

diciembre 2014- febrero2015

VICTORIANO
CRÉMER

LA MITAD VISIBLE

Red Poppy - Georgia O'Keeffe |

LA MITAD VISIBLE

Exposición fotografía

La selección de las artistas se ha realizado en función de la información disponible y, como no puede ser de otra forma en el arte, del gusto personal.

La mitad visible

La exposición de mujeres pintoras y artistas en la historia del arte, se concibe como vehículo para difundir la producción artística de mujeres entre el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas.

La exposición pretende ser una herramienta para conocimientos transversales de: educación artística, educación en valores y educación en igualdad de género.

La crítica e historiadora del Arte, Griselda Pollock asegura que las mujeres han sido expulsadas de la historia del arte en el siglo XX, ya que en épocas anteriores hubo artistas celebradas. “Lo que ocurre es que los historiadores de arte contemporáneo las han marginado. Plantea que el arte necesita una segunda mirada, una revisión hecha con ojos de mujer que aportaría a la historia del arte una nueva y diferente perspectiva, mucho más rica, de la que conocemos.

En la historia del arte nos encontramos con mujeres que han aportado su visión del mundo y de la realidad. Estas son una pequeña reseña, de las que tenemos conocimiento.

LA MITAD VISIBLE

En la Edad Media y siguiendo el oficio de miniaturista, la **monja castellana Ende**, en 950 es autora de una serie de miniaturas que ilustran un manuscrito sobre el fin del mundo.

Este códice, que aún hoy puede admirarse en la Catedral de Gerona, es considerado una obra maestra que se cita en todo manual de historia del arte.

Ende firmó su obra como “Ende pintrix et Dei a (d) intrix” (Ende pintora y sierva de Dios). En el silencio de conventos y abadías, generaciones de monjas se entregan al trabajo de copiar y realizar miniaturas en códices y salterios (Libro de salmos).

Monja Castellana Ende, 950, Miniatura

LA MITAD VISIBLE

La monja **Hildegarda de Bingen** (1098-1179) publica Scivias, uno de los primeros manuscritos medievales, escrito e ilustrado por ella misma.

La **miniaturista Claricia** en 1200 se representa en un salterio. Con un hermoso vestido con mangas amplias y larga cabellera suelta aparece formando parte de la Q inicial del salmo 51.

Rastreando recibos de pago y contratos se leen los nombres de mujeres miniaturistas que trabajan con sus maridos y/o hijos de quienes han aprendido el oficio. Como la calígrafa **Montanaria**, 1271, casada con Onestom, que es contratada por Bencivenne, bibliotecario florentino.

Claricia, Miniatura

Marietta Robusti (1554 - 1590), hija del pintor Jacobo Robusti, más conocido como Tintoretto.

Víctima de su época, Marietta nunca recibió encargos públicos que le permitieran demostrar su valía como artista. Se especializó en pinturas de pequeño formato, principalmente retratos de uso privado. Muy pocas obras pueden serle atribuidas con seguridad, tal vez sólo el Autorretrato conservado en los Uffizi. En el Museo del Prado se conserva un retrato de dama. En la Gemäldegalerie de Dresde se encuentra la que podría ser su única obra firmada «MR», el Retrato de dos hombres.

Algunas pequeñas obras religiosas podrían serle atribuidas: dos Virgen con el Niño, ambas en el Museo de Cleveland. También hay indicios de una importante colaboración en obras firmadas por su padre, la más evidente estaría en la Santa Inés resucitando a Licinio (Santa María dell'Orto, Venecia, 1578-79). En la Colección Rassini de Milán se guardan dos dibujos probablemente ejecutados en el taller de Tintoretto.

Según Ridolfi, su talento como artista llamó la atención de soberanos como Maximiliano II de Austria o Felipe II de España, que reclamaron sus servicios como pintora de cámara. Sin embargo, el profundo amor que su padre le tenía, que le llevaba a no querer separarse jamás de ella, impidieron la realización de estos proyectos.

Retrato de Ottavio Strada, 1567-68 MuseumStedelijk, Amsterdam.

El rey Enrique VIII de Inglaterra reconoce el talento de **Levina Teerline** (1510-1576), reconocida miniaturista en la corte inglesa durante el reinado de Eduardo VI. Fue la artista mejor pagada de su época por encima de los conocidos miniaturistas ingleses Hans Holbein y Nicholas Hilliard. Sin embargo, no ha quedado rastros de su trabajo.

Sofonisba Anguissola, (1528-1624), gran pintora del Renacimiento que se da a conocer con el Juego de Ajedrez, obra considerada una de las mejores de su género del siglo XVI.

El interés del padre de Sofonisba en la formación pictórica de su hija permitió a esta entrar en contacto con los mejores maestros de Cremona, los pintores Campi y Gatti, y más tarde, cuando contaba con 20 años, le permitió trasladarse a Roma y entrar allí en contacto con Miguel Ángel Buonarroti, quien accedió a intercambiar con ella dibujos y consejos durante un período de dos años.

Sofonisba no fue una excepción, abundan en su obra de juventud los autorretratos y las escenas familiares, pero en su caso, la fortuna hizo que, cuando, gracias al apoyo de su padre, se trasladó a vivir a Milán, con 27 años, su destreza llegara a oídos del Duque de Alba quien se interesó por su obra hasta el punto de encargarle un retrato. Le gustó tanto aquel retrato y quedó tan impresionado por la exquisita formación humanista de Sofonisba que le recomendó a Felipe II que hiciera lo posible por incorporarla a la corte española, permaneció veinte años, realizó gran número de retratos a la familia real, entre los que destacan los retratos de Felipe II y de Isabel de Valois, ambos atribuidos hasta 1990 a Sánchez Coello.

El pintor Van Eyck dijo de ella: “A pesar de haberse quedado ciega a los sesenta años, en materia de pintura he recibido más luz de una ciega, que de todos mis maestros”.

La partida de ajedrez 1532-1625. Museo Narodowe, Poznan, Polonia.

Diana Scultori Ghisi (1547-1612), conocida como Diana Mantovana, obtiene permiso papal para imprimir y vender sus trabajos con su nombre; de esta manera será la única mujer a la que se le permitió firmar sus obras. Reconocida grabadora, su trabajo se inscribe dentro de la tradición de los impresores de Mantua.

"Leto Giving Birth to Apollo and Diana on the Island of Delos" 1560

LA MITAD VISIBLE

Artemisia Gentileschi (1593-1652), una de las grandes artistas del barroco italiano, se convierte en la primera mujer admitida en la Academia Vasari de Dibujo de Florencia. Hija del conocido pintor Horacio Gentileschi, sus figuras preferidas fueron las mujeres heroicas, valientes, suicidas que defienden su honor muriendo. Son heroínas de la Biblia. Actualmente se conservan sólo 34 de sus pinturas, y muchas de ellas son atribuidas a sus contemporáneos masculinos.

Nacimiento de San Juan Bautista 1633-1635

Lavinia Fontana (1552-1614), nacida en Boloña en Fue conocida por sus pinturas de retratos de la clase alta bolognesa, El retrato de la familia Gozzadini (1584) se encuentra entre sus obras más importantes.

De sus pinturas más tempranas se conserva la de “Cristo con los símbolos de la pasión” (1576), actualmente ubicado en El Paso Museum of Art.

En 1577 Lavinia se casó con el pintor Gian Paolo Zappi, de origen noble, a quien conoció en el estudio de su padre. Este fue un matrimonio fuera de lo común, ya que Paolo abandonó su carrera artística para ocuparse de las cuestiones hogareñas y el cuidado de los once niños que tuvo la pareja (de los cuales solamente tres sobrevivieron a su madre), mientras Lavinia mantenía a su familia con la pintura. Paolo ayudaba también a pintar los fondos en las obras de su mujer.

Un hecho realmente destacable es que Lavinia llegó a pintar desnudos femeninos y masculinos en pinturas religiosas y mitológicas de grandes formatos, algo inédito para una mujer hasta ese momento.

En 1603 Lavinia se mudó permanentemente a Roma con su familia, donde fue elegida pintora oficial de la corte del Papa Clemente VIII y tuvo el mecenazgo de los Buoncompagni. También fue distinguida como miembro de la Academia Romana. Su primer encargo importante fue una pintura de gran formato para el altar de la Basílica de San Paolo Fuori le Mura, que lamentablemente un incendio destruyó en el año 1823. En Roma, el papa Paolo V en persona estuvo entre sus modelos.

Recibió encargos públicos y privados -algo fuera de lo común para una mujer de la época- continuó pintando después de contraer matrimonio y fue la artista más productiva anterior al año 1700. Se encuentran documentadas 135 obras suyas, de las cuales se conservan treinta y dos firmadas y fechadas. Algunas fueron atribuidas erróneamente por mucho tiempo a Guido Cagnacci.

Portrait of Antonietta Gonzalez 1595

Judith Leyster (1609-1660) En un importante período de la pintura holandesa dominado por Frans Hals, Rembrandt y más tarde Vermeer, en el gremio de pintores de San Lucas de Haarlem, figuraron dos mujeres. Una de ellas, admitida en 1633, era Judith Jans Leyster, la octava hija de un cervecero y sastre llamado Jan Willemsz Leyster, nacida en esta localidad en el año 1609. Cuando tenía quince años, la hostería que regenteaba su padre quebró y Judith tuvo que dedicarse a la pintura como oficio..

Judith Leyster realizó retratos, bodegones y desarrolló también la pintura de género, sus pinturas muestran la influencia de Frans Hals.

En 1628 su familia se mudó a Vreeland, donde su pintura tuvo influencias de los caravaggistas de Utrecht y otros pintores de género, como Hendrick Terbrugghen y Gerrit van Honthorst. Judith introdujo en Haarlem la modalidad de utilizar una fuente de luz visible en un escenario oscuro, como puede verse en “La Proposición”. Un hecho fuera de lo común en la época es que esta pintora tenía su propio taller, donde también se dedicó a la enseñanza y tuvo alumnos varones. Luego de contraer matrimonio en 1636, la actividad artística de Judith decreció drásticamente. Sus trabajos conocidos posteriores a 1635 son un par de ilustraciones en un libro sobre tulipanes, de 1643, y un retrato fechado en 1652. Su marido, Jan Miense Molenaer, también fue pintor. Se dice que su talento no alcanzaba al de ella, pero tuvo una producción más numerosa. Es probable que ella le ayudase en su trabajo, además de dedicarse a la crianza de los hijos y administrar las rentas de algunas propiedades que poseían en Haarlem y Ámsterdam.

En 1549, la artista y su familia regresaron a Haarlem, donde Judith murió en el año 1660.

Niño y niña con gato y anguila, 1635

Rosalba Carriera,(1675 -1757) Nació en Venecia el año 1675. Empezó haciendo dibujos para los encajes de su madre. Luego aprendió la miniatura en marfil, aunque inventaría ella técnicas nuevas. Con Lazzari aprendió la nueva pintura al pastel. Le gustó esa técnica rápida y pintaba tan fácilmente que se hizo famosa y solicitada por sus retratos. En 1705 fue elegida para la Accademia de San Luca de Roma. Lo mismo hicieron las academias de Bolonia y Florencia y el gran duque de Toscana le pidió un autorretrato para sumarlo a su numerosa colección de autorretratos de pintoras.

Entre 1712 y de 1721 el heredero del trono de Sajonia y Polonia, futuro Augusto III, la visitó varias veces para que hiciera su retrato y comprarle más obras. Gracias a eso, en el Museo de Dresde hubo un “Gabinete de Rosalba”, que poseyó más de 160 miniaturas y pasteles. Uno de los 80 expuestos ahora en la Gemaldegalerie de Dresde es esta pequeña alegoría de África, tan simpática.

Venecia estaba en el “Grand Tour” que hacían los jóvenes aristócratas. Y una atracción de la ciudad era hacerse un retrato donde “la Rosalba” así que hizo retratos de gente importante, y más aún cuando accedió a viajar a París tras la muerte de su padre, con toda la familia, incluido el pintor Pellegrini, esposo de su hermana Angela. En París retrató al joven Luis XV y después a toda la corte. Su hermana Giovanna le ayudaba con los fondos. También la aceptaron en la Académie des Beaux Arts y como Pièce de reception entregó una Musa con una corona de laurel, hoy en el Louvre. Rosalba Carriera tiene también el mérito de haber introducido la técnica del pastel en Francia, que usaría luego Quentin de La Tour.

Su última obra fechada es de 1746. A los 71 años tenía cataratas y se operó pero vio muy poco tiempo y tras una segunda operación se quedó ciega hasta 1757 en que falleció. En casi todos los museos hay alguna de sus cientos de obras de factura rápida, brillos vaporosos y formas rococó.

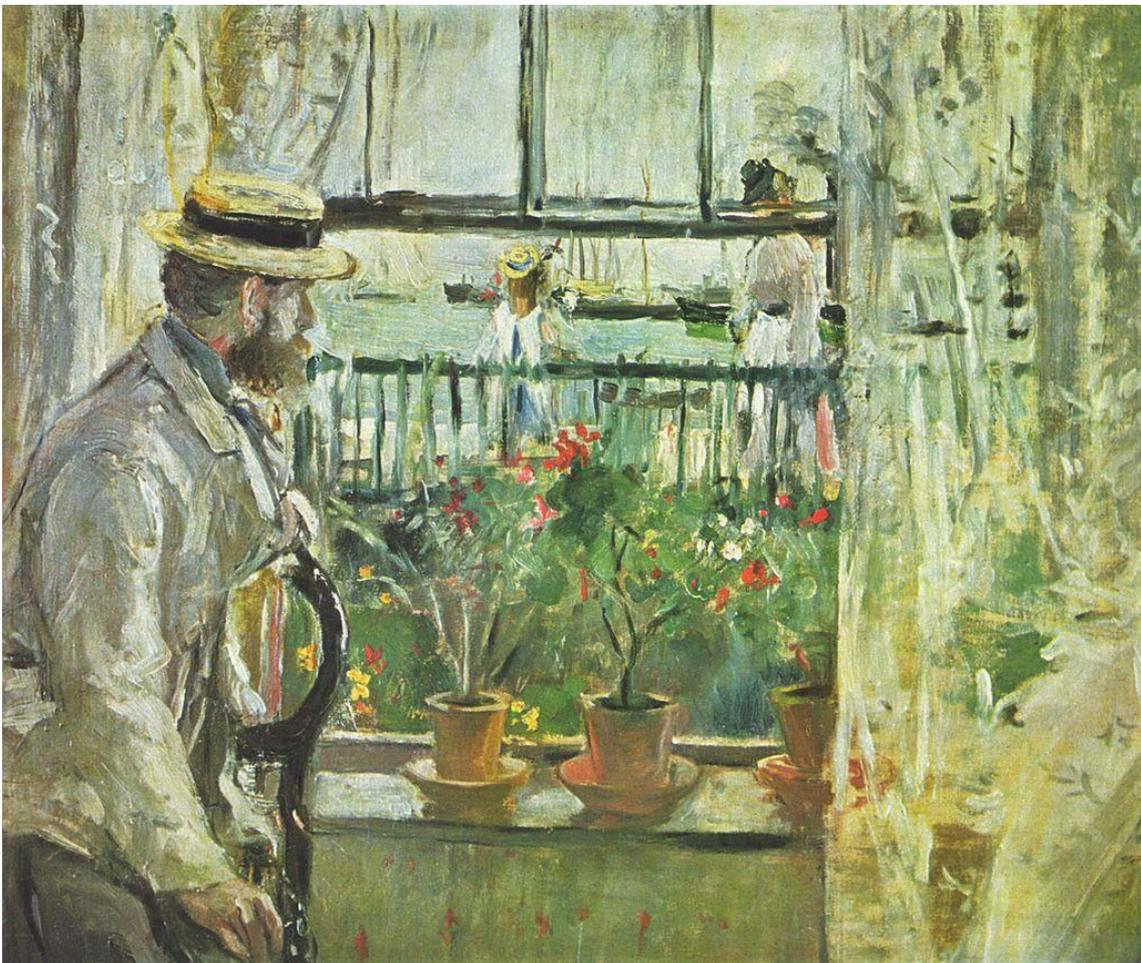

Retrato de Felicità Sartori, 1730

LA MITAD VISIBLE

Berthe Morisot (1841-1895)

Fue la primera mujer que se unió al movimiento impresionista. Nacida en el seno de una familia de la alta burguesía francesa, fue educada en el gusto por las artes y la música y supo combinar de manera ejemplar la faceta artística con su papel de mujer moderna y activa animadora cultural. Modelo y amiga de Manet, casada con su hermano Eugène, aliada de los pintores impresionistas -como Degas, Renoir, Monet o Pissarro-, con quienes expuso en prácticamente todas sus exposiciones, y admirada por intelectuales de la talla de Mallarmé o Valéry, Morisot jugó un papel destacado y esencial en el desarrollo del impresionismo francés.

Eugène Manet en la isla de Wight 1875; Museo Marmottan (París)

Georgia O'Keeffe

(Wisconsin, 1887-Nuevo México,1986) Es quizá la pintora estadounidense más influyente del siglo XX. Estudió en Chicago y Nueva York. Pintó edificios de Nueva York, grandes y sensuales estudios florales, frutas, paisajes desérticos de Nuevo México, etc., con un estilo muy personal en los que utiliza diferentes tendencias pictóricas.

Red Popí 1927

Sonia Delaunay-Terk, (1885 -1979)

Fue una pintora y diseñadora francesa de origen ucraniano, nacida Sonia Stern, representó un papel fundamental en el desarrollo del orfismo, corriente que supo expresar tanto en la pintura como en el campo del diseño de moda, tejidos y libros, entre otros. A través de Max Liebermann, conocido de su tío, tomó contacto con el mundo artístico germano y en 1903 se trasladó a Karlsruhe para comenzar sus estudios de pintura. Dos años más tarde continuaría su formación en París en la Académie La Palette.

Para no abandonar Francia, Sonia contrajo matrimonio de conveniencia con el marchante alemán Wilhelm Uhde, a través del cual conoció a artistas de vanguardia como Pablo Picasso, Georges Braque o el propio Robert Delaunay, con el que se casaría en 1910 tras divorciarse de Uhde. La llegada de la Primera Guerra Mundial les sorprendió en la península Ibérica y durante los años de la contienda vivió en España y Portugal. Tras la muerte de su marido en 1941, Sonia Delaunay continuó trabajando y colaborando en la promoción del arte abstracto. En 1964, como consecuencia de la donación de obras suyas y de Robert, se convirtió en la primera mujer a la que se le honraba con una exposición en el Musée du Louvre.

Jeune fille endormie, 1907

Tamara de Lempicka (1898 – 1980)

Maria Górska nació en Varsovia el 16 de mayo de 1898 en el seno de una rica familia de la alta sociedad.

En una de sus estancias en la ciudad rusa, Maria conoció a un rico abogado, Tadeusz Lempicka, del que se enamoró. Acababa de estallar la Primera Guerra Mundial, huyeron a París donde fijaron su residencia.

En la capital francesa nacería su única hija, Kizette. Durante esos años, Tamara continuó estudiando y empezó a ganar fama entre la alta sociedad parisiense gracias a sus elegantes y glamurosos retratos.

En 1925, en una exposición de art decó, mostró su obra al gran público y consiguió hacerse un nombre en el mundo de la pintura.

El inicio de la Segunda Guerra Mundial hizo que Tamara y su hija, junto con la nueva pareja de la artista, Raoul Kuffner, se mudaran a América. Primero se instalaron en Beverly Hills y después en Nueva York donde Tamara, además de pintar, se dedicó al interiorismo.

Tamara había empezado a experimentar con otros estilos abandonando el art decó para sumergirse en el abstraccionismo. Pero este cambio en su arte parece que no gustó a la crítica neoyorquina. A pesar de ello, Tamara continuó pintando, aunque a partir de entonces no volvió a conseguir los mismos éxitos que durante los años dorados de París.

En 1966 el Museo de las Artes Decorativas de París organizó una exhibición conmemorativa del arte en los años 20. Poco tiempo después, en la Galería de Luxemburgo, se organizaba una retrospectiva de Tamara de Lempicka. La pintora del art decó era redescubierta muchos años después.

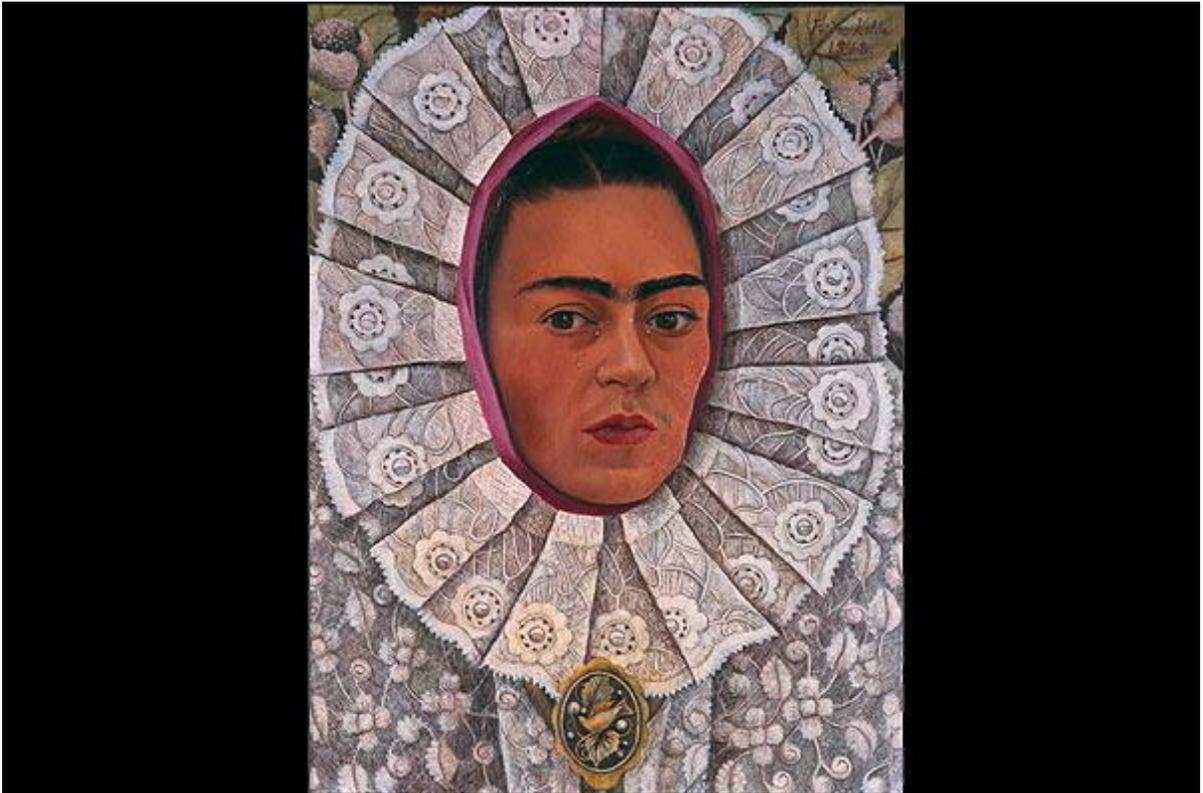

Retrato de Mrs Bush, 1929

Frida Kahlo(1907- 1954).

Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón. A los 15 años tuvo un accidente del que le quedarían secuelas físicas toda su vida. Pintó muchos autorretratos, en algunos de los cuales muestra el sufrimiento físico que padecía. Es un símbolo de fuerza en la adversidad para muchas artistas. También pintó retratos de su familia, de su marido el pintor Diego Rivera, de sus padres y hermanas, etc. Utilizó elementos expresionistas y surrealistas en sus temas populares y folklóricos.

En 1929, en una simple ceremonia en el Ayuntamiento de Coyoacán, Frida y Diego contrajeron matrimonio.

Frida Kahlo, Self-Portrait With Loose Hair 1947

LA MITAD VISIBLE

Corita Kent (1918-1986)

La hermana Mary Corita trabajaba con serigrafías y los temas de sus vibrantes trabajos generalmente llevaban mensajes de paz y amor, esto la hizo muy popular entre los movimientos sociales pacifistas de los años 60 y 70. Sus imágenes tienen mucha influencia del modernismo, pop art, y de sus muchos amigos artistas y pensadores, como Alfred Hitchcock, John Cage, Saul Bass, Buckminster Fuller y la pareja Charles y Ray Eames. La hermana Mary Corita dio clases y dirigió el departamento de arte en la Universidad del Inmaculado Corazón durante 30 años, pero en 1968 dejó la orden con la idea de dedicarse totalmente a su trabajo artístico. Diseñó portadas de libros, carteles y murales usando desde pasajes de la *Biblia* hasta letras de canciones. Los trabajos de la Hermana Mary Corita reflejan su espiritualidad, compromiso social y esperanza en la paz y un mundo más justo, de una manera visualmente más atractiva.

Cecily Brown

Nació en 1969 en Londres, es una pintora británica. Tiene un gran respeto por la Historia del Arte y sus pinturas reflejan influencias de artistas como Francisco de Goya, Nicolás Poussin, Willem de Kooning y Joan Mitchell, a los que suma el punto de vista de las mujeres.

En las pinturas de Cecily Brown se combinan figuración y abstracción. Del mismo modo, encontramos una ampliación de la tradición del expresionismo abstracto, debido a la influencia de pintores como Willem de Kooning. Sus pinturas recuerdan también las obras de Philip Guston.

Brown titula a menudo sus pinturas como las películas clásicas de Hollywood.

La sexualidad y la atracción son temas importantes en su trabajo, que son explorados a través de medios semifigurativos y abstractos. Sus pinturas se encuentran en las colecciones permanentes de varios museos importantes e instituciones.

'Halfway to a Threeway,' 2005, Gagosian Gallery

LA MITAD VISIBLE

La mitad visible	1
Monja castellana Ende	2
Hildegarda de Bingen	4
Miniaturista Claricia	4
Montanaria	4
Marietta Robusti	6
LevinaTeerline	8
Sofonisba Anguissola	10
Diana Scultori Ghisi	10
Artemisia Gentileschi	11
Lavinia Fontana	12
Judith Leyster	14
Rosalba Carriera	16
Berthe Morisot	18
Georgia O'Keeffe	19
Sonia Delaunay-Terk	20
Tamara de Lempika	22
Frida Khalo	24
Corita Kent	25
Cecily Brown	26

LA MITAD VISIBLE
