

Hacia poéticas de género.
Mujeres artistas en España
(1804-1939)

IAACC Pablo Serrano
22 de marzo - 19 de junio de 2022

HACIA POÉTICAS de GÉNERO

Mujeres Artistas en

1804—1939

CONSEJO DE MUSEOS
COMUNITAT VALENCIANA

PABLO
SERRANO
Español, Español
de Arte y Cultura
Internacional

MAB
Museo de Bellas Artes
de Madrid

IAM
Instituto Aragonés de Arte y Museología

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA

Fundación Pablo Serrano

1804-2022
Centenario
Estado de
Autonomía de
Aragón

GOBIERNO DE ARAGON

MARUJA MALLÓ *Plástica fotográfica*, 1930

Las poéticas de género se han consolidado en la cultura artística como un instrumento para analizar las obras de arte desde perspectivas tanto estéticas como políticas.

Desde este punto de vista, la exposición cuestiona el relato hegemónico de la Historia del Arte contemporáneo, en el que las artistas ocupaban un lugar residual, sustituyéndolo por otro más acorde con la realidad, mostrando el trabajo de un amplio conjunto de pintoras, escultoras, fotógrafas, ilustradoras y diseñadoras que estuvieron en activo entre 1804 —fecha en que comienza nuestro relato—, y 1939, el final de la guerra civil española.

Las obras que se exhiben hablan de creadoras que, pese a los numerosos obstáculos que debieron sortear por el hecho de ser mujeres, se incorporaron a la escena artística a través de los cauces habituales y, aunque apenas lograron galardones y solo algunas de ellas gozaron de una positiva recepción crítica, en general paternalista, alcanzaron cierto perfil profesional.

Tras un conjunto de autorretratos que reflejan las imágenes de estas pioneras comprometidas, se muestra su capacidad creativa mediante los distintos géneros que practicaron y los estilos que transitaron. En los albores del siglo XIX se sirvieron del romanticismo, realismo y clasicismo para componer bodegones florales, escenas costumbristas, mitológicas o retratos; a los que, con el cambio de siglo, añadieron nuevos temas concebidos a través de una tradición renovada, que culminó con el impulso hacia la modernidad protagonizada por la generación del 27 y la vanguardia desarrollada en tiempos de la República. Una hermosa época que concluyó con el estallido de la Guerra Civil, cuya poética discurrió por senderos épicos y trágicos hasta que en 1939 nuestras protagonistas debieron olvidarse de la libertad creativa que habían logrado.

LAS ARTISTAS FRENTE AL ESPEJO

Las artistas desafiaron las normas establecidas por la cultura patriarcal utilizando sus retratos como herramientas para reivindicarse como creadoras y como profesionales; para evidenciar su talento, su ingenio y su independencia, cualidades que la sociedad les censuraba por ser mujeres. Para ello, se representaron rebatiendo los estereotipos, de forma sincera, íntima o desafiante, provistas de la firmeza de quienes se sienten seguras de sí mismas; desde la profunda verdad que interpretaban a través del espejo.

EL INICIO DE UN SUEÑO, 1804-1890

Desde el inicio de la contemporaneidad, las artistas españolas desarrollaron sus vocaciones artísticas pese a los obstáculos que debieron sortear en una sociedad que despreciaba su creatividad considerándolas meras pintoras de afición. Ello no obstó para que un amplio grupo de artistas crearan un importante conjunto de obras, demostrando una notable calidad que, sin embargo, no les fue reconocida de la misma forma que a los varones.

HACIA UNA NUEVA IDENTIDAD EN EL CAMBIO DE SIGLO

Las artistas en la España del cambio de siglo ofrecieron miradas renovadas sobre sí mismas y sobre la sociedad coetánea.

Algunas pintoras desafiaron al sistema artístico utilizando grandes formatos para sus flores y bodegones, o desarrollando el polémico paisaje en *plein air*; mientras las fotógrafas se sumaron a los lenguajes de la modernidad. Otras artistas manifestaron en sus obras una clara conciencia de género, configurando iconografías inéditas, con las que promovieron una reflexión sobre la situación de las mujeres en la sociedad.

ANTONIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE ALVA
Autorretrato, 1856

LOLA ANGLADA *El ramo*, 1925

ENTRE LA TRADICIÓN RENOVADA Y LA MODERNIDAD

En las primeras décadas del siglo XX, las artistas expresaron un imaginario cada vez más original e individualista. Algunas de ellas transgredieron una barrera considerada infranqueable para una mujer: la representación del desnudo; mientras otras compartieron la renovación de la figuración tradicional, así como las tendencias de la modernidad e incluso de la vanguardia. Un papel importante tuvieron las artistas extranjeras que llegaron a España huyendo de la I Guerra Mundial, algunas de las cuales se situaron en la primera línea de las vanguardias. Algo que la historiografía tradicional no siempre ha valorado en su verdadera dimensión.

MUJERES EN VANGUARDIA

El arte español se incorporó a los movimientos de la vanguardia internacional desde una posición periférica y un desfase cronológico, por ello, sorprende el considerable número de mujeres que entre 1915 y 1939 participaron en esa gesta. Además, cabe destacar que algunas de ellas, como Sonia Delaunay y Norah Borges, fueron puntas de lanza que orientaron el rumbo de algunos de nuestros primeros movimientos de vanguardia. También que, en los años veinte y treinta, artistas como Maruja Mallo, Ángeles Santos o Remedios Varo constituyeron algunos de sus activos más potentes.

LAS ARTISTAS EN LA GUERRA CIVIL

La Segunda República dio lugar a giros decisivos en la condición de la mujer: el voto femenino se erigió como fundamental, haciéndola ganar protagonismo político y una presencia cultural. Cuando estalla la Guerra Civil, la condición de la mujer se partió en dos hemisferios antagónicos. En el bando de los sublevados se recuperaron los perfiles que les había conferido la vieja cultura patriarcal. En cambio, en el bando republicano la guerra aceleró las transformaciones e incrementó los perfiles del compromiso político de la creación artística. Por ello, a la par que la miliciana combatía en las trincheras, parte de la producción de las artistas desembocaba en un arte de denuncia, agitación y propaganda.