

Mujeres creadoras
Dibujo, trazo y discurso

María Aguilar Alejandre
M.^a del Carmen Molina Barea
(eds.)

Mujeres creadoras

Dibujo, trazo y discurso

Granada, 2022

Colección

COMARESARTE

7

ENVÍO DE PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN

Las propuestas de publicación han de ser remitidas (en archivo adjunto de Word) a la siguiente dirección electrónica: libreriacomares@comares.com. Antes de aceptar una obra para su edición en la colección «Comares Arte», ésta habrá de ser sometida a una revisión anónima por pares. Los autores conocerán el resultado de la evaluación previa en un plazo no superior a 90 días. Una vez aceptada la obra, Editorial Comares se pondrá en contacto con los autores para iniciar el proceso de edición.

La edición de este libro cuenta con el apoyo económico de la Universidad de Sevilla y el Grupo de Investigación HUM-1025 CREARESGEN. Creación, Arte Gráfico y Género a través del Proyecto 2021/00000269 y la celebración en 2020 de las Jornadas de Mujeres Creadoras: Dibujo, Trazo y Discurso gracias al proyecto 2020/00001008.

cre
ares
gen

Creación, Arte Gráfico,
Estética y Género
HUM1025

Todos los artículos que componen el presente volumen se han sometido a un proceso de revisión por pares ciegos realizados por expertos externos a la colección y a la editorial.

© Bauhaus-Archiv Berlin; VG Bild-Kunst, Bonn; Gertrud Arndt con licencia de VEGAP, Sevilla; Monica Bella Ullman e Irene Hoffmann / Colección Bauhaus-Archiv Berlin. Fotografía: Marisa Vadillo; Verlag Brinkmann & Bose Berlin, Germany / Ubu Gallery New York; Verlag Brinkmann & Bose Berlin, Germany / Private collection, Paris; Courtesy Andrew Edlin Gallery, New York & Ubu Gallery, New York; Marta Bellvehí; Carla Fuentes; Esther Gili; Raquel Díaz Reguera; Amalia Torres; Almudena Lobera; Concha Martínez Barreto; Fair Use Copyrighted Material MoMA (<http://www.moma.org>); Fair Use Copyrighted Material WikiArt (<https://www.wikiart.org/es>); Irene González; Irene González / Fotografía: José Báez; Belén Mazuecos; Ángeles Agrela; The Nancy Spero and Leon Golub Foundation for the Arts con licencia de VEGAP, Barcelona / Colección MACBA. Fundación MACBA. Fotografía: FotoGasull; Sanja Iveković / Colección MACBA. Fundación MACBA. Fotografía: Tony Coll; Àngels Ribé / Colección MACBA. Fundación MACBA. Fotografía: Rocco Ricci.

Ilustración de cubierta: Marta Pérez Martínez. Serie *Inmaculadas*, 2018.

Dibujo a bolígrafo y bordado sobre papel Hahnemühle.

Diseño de cubierta y maquetación: Miriam L. Puerta

© Los autores

© Editorial Comares, 2022

Polígono Juncaril • C/ Baza, parcela 208

18220 Albolote (Granada)

Tlf.: 958 465 382

<http://www.editorialcomares.com> • E-mail: libreriacomares@comares.com

<https://www.facebook.com/Comares> • <https://twitter.com/comareseditor>

<https://www.instagram.com/editorialcomares>

ISBN: 978-84-1369-350-7 • Depósito legal: Gr. 500/2022

Impresión y encuadernación: COMARES

Sumario

Prefacio. <i>Las editoras</i>	1
-------------------------------------	---

DERIVAS

Dibujo y diseño en la creación de las alumnas de la Bauhaus. <i>Marisa Vadillo Rodríguez</i>	9
Dibujar la «des-organización»: el Cuerpo sin Órganos de Unica Zürn. <i>María del Carmen Molina Barea</i>	45
La pose en la ilustración editorial. Contraposes feministas. <i>Fernando Infante del Rosal</i>	69
Pensar lo virtual desde el arte gráfico de nuestro tiempo. Dos casos de estudio: Almudena Lobera y Concha Martínez Barreto. <i>Guillermo Ramírez-Torres</i>	95

SEMBLANZAS

¿Tiene género la abstracción pictórica? Una aproximación desde el arte de vanguardia. <i>M.ª Jesús Godoy Domínguez</i>	127
Artistas contemporáneas andaluzas. Una muestra representativa de la realidad plástica de esta comunidad en torno al dibujo y la pintura. <i>María Dolores Gallego</i>	153
Dibujo y pensamiento gráfico en la producción del arte feminista de los años 70 y 80 en Europa: del pensamiento académico a la diversidad creativa. <i>Marta Pérez Martínez</i>	179
Notas sobre los/as autores/as.	203

Prefacio

Las editoras

Este es un libro sobre mujeres y arte. Por ese motivo precisamente en sus páginas no hallarán los lectores alusión a musas inspiradoras, diosas míticas o célebres modelos. Esa historia ha sido contada ya muchas veces y es de sobra conocida. Se nos ha repetido hasta la saciedad en los libros de texto, en sesudas clases magistrales, y no menos en las publicaciones editoriales. Esa historia centrípeta y unívoca ha jalonado la recepción epistemológica del pensamiento artístico-cultural en Occidente —y no solo—, y ha reglado las formas de visualizar, determinando incluso a día de hoy la manera en que se comprende dicha relación, la de las mujeres y el arte. Un libro de ese tipo contaría, en efecto, una historia ya sabida, la que han narrado los hacedores de significado a lo largo de los siglos; una historia en la que las mujeres son pieza movable y no piedra angular, sino tramoya decorativa y anecdótica en un escenario en el que el protagonismo ha estado copado por hombres, dícese los «artistas», los «grandes maestros», los «genios», en suma, los «creadores». Estaríamos, pues, en tal caso ante un libro en el que, selecta y oportunamente, aparecen mujeres —merecería pararse a pensar cuándo, cómo y de qué forma aparecen: el derecho a aparecer—, pero no sería un libro de mujeres, y mucho menos de mujeres y arte. Pues bien, el libro que sostiene ahora entre sus manos es un libro de mujeres artistas. Las protagonistas en esta ocasión son mujeres creadoras, en concreto, dibujantes, diseñadoras e ilustradoras que constituyen el nexo de unión de esta publicación coral que busca armar un abanico de miradas transversales, atentas al esfuerzo, al talento y al arte femeninos.

Así pues, la temática del libro versa sobre «mujeres creadoras», siendo esta una designación mediante la que se pretende analizar la obra de un conjunto de mujeres vinculadas especialmente al mundo de la ilustración y del diseño. El libro está poblado y atravesado de mujeres artistas del pasado

siglo y de tiempos actuales. Son creadoras nacionales e internacionales, cada una estudiada desde distintos ángulos, lo cual abarca enfoques histórico-artísticos, técnicos, filosóficos y estéticos. Entre los objetivos del libro está, por tanto, presentar la realidad artística de mujeres procedentes de diversos entornos culturales y geográficos a través del acercamiento contrastado e innovador al tema común de las artes gráficas y sus derivados plásticos, artesanales, performativos e instalativos. Este primer objetivo demanda un abordaje metodológico a veces formal, otras histórico, y con frecuencia teórico, si bien el aspecto compartido es una mirada cuestionadora sobre los discursos legitimantes, su conformación y fortuna crítica. Para ello se toman como casos de estudio a creadoras que van desde la escuela de la Bauhaus hasta las jóvenes generaciones de mujeres ilustradoras españolas, entre otras muchas que se hallarán al recorrer estas páginas. Directamente relacionado con este objetivo, otro de los principales propósitos del libro es promover no solo una reivindicación, sino una justa visibilización y bien fundamentada difusión de muchas mujeres que mediante su trabajo dejan su huella —su trazo— en el círculo artístico en el que se insertan. Por eso, este libro no se limita a agrupar un índice onomástico femenino ni a configurar un mero listado biográfico de mujeres artistas. Lejos de esto, la intención primordial es penetrar en los entresijos creativos que se gestan en los mundos de estas mujeres. Aspira, pues, el libro a través de sus varias contribuciones a:

- (1) cuestionar la aparición y desarrollo de visualidades concretas en espacios artísticos ocupados por mujeres, (2) rastrear dobleces intencionales de cómo y por qué se han construido, aceptado y asumido, relatos patológicos, procedimentales, estilísticos y museográficos sobre la producción artística de mujeres, y (3) valorar críticamente la repercusión social y artística desde entornos creativos específicos —ilustración editorial, diseño gráfico, tejidos, pintura de abstracción— y la relevancia de tales aportaciones en el panorama contemporáneo del que participan mujeres en activo en nuestro país.

En consecuencia, la particularidad de esta propuesta se explica en virtud de su enfoque multidisciplinar, que sirve para introducir a los lectores en el terreno, todavía muy inexplorado, de las mujeres y el arte desde posturas dinámicas no sesgadas, ofreciendo al mismo tiempo una perspectiva polifacética y receptiva a la pluralidad. Los distintos trabajos que componen el libro orquestan una singular partitura de mujeres artistas que se prestan, según su perfil, a una aproximación crítica concreta. Adviértase, en este sentido, que no se trata de un libro concebido a modo de manual holístico, centrado en creadoras de un único intervalo cronológico o estilístico determinado. Por el contrario, su carácter de mezcolanza en torno al dibujo y manifestaciones afines dota al libro de una impronta específica y de un planteamiento con-

creto de la relación entre mujeres artistas y mundo gráfico que hasta ahora no ha sido tratado con entidad propia. De hecho, las creadoras dedicadas a la ilustración suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a mujeres de las «grandes artes», como la pintura. Sucede de esta suerte que muchas publicaciones siguen el mismo patrón que con los artistas hombres, lo que se replica en el caso de las mujeres, dándosele prioridad solo a aquellas relacionadas con las artes «mayores» mientras se obvian técnicas y vías de creación mal llamadas «menores», quedando así ensombrecidas por la alargada sombra de las bellas artes. Ediciones recientes sobre mujeres y arte adolecen de esta actitud, que intenta paliar el presente libro. Su especificidad, y a la vez multiplicidad, es nota distintiva de los temas que trata, por hermanar aportaciones de artistas, filósofos, estetas e investigadores sobre dicho asunto.

Estos enfoques polivalentes que dan forma al libro son los de los investigadores, artistas, profesores, y otras mentes inquietas que conforman el grupo de investigación CREARESGEN (Creación, Arte Gráfico, Estética y Género) de la Universidad de Sevilla. Bajo su organización y amparo tuvo lugar en diciembre de 2020 la celebración de las Jornadas de *Encuentro de Creación e Investigación* «Mujeres Creadoras: Dibujo, Trazo y Discurso», que supusieron una innovadora apuesta por el arte igualitario, el reconocimiento y la diversidad. Varios de los trabajos que se expusieron en esas Jornadas son los que se compilan en este libro, que al cierre del evento pretende ser un dispositivo de pensamiento que siga funcionando como herramienta reflexiva y divulgativa al alcance de un público amplio, de manera que sirva para continuar expandiendo y propiciando potenciales ideas. A través de estas aportaciones, el libro esboza un recorrido por problemáticas latentes que, al hablar de mujeres y arte, se dan cita en la confluencia epifánica de ambos elementos: implicaciones de tipo histórico-artístico, de género, hermenéuticas, visuales. Todo ello a la luz de una lectura crítica y actual, de modo que los lectores encontrarán:

- (1) argumentos de orden filosófico sobre los cuerpos, las imágenes y las imposiciones de género a través del dibujo, (2) una mirada a la disyunción ontológica de las identidades de mujer ante construcciones significantes de poder, (3) relecturas del grado de autonomía de las pioneras de vanguardia, (4) un análisis de las teorías responsables de haber escrito ciertos pasajes de la Historia del Arte desde la atalaya de los museos y catálogos, dejando estratégicamente de lado a las mujeres creadoras, así como (5) un recorrido por técnicas, materiales y motivos más frecuentados por las mujeres artistas en su labor creativa.

En virtud de la aludida diversidad inherente al libro, se ha querido desgranar la coherencia de su contenido ordenándolo como un juego de espejos en dos secciones que albergan, respectivamente, contribuciones de corte

investigador y ensayístico, y por otro lado, trabajos de carácter histórico y artístico que abren una senda a la reinterpretación de los discursos clasificatorios y rescatan semblanzas de artistas contemporáneas. Así, como se ha indicado, el libro consta de dos bloques temáticos. En orden a caracterizar cada bloque, se procede a resumir los trabajos recogidos en ambas partes. El primer bloque lleva como título genérico la palabra «Derivas», con la que se busca aludir a la naturaleza tentativa, errante, y por ende creativa, que tienen en común los artículos de esta primera parte del libro. Refiere también este vocablo las andaduras sin destino ni rumbo fijo llevadas a cabo por los artistas del dadaísmo y surrealismo, propias del *flâneur* benjaminiano, retomadas tiempo después por el situacionismo y el urbanismo psicogeográfico. Cierta empatía con este tipo de sensibilidad marginal parece estar presente en el pulso ensayístico de los trabajos de la primera mitad del libro.

El trabajo inicial lleva la firma de Marisa Vadillo, y el título «Dibujo y diseño en la creación de las alumnas de la Bauhaus». En él se destaca la formación fundamental en dibujo como elemento base del proceso mismo de proyección de los diseños de las alumnas de la escuela. Revaloriza este artículo numerosos nombres de alumnas, que han de ser consideradas artistas por derecho propio. Sobresalientes por su gran modernidad y notable talento creativo, plasmaron su visión innovadora en objetos de uso cotidiano, empleados aún a día de hoy. Sobre todo, la autora indaga en las posibilidades del dibujo como herramienta de pensamiento gráfico en las creaciones de las alumnas de la Bauhaus. El segundo artículo, titulado «Dibujar la “des-organización”: el Cuerpo sin Órganos de Unica Zürn», es de M.^a del Carmen Molina Barea. El trabajo desarrolla una lectura de la producción dibujística de Unica Zürn, más allá de la reiterada limitación de la imagen de su autora como sufrida musa y pareja del artista surrealista Hans Bellmer. En este sentido, Molina Barea pretende sacar a Unica Zürn de la angostura teórica con la que se la ha venido tratando, casi siempre como la modelo inspiradora de la famosa *Poupée*, pero rara vez como creadora plástica con voz propia. El argumento se articula en torno a una interpretación de sus dibujos desde la obra filosófica de Gilles Deleuze y Félix Guattari, en especial a partir del concepto de «Cuerpo sin Órganos» y de la metáfora deconstructiva de la esquizofrenia.

La siguiente contribución es de Fernando Infante del Rosal y se titula «La pose en la ilustración editorial. Contraposes feministas». En este trabajo su autor elabora un minucioso análisis filosófico de la pose adoptada por las figuras femeninas que nacen del pincel de jóvenes ilustradoras españolas. Cuestiones como «conciencia de imagen», «propiocepción» y «contrapose» se convierten en piezas angulares de la propuesta de Infante del Rosal, que iluminan los aspectos fenomenológicos de la performatividad del gesto y de

los cuerpos en el contexto contemporáneo del selfie y los efectos objetivantes de la publicidad del yo. El cuarto y último trabajo del primer bloque se debe a Guillermo Ramírez Torres. Su título es «Pensar lo virtual desde el arte gráfico de nuestro tiempo. Dos casos de estudio: Almudena Lobera y Concha Martínez Barreto». Este artículo se introduce en una interesante disquisición acerca de la visualidad y los grados de realidad actual y/o virtual en el ámbito de la obra de arte. Logra dilucidar aspectos relativos al dominio de la telepresencia, la hiperconectividad y los problemas artístico-ontológicos en el paso de la técnica analógica a la digital. El autor discurre en torno al bagaje de los *new media* en nuestro país, para llegar al estudio de la gráfica y la desmaterialización icónica en la creación de dos destacadas artistas españolas contemporáneas.

Pasando al segundo bloque, este recibe el nombre de «Semblanzas», ya que los trabajos que en él se incluyen presentan una orientación histórico-artística que, sin perder de fondo la crítica teórica, permiten un acercamiento próximo a la mirada generacional y destaca el perfil de mujeres artistas más o menos reconocidas, con especial interés en el análisis formalista de su producción. El primer trabajo de este apartado, y quinto del libro, escrito por M.ª Jesús Godoy Domínguez, se titula «¿Tiene género la abstracción pictórica? Una aproximación desde el arte de vanguardia». En este artículo, la autora se embarca en la resolución del interrogante abierto que le da nombre, el cual esconde procesos institucionales de marginación sistemática que afectan la construcción historiográfica y museística de las mujeres. En concreto, toma como caso de análisis el MoMA de Nueva York, a partir del cual sugiere una reveladora comparación entre varias de sus exposiciones, alguna de ellas considerada ya histórica. El posicionamiento de los críticos de arte moderno y de las voces autorizadas del momento lastraron una visión parcial de la relación de las mujeres con la pintura abstracta. De forma que para Godoy, la abstracción pictórica tiene género, tuvo género, y este fue enteramente masculino.

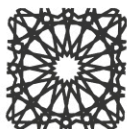
Seguidamente, el trabajo de María Dolores Gallego Martínez, titulado «Artistas contemporáneas andaluzas. Una muestra representativa de la realidad plástica de esta comunidad en torno al dibujo y la pintura», permite a los lectores adquirir una visión completa del escenario artístico andaluz desde la creación de mujeres, advirtiéndoles, no obstante, que ni son todas las que están, ni están todas las que son. Gallego emprende una radiografía de los distintos focos de creación femenina según regiones y provincias en Andalucía, y aporta un detallado análisis de las técnicas, temas y motivos que caracterizan la producción de estas artistas, entre las cuales destaca un número escogido. El artículo que da cierre al libro está escrito por Marta Pérez Martínez. Lleva por título «Dibujo y pensamiento gráfico en la producción

del arte feminista de los años 70 y 80 en Europa: del pensamiento académico a la diversidad creativa». La mirada central de esta contribución se dirige a desmontar la dicotomía entre arte y artesanía en el ámbito femenino. Para ello, adopta como tema un conjunto de artistas españolas de los años 70 y 80, estudiadas desde la multiplicidad del arte feminista y de postvanguardia, con especial atención a las acciones performáticas y la instalación. Le interesa sobre todo a la autora incidir en la utilización de nuevos materiales, aunque siempre desde la impronta del grafismo y el pensamiento visual.

Explicitado lo anterior, puede apreciarse que el presente libro se inserta en una línea de indagación acorde a tentativas recientes de reivindicación e igualitarismo promovidas desde del seno académico e investigador, sin deslindarse del ámbito de la creación, de cuya actividad se nutre. El sentido, pues, de la publicación es dinamizar propuestas de pensamiento y acceso al conocimiento, capaces de poner a disposición de los lectores una variedad de incursiones en la realidad —tantas veces menospreciada y manipulada— de las mujeres creadoras. Se infiere que el libro encarna una postura afín a preocupaciones contemporáneas sobre dicha cuestión, las cuales—cada vez más— demuestran ser objeto de merecida atención, haciéndose hueco en las novedades editoriales, revistas científicas, exposiciones, congresos y conferencias. En este afán por revisitarse desde criterios firmes y oxigenados el cariz creativo de tantas mujeres artistas, este libro se torna un instrumento para construir conciencia colectiva, para ensanchar horizontes comunes, y en definitiva, para seguir sumando en la ingente tarea todavía pendiente de reescribir el arte desde sus márgenes. Complace a las editoras presentar este libro sobre mujeres y arte, en el convencimiento de su necesidad e idoneidad. La urgencia de publicaciones sobre este tema ha devenido en los tiempos que corren una insoslayable demanda, que lejos de tratarse de una moda pasajera, apela a nuestra altura de miras y nos obliga a un ejercicio de auto-cuestionamiento, que es al mismo tiempo una sorpresiva aventura de redescubrimiento y reencuentro con innumerables mujeres creadoras. Conscientes de ello, las editoras tienen el gusto y la responsabilidad de haber ayudado a concebir este volumen, que aspira a ser un paso más en este camino aún por recorrer. Entre los cuantiosos agradecimientos que adeudan las editoras, permítasenos destacar —pensando sobre todo en evitarle a los lectores más líneas de las necesarias— el dedicado a Marisa Vadillo, por su ilusionante e incansable esfuerzo en sacar adelante proyectos como este.

Este apasionante libro supone una apuesta arrebataadora por la figura de la mujer creadora dentro del ámbito del dibujo en diversas de sus manifestaciones. Las exquisitas investigaciones permiten materializar los casos de estudio abordados desde enfoques histórico-artísticos, técnicos, filosóficos y estéticos. En este vasto contexto se presentan distintos trabajos que abarcan desde la escuela de la Bauhaus hasta algunas protagonistas de la joven generación de ilustradoras contemporáneas. Sophie Taeuber-Arp, Liubov Popova, Gertrud Arndt, Otti Berger, Monica Bella-Ullman, Unica Zürn, Nancy Spero, Marta Bellvehí, Carla Fuentes, Almudena Lobera, Concha Martínez Barreto o Irene González son algunas de las artistas que se hallarán al recorrer estas páginas.

Este volumen coral es el resultado de una serie de investigaciones inéditas cuyo germen surgió a raíz del Primer Encuentro de Creación e Investigación *Mujeres Creadoras: Dibujo, Trazo y Discurso* celebrado en 2020 con el impulso del multidisciplinar Grupo de Investigación CREARESGEN (Creación, Arte Gráfico, Estética y Género) de la Universidad de Sevilla. Las originales contribuciones en torno al grafismo que integran el libro aspiran al objetivo de valorar críticamente la repercusión social y artística desde entornos creativos específicos —dibujo, ilustración editorial, diseño gráfico, tejidos, pintura de abstracción, etc.— así como la relevancia de tales aportaciones en el panorama contemporáneo del que también participan mujeres artistas en activo en nuestro país. Supone, además, una extraordinaria aportación al conocimiento específico del ámbito que trata, un planteamiento único dentro de la bibliografía en castellano publicada hasta ahora. Este libro logra así una justa visibilización y una fundamentada difusión del trabajo de numerosas mujeres rebosantes de talento, que de un modo u otro dejan su huella —su trazo— en el círculo artístico en el que se insertan.

COMARES
editorial

ISBN 978-84-1369-350-7

9 788413 693507