06/2017. <https://www.agorasolradio.org/podcast/barriocanino/barrio-canino-vol-214-fanzines-el-punk-del-comic-autoedicion-a-hostiazos-y-sindicalismo-de-grapa/>

“Barrio Canino vol. 41: Fanzines: entrevista al Sr. Hez y Fanzine Ramalazo”.
Emisión en vivo en Ágora Sol Radio. Madrid: 01/06/2012.
https://www.ivoox.com/barrio-canino-vol-41-20120601-fanzines-amigo-audios-mp3_rf_1266030_1.html

BENIGER, James R. (1986) *The Control Revolution. Technological and Economic Origins of the Information Society*, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England.

CASTORIADIS, C. (1987). *The Imaginary Institution of Society*. Trans. Kathleen Blamey. Cambridge Massachusetts: MIT Press.

Conversaciones con PG. Emisión en vivo en M21 Radio. Madrid. Disponible en:
https://www.ivoox.com/fanzines-musicales-elena-cabrera-audios-mp3_rf_43275998_1.html

EGUIZÁBAL JIMÉNEZ, Luis; MARTÍN MORALEDA, Ignacio José; JIMÉNEZ GÓMEZ, Isidro (2021) “De la copla al rock & roll y el pop: Los pioneros y más influyentes locutores musicales españoles (1960-1965)”, en *Historia y comunicación social*, 26 (2) 2021, pp. 463-473.

“Fanzines musicales con Elena Cabrera. Los fanzines musicales en Madrid y en el Estado Español, su historia, su influencia y sus métodos”.

“Indigestión de fanzines. Directorio de fanzines españoles” (Ediciones A la Sombra del Este, 1994):
https://trobes.uv.es/discovery/fulldisplay/alma991009603491706258/34CVA_UV:VU1

MATTELART, Armand (2006) “Sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad de control” (entrevista por Antonia García Castro) originalmente publicada en francés en el número 64 de la revista *Cultures & Conflits*, Paris, invierno 2006, pp. 165-183, traducción al castellano por Antonia García Castro y Luisa Castro Nilo.

PÉREZ, José Emilio (2022) *La voz de las sin voz: el movimiento de las radios libres entre la transición y la época socialista*: <https://incom.uab.cat/portalcom/la-voz-de-las-sin-voz-el-movimiento-de-radios-libres-entre-la-transicion-y-la-epoca-socialista-1976-1989-jose-emilio-perez-martinez-2022/?lang=es>

SIRGO ÁLVAREZ, María Oliva (2020) *Las mujeres ante un conflicto de derechos: El derecho a la igualdad y el derecho a la libertad de expresión. Especial referencia a los medios de comunicación social*, tesis doctoral dirigida por JUNUERA DE ESTEFANI, Rafael, Escuela Internacional de Doctorado de la UNED (EIDUNED).

Cómic, tebeo y novela gráfica

- ALARY, Vivianne (ed.) (2002) *Historietas, cómics y tebeos españoles*. Université de Toulouse-Le Mirail: Presses Universitaires du Mirail.
- ARGUDO MARTÍNEZ, Arantza (2019) *Las mujeres dibujantes durante el boom del comic adulto en España: trayectoria y producción (1975-1992)*, tesis doctoral dirigida por PÉREZ SEGURA, Francisco Javier, Universidad Complutense de Madrid, Programa de Doctorado en Historia del Arte.
- CAMPBELL, Bruce (2009) *¡Viva la historieta! Mexican Comics, NAFTA, and the Politics of Globalization*. Mississippi: The University Press of Mississippi.
- FERNÁNDEZ L'HOESTE, Héctor (2010) "Edgar Clément's 'The Sword of God': On the Practice of Hybridization in Mexican Comics". *International Journal of Comic Art* 12:1: 135-146.
- MARANTE ARIAS, A (2009) "Intertextualidad y metaficción en Trazo de tiza de Miguelanxo Prado". *Extravío. Revista electrónica de literatura comparada* 4. Universitat de València. The University of Iowa, IA, March 19, 2012. ISSN: 1886-4902.
- MCCLLOUD, Scott (1993) *Understanding Comics: The Invisible Art*. New York: HarperCollins Publishers.
- MERINO, Ana (2003) *El cómic hispánico*. Madrid: Cátedra.
- ROBERTS, Garyn G (2004) "Understanding the Sequential Art of Comic Strips and Comic Books and their Descendants in the Early Years of the New Millennium." *The Journal of American Culture* 27:2 (June 2004): 210-217.
- RODRÍGUEZ PALACIOS, Daniel (2020) *Estética y ética de la ilustración de fantasía. monstruos, universos, héroes y antihéroes*, tesis doctoral dirigida por PÉREZ FABELLO, María José, Universidad de Vigo.
- RUBENSTEIN, Anne (1998) *Bad Language, Naked Ladies and Other Threats to the Nation: A Political History of Comics Books in Mexico*. Durham: Duke UP.
- SARLO, Beatriz (2009) *La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- SMITH, Matthew J. & DUNCAN, Randy (eds.) (2012) *Critical Approaches to Comics. Theories and Methods*. New York: Routledge.
- TABACHNICK, Stephen E. (ed.) (2009) *Teaching the Graphic Novel*. New York: The Modern Language Association of America.

Audiovisual, cine, series, etc., y crítica cinematográfica

ALIAGA AGUZA, Laura María (2020) *Análisis lingüístico del humor verbal en el medio audiovisual: Las estrategias humorísticas de la comedia de situación*, tesis doctoral dirigida por RUIZ GURILLO, Leonor, Universidad de Alicante, Filología española.

ARRANZ, David Felipe (2015) *Cine y Moda: ¡Luces, cámara, pasarela!* Madrid: Grupo Editorial Sial Pigmalión.

BAYÓN, Damián (1970) *¿Qué es la crítica de arte?* Buenos Aires: Editorial Columba.

CANO GÓMEZ, Ángel Pablo (2006) *Narrativa cinematográfica y posmodernidad*, tesis doctoral dirigida por SARA VÍA ANDÚGAR, Isabel, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universidad Católica San Antonio, Murcia.

CARRASCO CAMPOS, A. (2010): "Teleseries: géneros y formatos" en *Miguel Hernández Communication Journal*, 1, (pp. 174 – 200). Universidad Miguel Hernández, UMH, Elche, Alicante.

COLAIZZI, Giulia (2007) *La pasión significativa. Teoría de género y cultura audiovisual*. Madrid: Biblioteca Nueva.

COLAIZZI, Giulia (ed.) (2021) *Cine, interculturalidad y políticas de género*. Madrid: Ediciones Cátedra.

CORRAL REY, María Nieves; SANDULESCU BUDEA, Alexandra (2022) "Representaciones de la figura femenina en el cine español contemporáneo (2010-2020)", en *Área Abierta* 22(2): 185-199.

DAWSON, Leanne, (Ed.) (2019) *Queer European Cinema: Queering Cinematic Time and Space*. Routledge.

KAPLAN, Ann E. (1998) *Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara*. Madrid: Ediciones Cátedra.

LEMA-HINCAPIÉ, Andrés & DOMENECH, Conxita (2020) *Indiscreet Fantasies: Iberian Queer Cinema*. Bucknell UP.

MIRA, Alberto (2008) *Miradas insumisas: Gays y lesbianas en el cine*. Barcelona: EGALES.

MODLESKI, Tania (1989) "Some Functions of Feminist Criticism, or the Scandal of the Mute Body" en *October*, 49, pp. 3-24.

NAVARRETE, Luis (2013) *¿Qué es la crítica de cine?* Madrid: Síntesis.

NIETO, Jorge y MONTERDE, José Enrique (2018) *La prensa cinematográfica en España (1910-2010)*. Madrid: Asoc. Shangrila Textos Aparte.

ROCHE CÁRCEL, Juan A. (2018) “Imaginario social, crisis y miedo en King Kong (1933)”, en *Universitas humanística*, nº 87, enero-junio de 2019, pp. 55-86.

SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio (2022) “Hollywood y la evolución del sueño americano. De la sociedad ansiosa de los 90 a os escenarios del apocalipsis y la regeneración”, en *Historia y comunicación social*, 27 (1), pp. 233-242.

SUCARI JABBAZ, Gabriel Jacobo (2009) *El Documental expandido: pantalla y espacio*, tesis doctoral dirigida por CATALÀ DOMÈNECH, Jose María, Departamento de Diseño e Imagen de la Universidad de Barcelona.

Nuevas formas publicitarias en relación con performatividades artísticas

AAKER, D. A. (2012) *Relevancia de la marca: hacer a los competidores irrelevantes*. Madrid: Pearson España.

BALASUBRAMANIAN, S. K. (1994) “Beyond advertising and publicity: Hybrid messages and public policy issues”, en *Journal of advertising*, 23(4), 29-46. DOI: <https://doi.org/10.1080/00913367.1943.10673457>

MARQUES CUADRA, S. & SEDEÑO VALDELLÓS, A. (2017) “Emplazamiento de producto y videoclip musical: Análisis de videos musicales más visualizados en YouTube (2011-2015)”, en *adComunica*, (14), 97-117. DOI: <http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2017.14.6>

MARTÍ PARREÑO, J. (2010) *Marketing y videojuegos*. Madrid: ESIC Editorial.

MÉNDIZ NOGUERO, A. (2000). *Nuevas formas publicitarias. Patrocinio, product placement, publicidad en Internet*. Universidad de Málaga.

VÁZQUEZ GÓMEZ, María Dolores (2015) *El Arte en la publicidad: Análisis experimental del uso de obras de arte en los anuncios*, tesis doctoral dirigida por HUERTAS GARCÍA, Rubén; GÁZQUEZ ABAD, Juan Carlos.

VICTORIA MAS, J. S. (coord.) (2005). *Reestructuras del sistema publicitario*. Barcelona, Ariel.

Inteligencias artificiales, informática, internet y tecnologías

ALLARD, Laurence (2021) “L’art peut-il résister aux robots et à l’intelligence artificielle? Entre deepfake et ready made numérique, retour sur la controverse Belamy”, *Revue Nectart*, 2021/1 (nº12), Janvier 2021: https://www.researchgate.net/publication/348501042_L%27art_peut-il_resister_aux_robots_et_a_l%27intelligence_artificielle_Entre_deepfake_et_ready

[made numerique retour sur la controverse Belamy Revue Nectart 20211 N 12 janvier 2021](#)

ARMET, Alizée Julia (2021) *Art et Technologie au XXIe siècle. De la Machine de vision à l'Intelligence artificielle*, thèse de doctoral dirigée par REKALDE IZAGUIRRE, Josu & ARCE SAGARDUY, José Miguel, Universidad del País Vasco, Doctorat en Recherche en Art Contemporain, Département Art et Technologie.

BELTRÁN ALMERÍA, Luis (2014) "Arte e inteligencia artificial", artículo de prensa: https://www.academia.edu/6080001/Arte_e_inteligencia_artificial

CAUCHETEUX, Charlotte; BOISSONNET, Priscille; AUDIGIER, Benoît (2015) "Noartist. La generation d'art par intelligence artificielle" (article journalistique), dans *Arts, Lettres et Sciences*: https://www.lajauneetlarouge.com/wp-content/uploads/2019/03/La_Jaune_et_la_Rouge_743_112-113.pdf

FOXTON, P. (2011) *How to practise drawing effectively*: <https://www.learning-to-see.co.uk/effective-practice>

GIBERT, Martin (2020) "L'oeuvre d'art artificielle: une disruption ontologique?", dossier IA, art sans artistes?, en *Espace*, Numéro 124, hiver 2020, pp. 50 et plus.

GONZÁLEZ BOTASI, Sebastián (2010) "Hacia una aproximación del Arte Inteligente", workpaper, en *Binomio*: <http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/31113/Hacia+una+aproximacion+del+Arte+Inteligente.pdf;jsessionid=D3CE7F60FE5158D4916C24190331A06E?sequence=1>

GONZÁLEZ RUBIANO, Liliana (2019) *Inteligencia artificial y arte interactivo. En el caso de estudio: Uncanny Mirror (2018), de Mario Klingemann*, TFG dirigido por BELTRÁN VEGA, Felipe, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Humanidades, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá.

GOODFELLOW, Ian et al. (2014) "Generative Adversarial Nets. Proceedings of the International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2014). pp. 2672–2680.

KERINSKA, Nikoleta (2014) *Art et Intelligence Artificielle: Dans le context d'une experimentation artistique*, Thèse de doctorat dirigée par GUELTON, Bernard, Université Paris 1-Panthéon-Sorbone, UFR Arts Plastiques et Sciences de l'Art.

KULESZ, Octavio; DUTOIT, Thierry (c. 2019) *L'intelligence artificielle dans l'art et les industries culturelles et creatives. Panorama des technologies, expertises et bonnes pratiques dans l'espace francophone*, Organisation Internationale de la Francophonie: https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-05/OIF_Guide-IA-art_VF.pdf

MIRANDA MÁRQUEZ, Alfonso (2020) "Inteligencia artificial demasiado humana (aún): arte y tecnología", en *Revista Digital Universitaria*, Vol. 21, Núm. 1, enero-febrero 2020, Universidad Nacional Autónoma de México. Doi: <http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2020.v21n1.a7>

PEÑA ARDANUY, Fernando (s.f.) *Inteligencia artificial y arte*, workpaper: https://www.cs.upc.edu/~bejar/ia/material/trabajos/IA_y_Arte.pdf

RODRÍGUEZ ORTEGA, Nuria (2020) "Inteligencia Artificial y campo del arte", en Paradigma. *Revista Universitaria de Cultura*, nº 23, marzo 2020, pp. 24-43.

SACEM (s.f.) *Intelligence artificielle et creation*, Gouvernement France, <https://www.culture.gouv.fr> .

TAN, W. R. & CHAN, C. S. & AGUIRRE, H. E. & TANAKA, K. "ArtGAN (2017) Artwork synthesis with conditional categorical GANs", en *2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2017, pp. 3760-3764, Doi: 10.1109/ICIP.2017.8296985

TAN, W. R. & CHAN, C. S. & AGUIRRE, H. E. & TANAKA, K. (2019) "Improved ArtGAN for Conditional Synthesis of Natural Image and Artwork," in *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 28, no. 1, pp. 394-409, Jan. 2019, Doi: 10.1109/TIP.2018.2866698.

Deep Dream. Sitio web: <https://deepdreamgenerator.com/> (accedido el 07/09/2022)

DALL-E 2. Sitio web: <https://openai.com/dall-e-2/> (accedido el 07/09/2022)

VV.AA. (2021) *Freedom on the Net 2021. The Global Drive to Control Big Tech*, Freedom House.

Marginalidades: Narcotráfico, prostitución, otras...

ALFEO ÁLVAREZ, Juan Carlos y GONZÁLEZ DE GARAY DOMÍNGUEZ, Beatriz (2011) *La ciudad periférica: Paisajes urbanos de marginalidad en el cine español de la Transición*. Icono 14, Actas Icono 14 (8). ISSN 1697 - 8293

ASTORGA, L. (2004) *Mitología del "narcotraficante" en México*. México. Plaza y Valdés.

CHESNUT, A. (2012) *Devoted to Death: Santa Muerte, The Skeleton Saint*, Editorial OUP USA, 232 pp.

CLEMENTE VILLAR, C. (20XX). "EL impacto psicológico del estigma prostituta". *Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades*, 04 art. 08, 152–172. <https://doi.org/10.46661/relies.5106>

CÓRDOVA, N. (2012) “La narcocultura: poder, realidad, iconografía y “mito”. Cultura y representaciones sociales”, en *Cultura y representaciones sociales*, 6(12), 209-237.

DORADO VINAY, M. A. (2008-2012) *Etnografía de medios: la retórica de la guerra contra el crimen organizado en la prensa nacional, El Universal, La Jornada y Reforma de 2008-2012*, tesis de licenciatura, Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, 118 pp.

GORDILLO, Inmaculada; TOLEDO, Sergio; TOSCANO-ALONSO, María (2021) “Otridad y marginación: personajes del otro lado en el cine español (1999-2021)”, en *Foto Cinema. Revista Científica de Cine y Fotografía*, UMA Editorial, Vol. 23 (2021), pp. 75-96. DOI: <https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2021.v23i.12277>

LÓPEZ JUAN, Aramis Enrique (2008) “El cine español como fuente documental para el estudio de los barrios marginales”, en *Investigaciones Geográficas*, nº 47, pp. 139-157. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14624/1/IG_47_08.pdf

LUDDY, Maria (2011) “Unmarried Mothers in Ireland, 1880–1973”, in *Women’s History Review* 20: 109-126.

PACHECO-JIMÉNEZ, Laura (2019) *Sumisas, prostitutas y manipuladoras. La mujer en el cine español de los 80*”, tesis doctoral.

.....
NOTA 1: Todos los enlaces a documentos de internet han sido consultados por última vez del 1 de julio al 28 de septiembre de 2022

NOTA 2: La redacción y estructura de este texto ha estado a cargo de Deborah González Jurado. Los posibles errores o erratas son responsabilidad exclusiva de la autora.

NOTA 3: La idea original y la iniciativa de este proyecto son también de Deborah González Jurado.