

BNM20

ASOCIACIÓN
Blanco, Negro
y Magenta

Blanco, Negro y Magenta - La Revista

Carlos
Guerrero

Margarita
Asuar

María
Muñoz

Montserrat
Casado

Pilar
Ucar

Rosa
Cobo

Las artistas en la literatura

Entrevista a: Blanca Muñoz

Me olvidé que te olvidaba

Todas somos artistas afganas

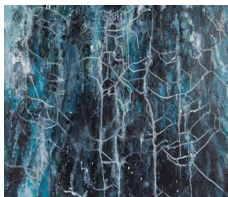

ASOCIACIÓN
Blanco, Negro
y Magenta

BNM, la revista de la Asociación Blanco, Negro y Magenta
Número 20, Verano 2024
ISSN : 2531-0526
Editada en Madrid

Co-directoras:
Concha Mayordomo y Dora Román

Diseño: Anabel Pedrajas - Maquetación: Dora Román
Correo: blanconegroymagenta@gmail.com
www.blanconegroymagenta.com

Canal Bedia
'On/off' (detalle)

2022

Marta Albarrán
's/t' (detalle)
2017

Marga Villaverde
'A veces me mira como si me viera' (detalle)
2022

Antesala

Por Concha Mayordomo
y Dora Román

Es fácil comprobar la poca presencia femenina en los libros de historia, y más fácil aún observar que las que lo han hecho, en gran medida, se debe a acontecimientos de su vida. Esto nos lleva a la conclusión de que si en el siglo XVII su trayectoria vital no hubiera sido novelable, difícilmente hoy conoceríamos su producción artística.

Es curioso constatar que gozan de mayor reconocimiento las obras de las artistas que tienen biografías realmente sorprendentes o bien las marcadas por la tragedia. Parece ser que el tema dramático es el componente definitivo para confirmar la romántica idea de que para triunfar en este ámbito se debe vivir en la desgracia, tal y como dicta la leyenda del artista atormentado (sí, en masculino).

En este sentido, el artículo de *‘La imagen literaria de la artista’* de Dolores Fernández pone de manifiesto que a la mujer, a pesar de su condición social de sensible, desprotegida y vulnerable se le reconoce el genio creador, pese a que también se pueda sentir atormentada; es el caso de Camille Claudel, Ángeles Santos Torroella o más recientemente Yayoi Kusama.

Basado en sus respectivos libros, acompañan al artículo de Fernández, los referentes a artistas tan dispares como Emilie Flöge, Leonora Carrington, Paula Modersohn-Becket, Rosa Mascarell Dauder y Remedios Varo. No podemos dejar de agradecer esos textos a las colaboradoras Montserrat Casado, Pilar Úcar Ventura y María Muñoz.

Mención aparte merecen las palabras “ignoradas”, “olvidadas” y “borradas” en el panorama histórico español hasta fechas muy recientes. Sobre esas mujeres, progresistas y feministas trata el artículo de Margarita Asuar *‘Cuando el género es determinante del olvido’*.

Para abrir las páginas de este número, contamos con una entrevista a Blanca Muñoz, escultora y académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la que tanto admiramos, y para la sección En Primera Persona con el personalísimo proyecto de la joven artista Liv Likart.

ASOCIACIÓN
Blanco, Negro
y Magenta

Respecto a la actividad de Blanco, Negro y Magenta, hemos tenido la enorme satisfacción de realizar un acuerdo de colaboración con la Fundación ENAIRE y de su mano hemos podido exponer en Santander el proyecto *‘Me olvidé que te olvidaba’* que a día de hoy, puede ser visitado en dos sedes: Las Naves de Gamazo y el aeropuerto Seve Ballesteros de esa ciudad.

Por otra parte, la Acción Postal *‘Todas somos artistas afganas’* se expuso en la sede central de AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y tras su clausura fue entregada definitivamente al proyecto *‘Las mujeres afganas’* de la asociación El Club de las 25.

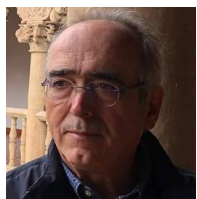
Internamente también tenemos novedades, la acción es imparable entre las socias, por ello hemos querido destacar las que escriben, en este caso se ha dedicado una pequeña reseña a los libros de Rebeka Elizegi, Esperanza Durán y Violeta Andreu; también a la donación de la pieza *‘Retrato de la costurera Josefina Manresa’* de Concha Mayordomo, al Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa. En las páginas sobre *‘El taller’* nos detenemos para conocer la obra de Mareta Espinosa, vicepresidenta de Blanco, Negro y Magenta.

Para la sección Sala de Lectura contamos con la presentación del último libro de la socióloga Rosa Cobo *‘La ficción del consentimiento sexual’*, un tema de máxima actualidad.

Y terminamos con La incubadora, una sección que nos hace especial ilusión, ya que trata de jóvenes estudiantes que han destacado, tanto por sus obras, como por su compromiso en los últimos años de carrera. En esta ocasión y de la mano de Raquel Abad, profesora de la URJC que nos presenta a Ane Etxebarria Sartal.

BNM20

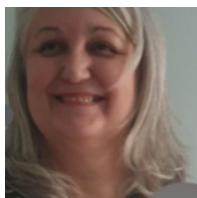
En este número colaboran:

Carlos
Guerrero

Concha
Mayordomo

Dolores
Fernández

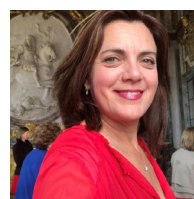
Dora
Román

Eugenia
Canal Bedia

Esperanza
Durán

Margarita
Asuar

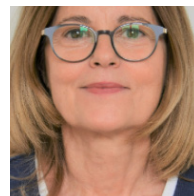
María
Muñoz

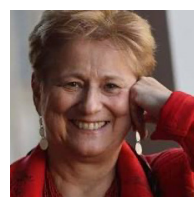
Montserrat
Casado

Pilar
Úcar Ventura

Raquel
Abad

Rosa
Cobo

Índice

Sala 1

Con perspectiva de género

8. Entrevista a Blanca Muñoz

por Concha Mayordomo

20. No esperes la igualdad, ¡persíguela!

por Carlos Guerrero

24. 'El vacío en las palabras'. Monique Bastians

por Esperanza Durán

Sala 2

BNM hacia fuera

36. Exposición Me olvidé que te olvidaba

50. Exposición Todas somos artistas afganas

62. El Museo Zabaleta - Miguel Hernández

Sala 3

Mujeres en el arte

En primera persona

68. Liv Likart

80. Las artistas en la literatura

82.. El vestido azul de Camille Claudel

por Dora Román

88. Emilie Flöge: Una artista con luz propia

por Montserrat Casado

96. En la fantasía de Leonora Carrington me colé...

por Pilar Úcar Ventura

104. Paula Modersohn-Becker: La visión interior de la artista
por Canal Bedia

112. Remedios Varo: la mujer de nadie
por Concha Mayordomo

118. Rosa Mascarell
por María Muñoz

126. Cuando el género es determinante del olvido
por Margarita Asuar

134. La imagen literaria de la artista
por Dolores Fernández

Sala 4

BNM hacia dentro

140. Las magentas que escriben

El Taller

144. Mareta Espinosa

La Incubadora

154. Ane Etxeberría Sartal
por Raquel Abad

Sala de lectura

164. La ficción del consentimiento sexual
por Rosa Cobo Bedía

Sala 1

Con **perspectiva** de género

Entrevista a ***Blanca Muñoz***

Concha
Mayordomo

Qué importante es que las mujeres ocupen lugares de decisión, en el caso del arte que formen parte de las Academias. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la escultora Blanca Muñoz, como la tristemente desaparecida Carmen Laffón, Rosa Brun, Isabel Muñoz y Blanca Muñoz.

Blanca Muñoz Gonzalo es grabadora y escultora, en 2019 fue nombrada académica de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, siendo la primera mujer académica en ocupar el sillón de escultura.

Abrimos estas líneas con una entrevista a Blanca Muñoz, cuyas obras podemos disfrutar en espacios públicos en lugares emblemáticos, pero que también encontramos en pequeños diseños en exquisitas obras. Sus opiniones siempre son muy interesantes y nos abren hacia nuevas sensibilidades en el mundo de los volúmenes y las formas.

Blanca Muñoz, por Elena Cué

Lustral, Fuente de mármol, Plaza de España, Madrid, 2022 ©Imagen Subliminal (Miguel de Guzman + Rocio Romero)

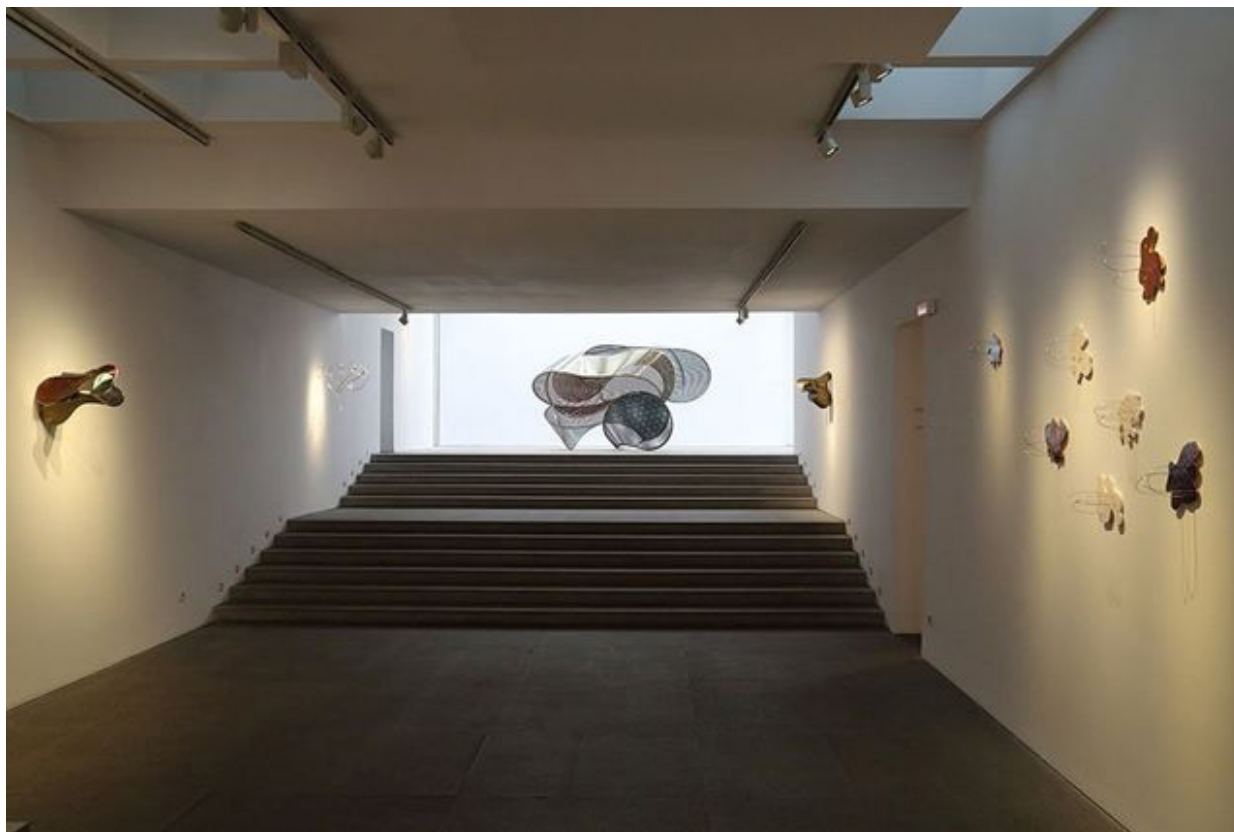
Lustral, Fuente de mármol, Plaza de España, Madrid 2022 ©Imagen Subliminal (Miguel de Guzman + Rocio Romero)

Tornasol, Galeria Marlboroug, Madrid 2015© Blanca Muñoz 2

Tornasol, Galería Marlborough, Madrid 2015 © Arturo Muñoz

¿Cómo pasó a la escultura después de comenzar como grabadora y ganar el Premio Nacional de Grabado en 1999?

Comencé a hacer escultura en 1992 dada la necesidad de salir físicamente de los límites del papel caligráfico, utilizando precisamente como material las mismas planchas de metal grabadas, ensambladas en madera y conformando un volumen: nace así mi primera escultura. Años después fue entonces mi obra gráfica la que se alimentó del afán de usar varillas de metal en las esculturas y que incorporé atravesando por primera vez un aguafuerte: “Nueva Geometría en la Nebulosa de Orión” que resultó ser el Premio Nacional de Grabado en 1999.

¿Por qué defiende la manera artesanal del trabajo?

Considero que el proceso de creación no sólo se inicia con un concepto mental, mas o menos vago, que nos lleva a realizar una obra, sino que es crucial el proceso técnico de la misma, que dura días, semanas, meses y que va cambiando tu mirada. El conocimiento profundo de los materiales y su aplicación modula definitivamente el resultado, su manipulación brinda vías azarosas que imponen otras soluciones para avanzar en la obra, enriquecen por tanto tus limitaciones y te fuerza a respetar sus cualidades. Es un duo inseparable de intereses.

Realizar esculturas supone una mayor complicación a la hora de realizar piezas artísticas. ¿Condiciona más a las mujeres a la hora de optar por una disciplina?

La complexión de cada cuerpo humano condiciona sus movimientos. Soy consciente de la importancia de mantener la salud física del mío desde muy joven y de respetar sus límites. Muy probablemente mi condición física ha sido determinante en el resultado de mi obra artística, nunca me he planteado que fuera un lastre para mi carrera sino una oportunidad para dialogar con el y construir cosas juntos.

¿A quiénes considera como sus grandes referentes en la historia?

Cuanto más profundizas en tu obra mas referentes descubres, mucho insospechados. Cuando miro hacia atrás es cuando los reconozco. Son innumerables.

¿La línea curva es su seña de identidad?

No sé si la línea curva es seña de identidad pero aún no me he cansado de ella. Fluye con naturalidad en mi obra. Es la geometría de la naturaleza.

¿Sigues obsesionada con el color azul?

Las obsesiones son crecientes y al azul se han unido muchos colores mas.

¿Cuál considera que fue su “golpe de suerte”?

Primero: El haber tenido unos padres muy sensibles y de gran calidad humana. Segundo: Salir por mis propios medios unos años de España al inicio de mi carrera. ¿Y el que no pudo ser? Lo desconozco. Quizá la dificultad de proyección internacional.

Perseidas II, Parque de la Curva de Elorrieta, Bilbao, 2004 © Pedro Albormoz 3

Gorgonas, Acero inoxidable, Plaza España, Madrid 2022 ©Bianca Muñoz

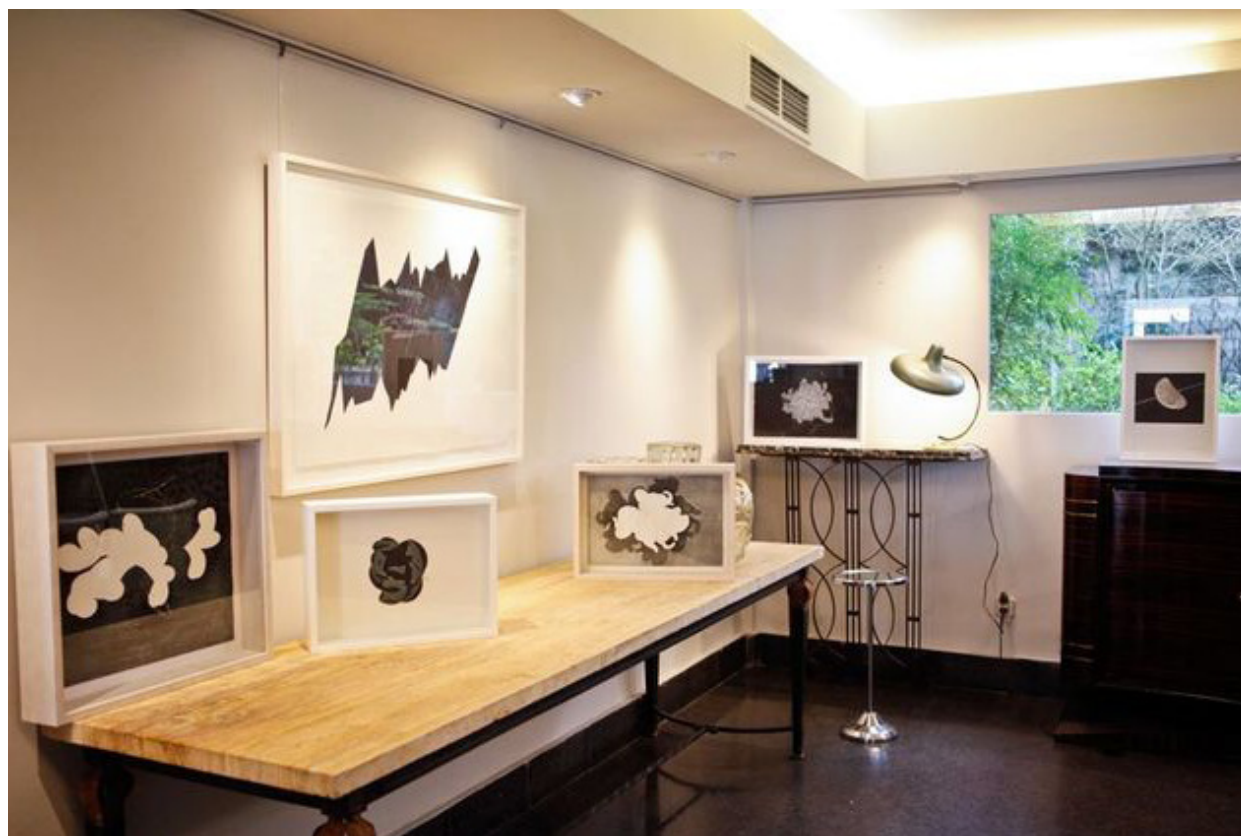

Géminis, Acero inoxidable, Torre Cepsa, Madrid © Luis Asins

Cueva de Estrellas, Sala La Gallra, Valencia 2010 © Juan Carlos Giménez

Grabados 1990-2012, Galería Tiempos Modernos, Madrid 2014© Blanca Muñoz

¿Qué significó para usted ser nombrada académica?

Un compromiso y por tanto una responsabilidad. Es una suerte rodearse de mentes brillantes de por vida.

Entre las grandes esculturas en espacios públicos y las pequeñas joyas en materiales preciosos. ¿Con qué trabajo disfruta más?

El espacio público implica un gran desafío pero el mero intento de dominarlo otorga momentos de alta satisfacción. Un proyecto en equipo reparte el disfrute.

Si a día de hoy, con una trayectoria ya hecha, tuviera que elegir entre ambas ¿Cuál elegiría?

Considero que ninguna trayectoria está hecha, no paran de abrirse nuevas vías que sospecho nunca se cerrarán. Mis oficios son la escultura y el grabado, luego el diseño de joyas... No hay que olvidar que los artistas vivimos de nuestro trabajo, hay que contemplar todos los frentes.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Seguir en la conquista del espacio, en cualquiera de sus escalas.

¡No esperes la igualdad, persíguela!

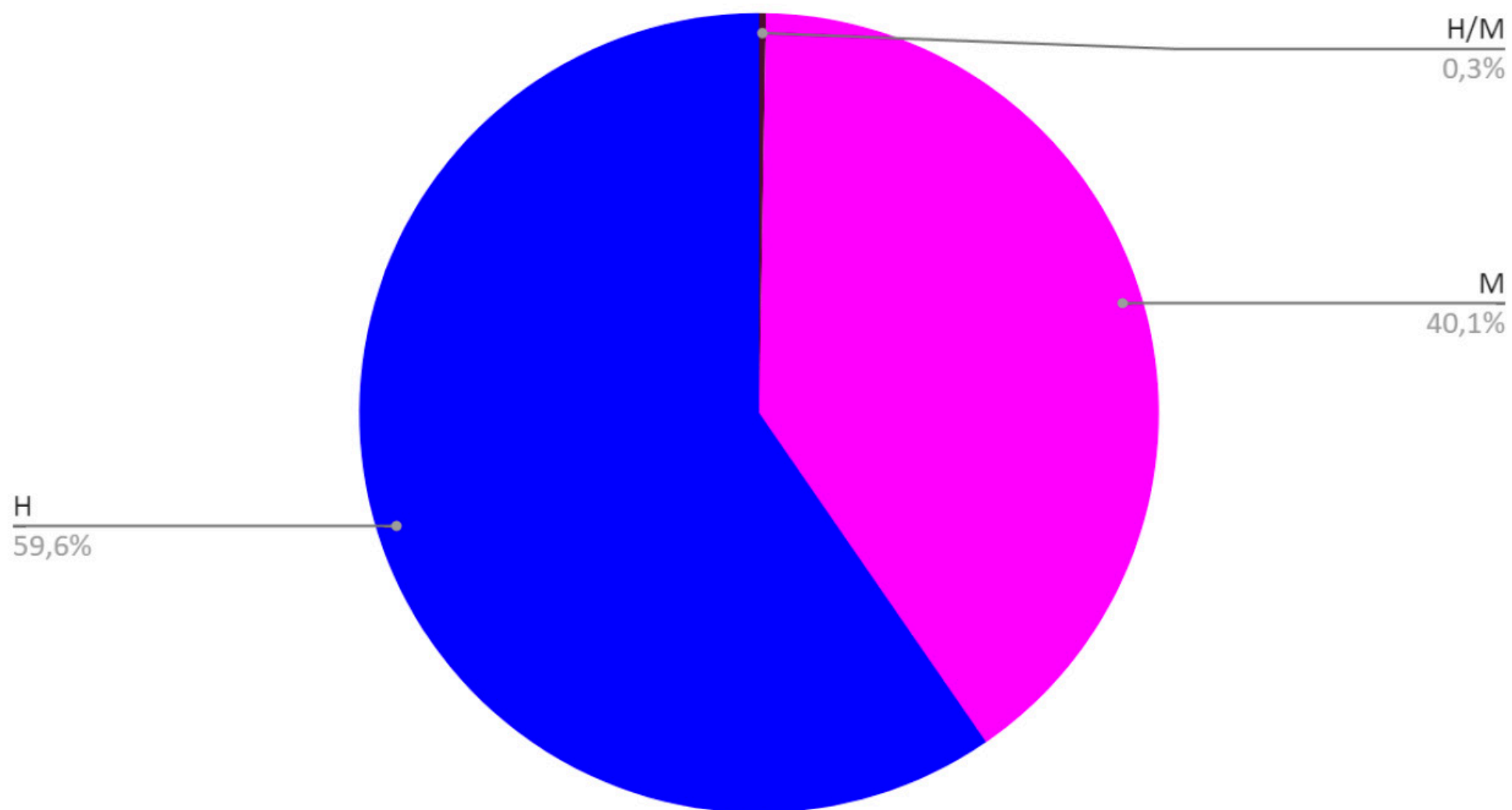

Carlos
Guerrero

De los tres conceptos que dieron lema a la Revolución Francesa, apenas hemos consolidado el primero, la libertad. Hemos esperado dos siglos hasta ocuparnos seriamente del segundo, la igualdad, mientras el tercero, la fraternidad, sigue esperando pacientemente.

Digo esto porque la historia nos demuestra que la implantación de los avances humanos, aunque seamos capaces de enunciarlos rápidamente, se hacen esperar. Un ejemplo de ello es el ya referido de la igualdad, empezando por la de género, pero también las de raza, educación, sanidad y tantos otros.

La igualdad en el mundo del arte es un objetivo perseguido, con insistencia y firmeza, en las últimas décadas. Y después de tanto trabajo, tanta convicción, tanto activismo, estamos consiguiendo que hoy la presencia femenina en nuestros eventos artísticos (exposiciones, ferias,...) esté acercándose, en el mejor de los casos, al 40/60, todavía a favor de los hombres. ¿Estamos más cerca de la igualdad que hace 10, 20, 50 años? Desde luego, pero sigue quedando camino, camino no sólo en visibilidad, también en valoración del trabajo. Las mujeres artistas siguen vendiendo su trabajo muy por debajo (hasta un 50% menos) del de sus compañeros varones.

Porcentaje global de mujeres y hombres artistas representados en ARCOmadrid 2023. Informe MAV ARCO 2024

Habrá que seguir haciendo activismo, recorriendo el camino de la igualdad con decisión, involucrando en el cambio al conjunto de la sociedad.

No bastará con que tengamos en nuestras facultades más estudiantes artistas mujeres (60%) que hombres (40%), ni que, en espacios académicos, se reconozcan y respeten las distintas identidades de género.

Habrá que llevar esa mirada, ese convencimiento, al resto de partícipes del mundo del arte, ya sean oferentes (galerías, ferias,...) como demandantes-legitimadores (museos, coleccionistas, críticos, comisarios, ...) y medios informativos, como difusores de la nueva legitimidad. Sin ese compromiso transformador colectivo, la igualdad de género en el mundo del arte puede quedar todavía lejos de alcanzar.

Los esfuerzos realizados en los últimos años nos han permitido realizar avances desconocidos hasta ahora, pero precisamente porque la meta parece estar al alcance de la mano, conviene no renunciar a consolidar el trabajo realizado y que nos ha llevado a colocarnos en clara dirección hacia la igualdad. Un retroceso en esta dirección, y amenazas hay, nos alejaría demasiado del objetivo.

Por eso,  No esperes la igualdad, persíguela!

Cartel de la iniciativa 'Mujeres por la Igualdad' del Instituto de la Juventud de Extremadura elDiarioex

Carlos Guerrero es periodista y creador de proyectos informativos. A principios del presente siglo fundó y desarrolló durante 20 años ARTEINFORMADO, plataforma informativa sobre el mundo del arte iberoamericano, que en 2023 donó a la Fundación Collegium. Desde entonces, como señala su perfil en Instagram (@cg_ayudarte) sigue ayudando a visibilizar el trabajo de nuestros artistas. De otro modo.

‘El vacío entre las palabras’

Monique Bastians

Esperanza
Durán

Monique Bastiaans nació en Jemappes, Mons, Bélgica en 1954.

Licenciada en la especialidad de escultura en la Facultad de Bellas Artes de Utrecht en 1972, trabaja en esta época, fundamentalmente, con materiales como el bronce y el aluminio centrándose, sobre todo, en la figura humana que irá transformando, intuitivamente, a figuras de pájaros; pájaros volando. Un concepto, el de mostrar figuras en el aire, que veremos más adelante en sus intervenciones e instalaciones.

Es en 1988 cuando, acompañada de su hijo, se traslada y se establece en Chiva, Valencia.

Esta es una época en la que, cansada de la fundición de materiales como el bronce, se dedica a pintar. Pintar unos paisajes marginales, de los que extraerá su interés por materiales menos nobles, pero más enraizados con la vida diaria: la madera, el caucho y objetos encontrados y reciclados.

Como vemos en “Red y Azul”, una exposición colectiva que realiza en las antiguas fabricas Cross, en Valencia, donde reivindicaban la memoria industrial. Aquí volvemos a ese interés por los paisajes abandonados y la magia, las huellas, la vida olvidada que en éstos sigue habitando.

Red y azul, 1998, Fuente Moniquebastians.com

Entre col y col ... lechuga, 1999, Instalación con luz y sonido de Leopoldo Amigo, Fuente Moniquebastians.com

Y es a partir de este momento cuando Monique desarrolla numerosas instalaciones e intervenciones tanto en espacios públicos, como en la naturaleza. Espacios que elige por esa memoria olvidada que sigue latente y que ella resucita mediante elementos de formas orgánicas; espacios que, para la mayoría, serían lugares de mugre, suciedad o restos y escombros.

Una de las colaboraciones más fructíferas e interesantes de Monique es la que lleva a cabo, desde 1997, con el compositor Leopoldo Amigo. Música y creaciones escultóricas, Amigo y Bastiaans, cocreando para generar en espacios concretos, piezas únicas: lugares que se funden en esculturas y en música en sí mismos.

En 1998 participa con la obra "According to international rules" en la primera edición de Cabanyal Portes Obertes, proyecto de intervenciones artísticas, que surge frente a la amenaza para la supervivencia del barrio del Cabanyal de Valencia.

According to International rules, 1998, Fuente Moniquebastians.com

Mediodía se celebra en el interior, 2001, Fuente Moniquebastians.com

“¿Quién soy yo para torturar unos árboles con la pretensión de que el resultado sea mejor de lo que era antes?”, es la pregunta que se hacía en la intervención “Adeu tristesa” en el año 2000, en Ribarroja del Turia, mientras trabajaba en el proyecto de que transformó un campo de naranjos muertos por la enfermedad de la tristeza en un huerto repleto de color.

A lo largo de su carrera, Monique ha intentado entablar un diálogo entre su obra y el propio espacio, su memoria, su energía, su huella. Y es este respeto por el lugar el que ha hecho que su obra sea eminentemente efímera, un guiño sutil al land art.

Adeu tristesa, 2000, Fuente Moniquebastians.com

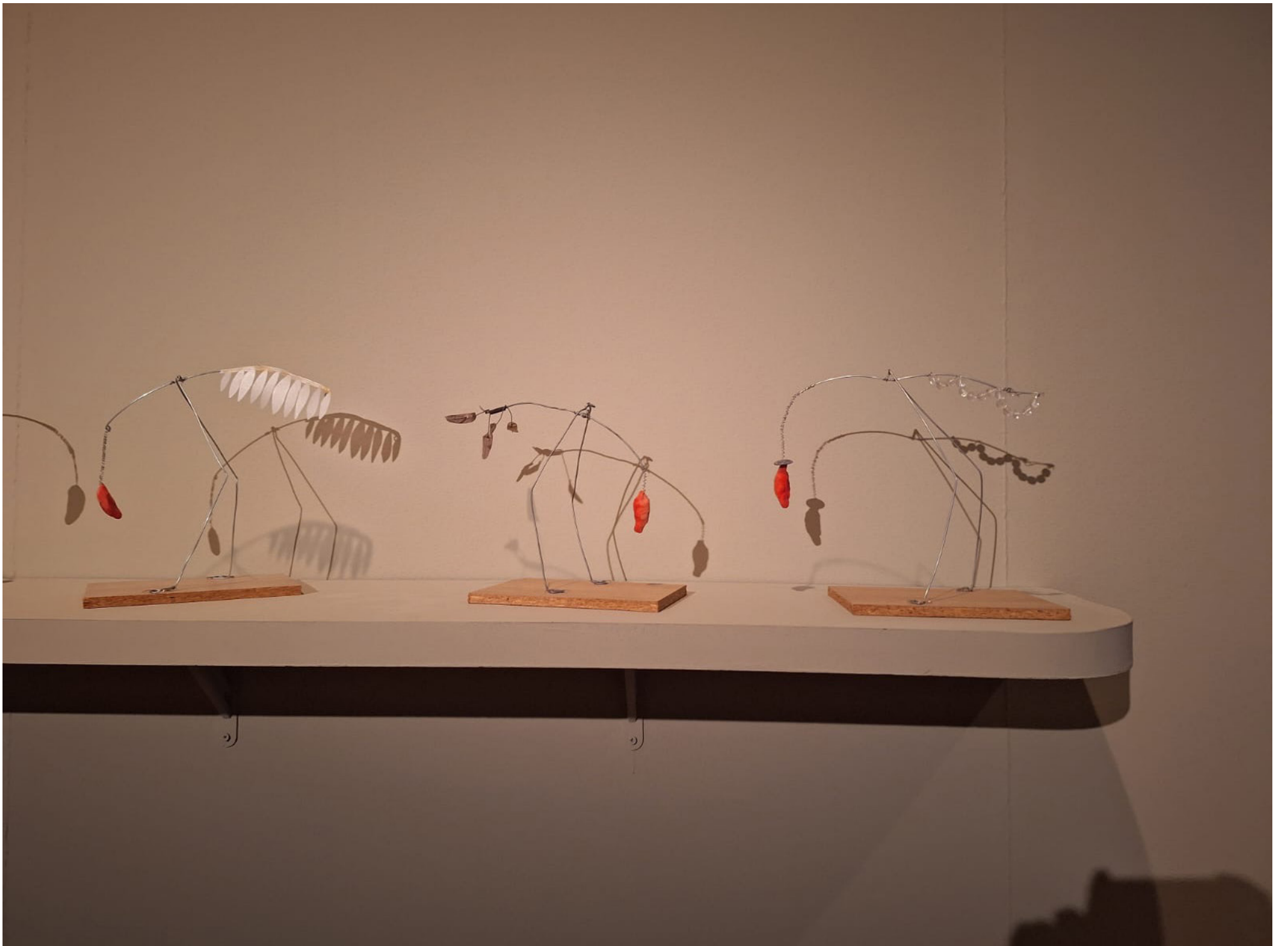
Y eso es lo que ha intentado, y conseguido, en la exposición ELVACIOENTRELASPALABRAS, que se pudo visitar en la Sala Dormitorio del Centro del Carmen, Valencia, del 8 de marzo al 5 de mayo de este año.

La Sala Dormitorio, restaurada entre 2009 Y 2011, era el antiguo dormitorio de los monjes del Convento del Carmen. Un espacio construido a finales del siglo XIII y principios del XIV.

Como si captara los sueños de los monjes que habitaban la SALA DORMITORIO, Monique recrea un ambiente onírico, inquietante, de piezas que dialogan entre ellas y con el espacio.

Piezas de tela de nylon, telas tejidas, maderas, objetos encontrados, que generan microespacios en el espacio: sueños que nos desvelan sueños; paisajes dentro de paisajes. Piezas a ratos sutiles y delicadas, a ratos desconcertantes y misteriosas

EL VACÍO ENTRE LAS PALABRAS nos descubre aquello que queda velado, encubierto por la realidad más superficial y que Monique, como si se tratara de una coleccionista de la naturaleza, recolectora de paisajes, memorias y onirismos, rescata capa a capa, objeto a objeto, pieza a pieza para arrastrarnos delicadamente a otras dimensiones del arte donde permitirnos alcanzar otra consciencia de la realidad que nos rodea. Para permitirnos escuchar y observar ese vacío silencioso que ha quedado entre las palabras.

(Fotos de la exposición realizadas por María Vega)

Sala 2

BNM hacia fuera

**Exposición en NAVES DE GAMAZO y
Aeropuerto Seve Ballesteros (Santander)**

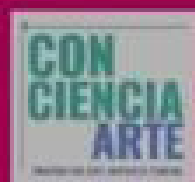
Con mucha satisfacción por nuestra parte, una vez más el proyecto sobre la necesidad de llamar la atención sobre la enfermedad del alzheimer y los cuidados que requieren, adquiere una nueva itinerancia de la mano de la Fundación ENAIRE.

EXPOSICIÓN

ME OLVIDÉ QUE TE OLVIDABA

Díálogos
desde
el Alzheimer

— A partir del 7/5/24

Fundación
ENAIRe

Cartel realizado por la Fundación ENAIRe sobre la obra 'Identidad perdida', de Teresa Blanco

En esta ocasión y con el título `ME OLVIDÉ QUE TE OLVIDABA. DIÁLOGOS DESDE EL ALZHEIMER´ la propuesta se expone en la ciudad de Santander, y por primera vez en dos sedes. Bajo la fórmula `Cápsulas del arte´, una parte en el aeropuerto Seve Ballesteros de esa ciudad y una segunda parte en las Naves de Gamazo compartiendo espacio con la exposición de Jose Manuel Ciria.

La exposición está incluida en la iniciativa ConcienciARTE de la Fundación ENAIRE, que engloba proyectos de impacto social, con los que busca sensibilizar y motivar la investigación, la responsabilidad compartida y la superación. Como en las anteriores ocasiones, con esta exposición “Blanco, Negro y Magenta” quiere sensibilizar por medio de un diálogo entre las obras.

Dibujos, fotografías, vídeos, esculturas... expresan mejor que las palabras la devastación de la memoria, el sufrimiento personal y familiar, además rinden homenaje a todas las personas que componen el entono de la enfermedad, con especial hincapié en las cuidadoras, un trabajo que normalmente tiene nombre de mujer.

'A veces me mira como si me viera', Marga Villaverde 2022

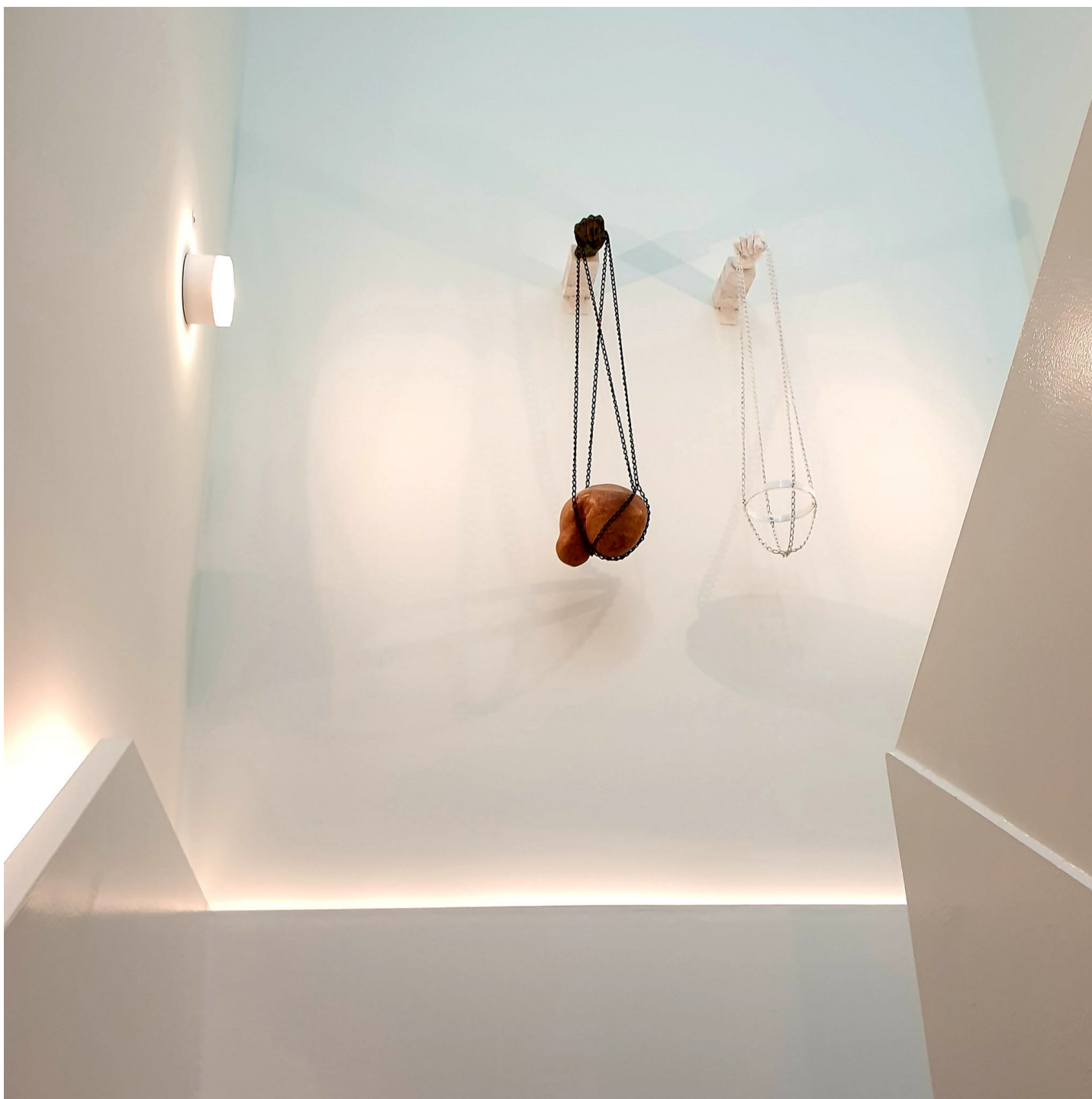
'On/off' , Canal Bedia, 2022

© Paloma Navares. ***Stand by. Habitación 6.*** 2002. vídeo, color. 3'31"

Marga Colás, presidenta de Blanco, Negro y Magenta, entrevistada en ARCO FM Radio

'El peso de la conciencia' Leticia Reyero, 2009

'Tres poemas bordados de tres poetas: Ada Salas, Pureza Canelo y Emily Dickinson', Mª Jesús Manzanares, 2017

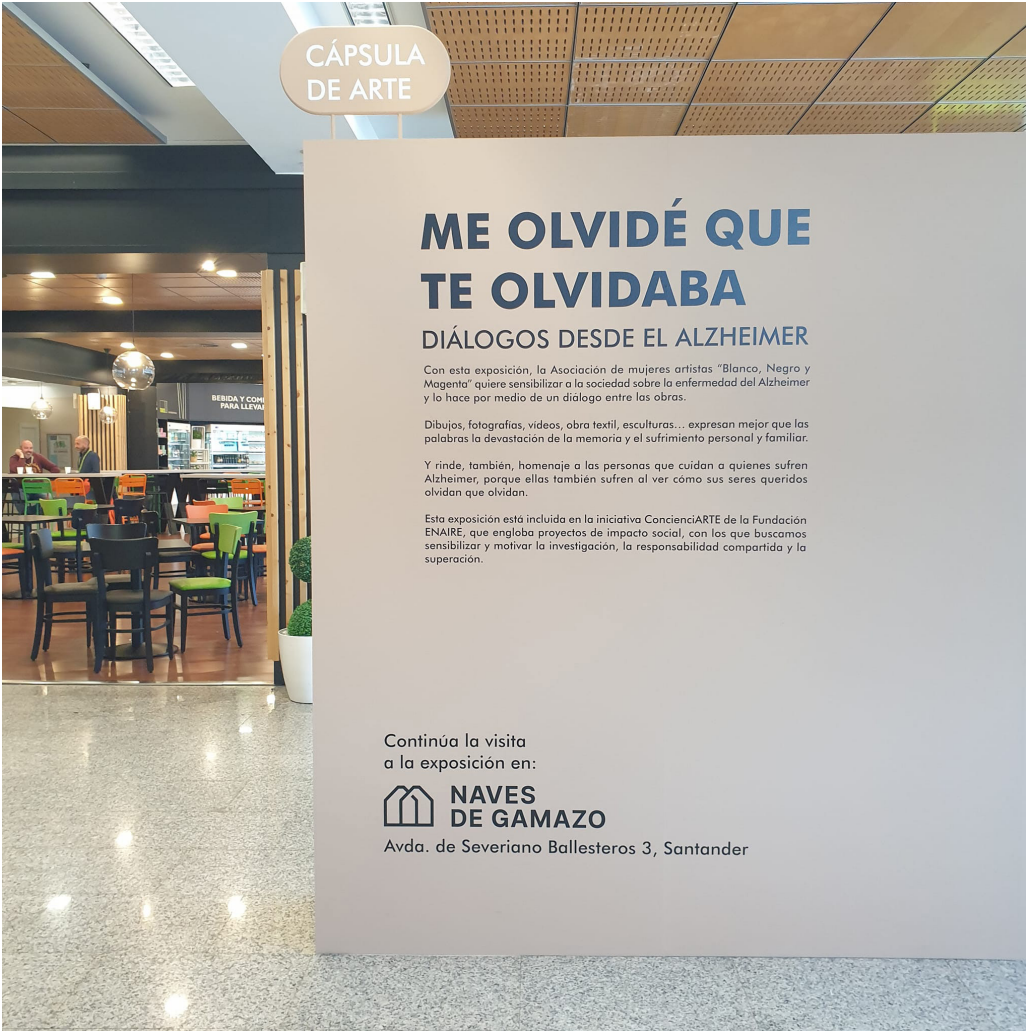
'Tragas o escupes', Esperanza Durán, 2021

'Sin título', Marta Albarrán , 2017

Eva Rodríguez explicando su obra

La Fundación ENAIRE ha instalado su primera ‘Cápsula de arte’ en el Aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, donde se puede disfrutar de la segunda parte de la exposición ‘*Me olvidé que te olvidaba*’.

Han formado parte de esta exposición las obras de:

Almudena Armenta

Ángeles Saura

Canal Bedia

Charo Corrales

Concha Mayordomo

Dora Román

Emi Azor

Esperanza Durán

Eva Rodríguez

Leticia Reyero

Marga Colás

Marga Villaverde

María Jesús Manzanares

Marta Albarrán

Narges Bazargani

Rebeka Elizegi

Soniya Patel

Teresa Blanco

Todas somos artistas afganas

Concha
Mayordomo

Uno de los pilares fundamentales de Blanco, Negro y Magenta es la denuncia y defensa de todos aquellos factores que se producen contra la libertad y sus derechos, por el mero hecho de haber nacido mujer. Con esa idea ha organizado tres Acciones Postales que han tenido una gran acogida por parte del sector, demostrado con una amplia participación de artistas de diferentes partes de España y también de otros países.

La primera de estas Acciones se realizó en favor de las mujeres afganas en 2021 con el proyecto 'Todas somos artistas afganas', cuya convocatoria fue difundida en varios medios. La exposición con todas las postales recibidas fue expuesta en la sede central del Ayuntamiento de Sevilla, tal y como ya contamos en el nº 12 de esta revista.

A su clausura, todas las postales recibidas fueron entregadas a 'ACNUR. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados', en su sede de Sevilla.

Concha Mayordomo, presidenta fundacional de Blanco, Negro y Magenta, recoge en la sede central de ACNUR todas las postales recibidas en el proyecto '*Todas somos artistas afganas*'

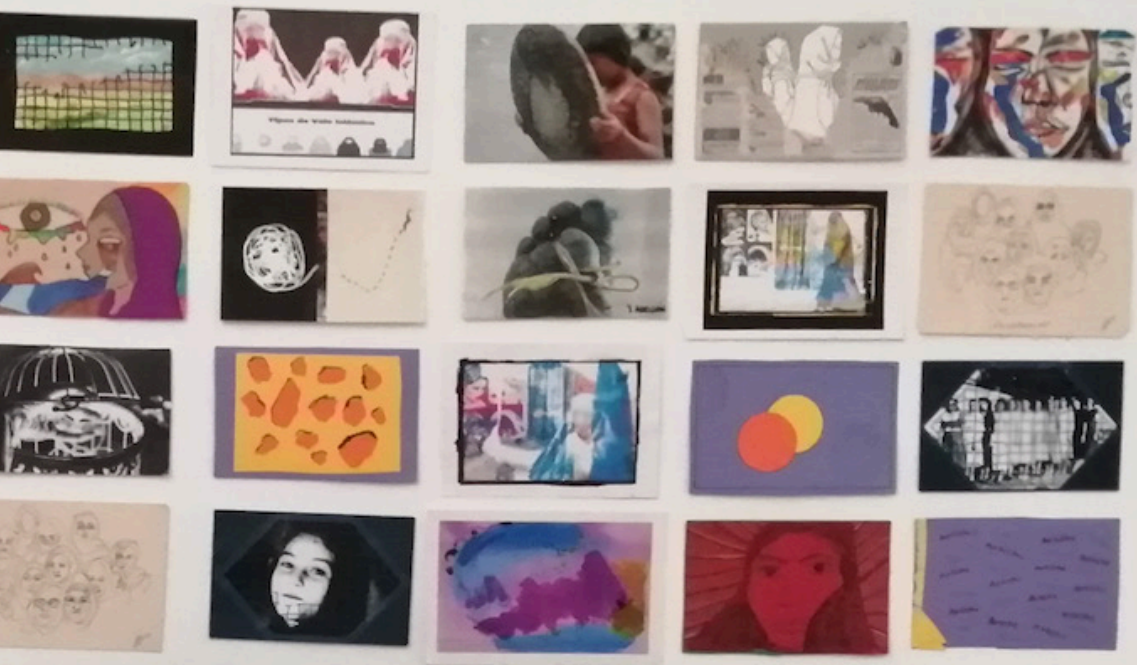

Pasado el tiempo y ante la imposibilidad técnica, por parte de ACNUR, pese haber puesto todos los esfuerzos posibles, en poder monetizar las obras para incrementar sus fondos de ayuda, no fue posible. Por todo ello se decidió darles una nueva oportunidad para que finalmente esa ayuda pudiera llegar a las mujeres afectadas.

El Club de las 25, presidido por la abogada Cristina Almeida, es un colectivo feminista formado por mujeres de todos los ámbitos, que cuenta con más de veinticinco años de historia y en el que se trabaja activamente por los derechos de las mujeres. Actualmente mantiene un proyecto de Ayuda a las mujeres de Afganistán, que gestiona la periodista Khadija Amin.

Conociendo este proyecto, Blanco Negro y Magenta se puso en contacto con El Club de las 25 y finalmente – y gracias a la colaboración de ACNUR- las postales pudieron ser vistas en una nueva exposición. Ocurrió en la sede de AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo el pasado mes de mayo. A su clausura, todas las postales fueron nuevamente entregadas, en esta ocasión a Khadija Amin, como representante de El Club de las 25.

Personal voluntario de AECID preparando la instalación del proyecto postal '*Todas somos artistas afganas*'

La periodista afgana Khadija Amin, en representación de la asociación El Club de las Veinticinco, firma el documento de aceptación de la donación de las postales.

Foto de familia, donación de las postales del proyecto 'Todas somos artistas afganas'

Museo Zabaleta - Miguel Hernández

El Museo Zabaleta - Miguel Hernández de Quesada (Jaén) también está dedicado a la costurera Josefina Manresa, ella fue la esposa del poeta con el que compartió una vida intensa.

Retrato de la costurera Josefina Manresa

Sobre el proyecto
Un Vestido, dos vivencias

31/05/2024

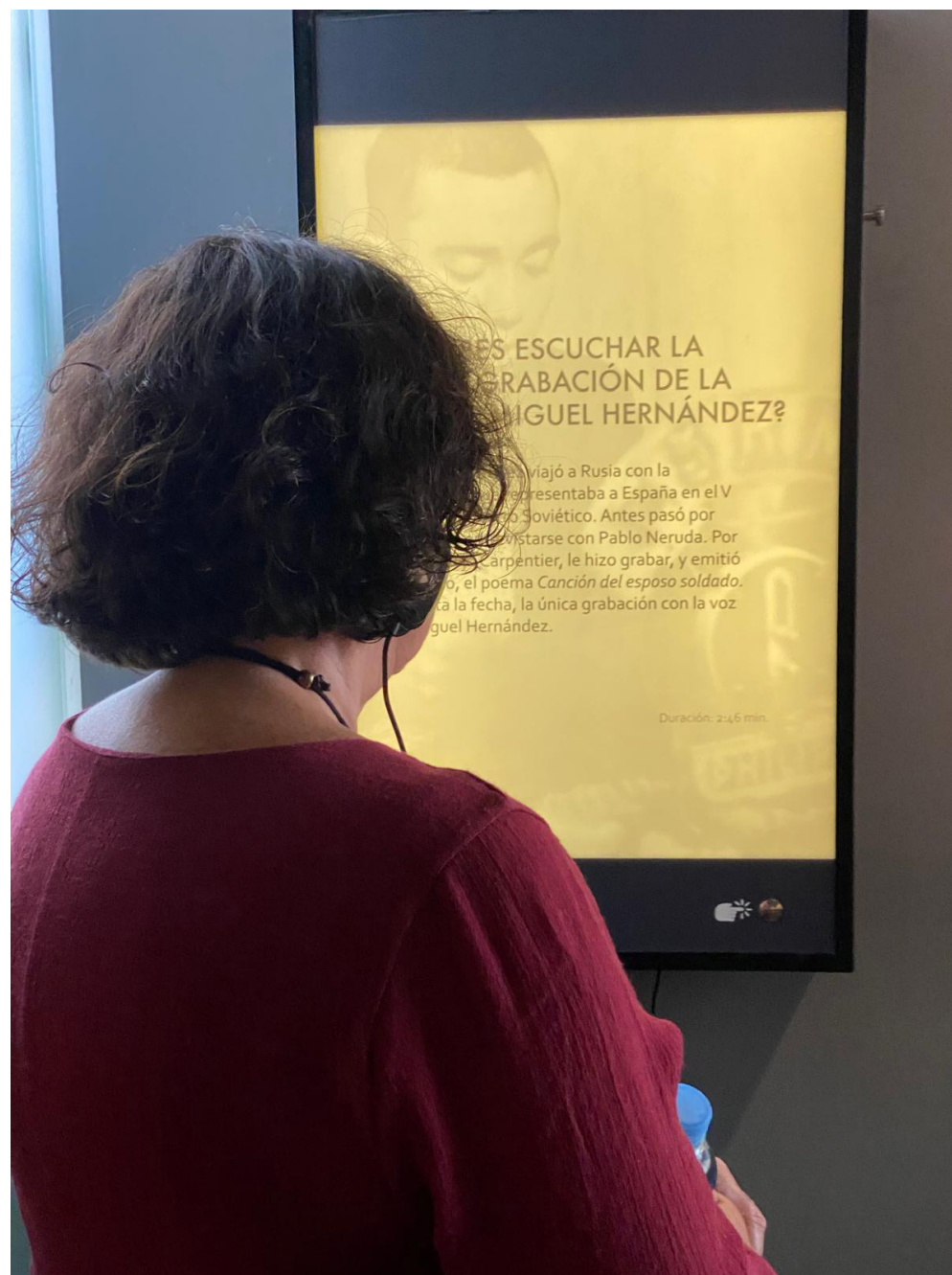
Museo Zabaleta – Miguel Hernández
Quesada (Jaén)

Josefina jugó un papel importante, tanto en la vida como en la obra del autor de ‘Perito en Lunas’ entre otras muchas joyas literarias. Gracias a su valentía y astucia, se pudieron salvar los poemas escritos por Miguel en la cárcel, además de preservar con celo su producción, sus valores y creencias con la intención de inspirar a las futuras generaciones durante los años más duros del franquismo, asegurando así la perduración de esas obras.

El museo acoge una exposición permanente con el legado de Hernández, un espacio que permite acercarnos a su figura, desde su infancia como cabrero, hasta su muerte en la prisión de Alicante, destacando también su alcance como poeta universal. En él se conservan, aparte de la documentación pertinente, objetos cotidianos como su maleta o su máquina de escribir.

De las apasionantes y tristes vidas de Josefina y Miguel, hay un episodio que sobrepasa cualquier guion de cine, concretamente es el hecho de su boda eclesiástica, que el museo le dedica un espacio concreto.

La pareja contrajo matrimonio civil en Orihuela el 9 de marzo de 1937, pero ante la victoria del bando nacional, el acto quedó sin efectos legales. Veinticuatro días antes de su fallecimiento y a su pesar, ambos accedieron a contraer nuevamente matrimonio, en esta ocasión eclesiástico. El acto fue oficiado en la enfermería de la prisión, para que el nuevo régimen franquista considerara a Josefina su condición de viuda legal.

Desde el pasado 1 de junio el Museo Miguel Hernández cuenta en su exposición permanente con la obra de Concha Mayor-domo '*Retrato de la costurera Josefina Manresa*' (2010), la obra se ha realizado utilizando un auténtico vestido de novia de color negro, de la década de los cuarenta y donado por Milagros Vera para el proyecto '*Un vestido, dos vivencias*'.

Como soporte, Mayor-domo ha elegido por su significado madera cruda, sin tratar, mientras deja ver entre sus ricos tejidos una especie de bocamanga que representa un ojo vigilante, como metáfora gráfica a la situación histórica. La pieza también incluye la primera parte del poema '*Hijo de la luz y de la sombra*', un texto que el poeta dedicó a Josefina Manresa, su mujer.

Rosa Valiente, directora del Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa, recibiendo la obra de Concha Mayordomo objeto de la donación del 'Retrato de la costurera Josefina Manresa'

Una representación de la Corporación Municipal de Quesada (Jaén) y la directora del Museo Rosa Valiente, con la autora del cuadro.

Sala 3

Mujeres en el arte

En primera persona

Liv Likart

Liv Likart

El arte no va a cambiar de inmediato el mundo, ni a la sociedad, eso todos lo tenemos claro. No va a evitar que haya guerras, ni gente muriendo de hambre, en este sentido es algo inútil. Pero tiene una función muy importante de visibilización, de concienciación, de crítica, de reflexión. No olvidemos, el arte puede provocar cambios y esta es una función superior. Sin duda es como una comida para el alma, y tiene la capacidad de conectar con nuestras emociones más profundas, generando empatía.

Más empatía y menos ombliguismo, eso es lo que deseo para el mundo

Mi obra es un grito contra la injusticia, con ella reflejo la realidad, incluso en sus aspectos más crudos y dolorosos, buscando la reflexión, el desafío de las normas y estructuras de poder existentes, busco despertar emociones que puedan provocar un cambio en nosotros, que puedan provocar una revolución.

Camouflage to survive

El mundo va de mal en peor, haya donde miramos vemos injusticias, mierda y más mierda, provocada en su mayor parte por nosotros, los seres humanos. Quiero que no se nos olvide. Mi obra es esa rabia que te desborda y sale en forma de vómito estampado en un lienzo.

En mi proyecto expositivo actual The Dark Times aúno, desde un prisma multidisciplinar, la creación plástica, gráfica y literaria. Invito al espectador, de forma crítica, a reflexionar sobre algunos sucesos sociales y políticos que, por desgracia, nunca dejan de estar presentes: conflictos bélicos, consumismo, violencia, especismo, desigualdad social, capitalismo, represión, hipocresía, etc.

En visto

Hay otros niños que necesitan consuelo

Lisa afgana

Al poner sobre la mesa estos temas incómodos, obligo al espectador a reflexionar y tomar conciencia de las injusticias del mundo que nos rodea y deseo que nos lleve a levantarnos a luchar por una sociedad más justa y equitativa.

Los protagonistas son personajes de ficción de la cultura pop, cuyos retratos se enmarcan en los escenarios de este tipo de sucesos. Pongo a estos personajes en el centro de la narración, lo cual posibilita nuevas interpretaciones y sentidos. Igualmente, estos personajes facilitan la lectura del tema que trata cada cuadro al servir de resorte narrativo.

La abeja Maya nadando en intolerancia

A whole new world

Como sabemos el pop art, es un arte destinado al consumismo, valiéndose de imágenes populares como tema y estos temas son concebidos como simples “motivos” que justifican el hecho de la pintura: nos encontramos ante la ausencia del planteamiento crítico.

Este juego que hay en mi obra entre estética pop y crítica social esconde una fuerte denuncia hacia la sociedad de consumo en la que vivimos, y que es la causante de gran cantidad de los problemas de la actualidad.

Trabajo constantemente con el sarcasmo, con escenas duras e incluso alguna un poco gore, que provoquen cierta incomodidad en el espectador, dominadas por una paleta de colores desaturadas y que se ven invadidas por colores vivos y personajes amables con los que hemos crecido los millenials y en los que nos vemos reflejados.

Ombiguismo devorando a los siete pecados capitales

Peter pan y los niños perdidos en el pais de Nunca Jamás

THE DARK TIMES

Making America great again. Liv Likart

ES UNA TRUMP-A!

El 4 de julio, nuestro presidente ha anunciado en una "rueda de prensa" que ha tenido lugar forma integral en la plataforma virtual twitter nuevas y necesarias medidas. Tras una breve introducción compuesta principalmente de ingeniosos y elocuentes alusos tanto a simpatizantes como a detractores. La característica y afilada diligencia de Potus, ha dictaminado emitir nuevas normas para garantizar que la América continúe siendo "grande":

Abolición de la xenofobia: El presidente ha declarado la nación libre de xenofobia. Por tanto, cualquier acusación de xenofobia referida a un ciudadano será considerada delito de terrorismo.

Recuperación de la nominación americana: El presidente ha

exigido al resto de "pueblos" vecinos el cese inmediato de marca América.

"Solo existe una América"- dijo el presidente en un tweet- "Y todo aquel que se atribuya ese nombre se expone a represalias militares."

Así, el resto del continente se verá abocado a buscar un nombre original y no incurrir en plagio ni robo de identidad.

En la misma línea continuaba la tercera propuesta de carácter obligatorio.

- El día del Orgullo Gay: En Estados Unidos somos iguales y, por ello, el día del Orgullo Gay dejará de celebrar nuestras diferencias y será sustituido por el día del Orgullo Americano.

Donald J. Trump @realDonaldTrump "La bandera que nos representa tiene solo dos colores en sus franjas"

- Canadá: Mr Trump, de forma magnánima, se ha mostrado dispuesto a ofrecer al vecino Canadá, el estatus de

estado. Suponiendo así la 51ª estrella siempre y cuando repudien el francés y renuncien a practicarlo.

- La familia: En su clásica defensa de los valores familiares, atacó a sus predecesores en el cargo por causar casi su extinción ejerciendo la política de la negación.

Donald J. Trump @realDonaldTrump "La familia es la raíz de EE. UU. Debido a la inmigración muchas familias se ven separadas cuando algún miembro se establece en Estados Unidos por necesidades económicas. Me rompe el corazón"

Mediante este breve preámbulo, el líder del país de la libertad presentaba una medida por la cual se extraditará masivamente a todos los trabajadores inmigrantes a sus países de origen.

Donald J. Trump @realDonaldTrump "Vamos a devolver los padres a sus hijos

y los hijos a sus padres. De nada te sirve el mundo."

Finalmente, y siendo si cabe, la medida más aplaudida, Donald ha prohibido bajo pena de muerte la entrada en cualquier territorio estadounidense al virus Covid-19.

Donald J. Trump @realDonaldTrump "Covid-19, no eres bienvenido quiero recordar que disponemos de armas de persuasión masiva."

Como último apunte, el presidente quiso desmentir que la medicación testada que ha estado consumiendo para prevenir el covid-19 haya sido la detonante del cambio de su ya célebre tono de voz anaranjado a "rojo intenso" así como la semejanza en sus rasgos con los de una calavera.

Donald J. Trump @realDonaldTrump "Esos rumores son falsos. ¡Estúpidos! Las calaveras no tienen rasgos faciales!"

PicsArt_09-07-08.39.18

El proyecto incluye un periódico ficticio inspirado en las diferentes obras que lo componen. Así, nos asomamos a un relato de actualidad desde la óptica de la ficción gracias a la nueva mirada que aportan los propios cuadros, a lo que se añade una nueva visión generada por la pluma de los redactores de estas noticias. Los redactores colaboran en este proyecto, por tanto este ejercicio multidisciplinar, contiene mi visión como autora pictórica y a su vez, la creación literaria y la apreciación de mis colaboradores.

Los elementos de la cultura pop, junto con los sucesos de actualidad, extraídos de su origen y contexto, representan las múltiples interpretaciones de un mismo mensaje, hacen reflexionar sobre la subjetividad y el fenómeno de la comunicación y posibilitan la creación de nuevos e inesperados mecanismos narrativos.

Quizá el arte no vaya a cambiar de forma inminente el mundo, pero sí puede provocar la chispa necesaria que nos despierte de este estado de letargo perpetuo. ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando esta sociedad injusta y desigual? Basta ya de conformismo, la rebelión es la única esperanza.

Mientras tanto os dejo sin posible huida, cara a cara, con estos tiempos oscuros que vivimos, de los que todos somos cómplices.

LAS A

ARTISTAS EN LA LITERATURA

El vestido azul de Camille Claudel

Dora
Román

El vestido azul, de Michèle Desbordes, es la historia de un encierro y un tiempo caótico en la mente de una mujer prisionera: Camille Claudel.

En ella, la autora la presenta como una mujer delicada, muy bella y sutil, cuyo especial aislamiento emocional motivó su alejamiento de las personas que la rodeaban. Nadie supo entenderla, ni su familia, ni su amante, ni su hermano, y se vio confinada en un manicomio durante décadas para librarse de su molesta tristeza. Una mujer cuya mente se fue deteriorando con el paso de los años y que en numerosas cartas pidió ayuda a la familia que la había repudiado

por su vida bohemia, la convivencia prohibida con Auguste Rodin y el deshonor de saberla posando desnuda para él.

Precoz en su habilidad de modelar la arcilla, Camille Claudel (1864-1943) había estudiado en París, en la Academia Colarussi. Muy pronto comenzó a trabajar en el taller del maestro Auguste Rodin, para quien sus aprendices solían moldear manos y pies. Rodin y Claudel, veinticinco años menor que él, entablaron una tempestuosa relación secreta en la que se confundían el amor, la pasión, la admiración y los celos artísticos.

Michèle Desbordes
EL VESTIDO AZUL
PERIFÉRICA

El vals, Camille Claudel, Fuente bambaeditorial.com .

La implorante, Camille Claudel, fuente bambaeditorial.com

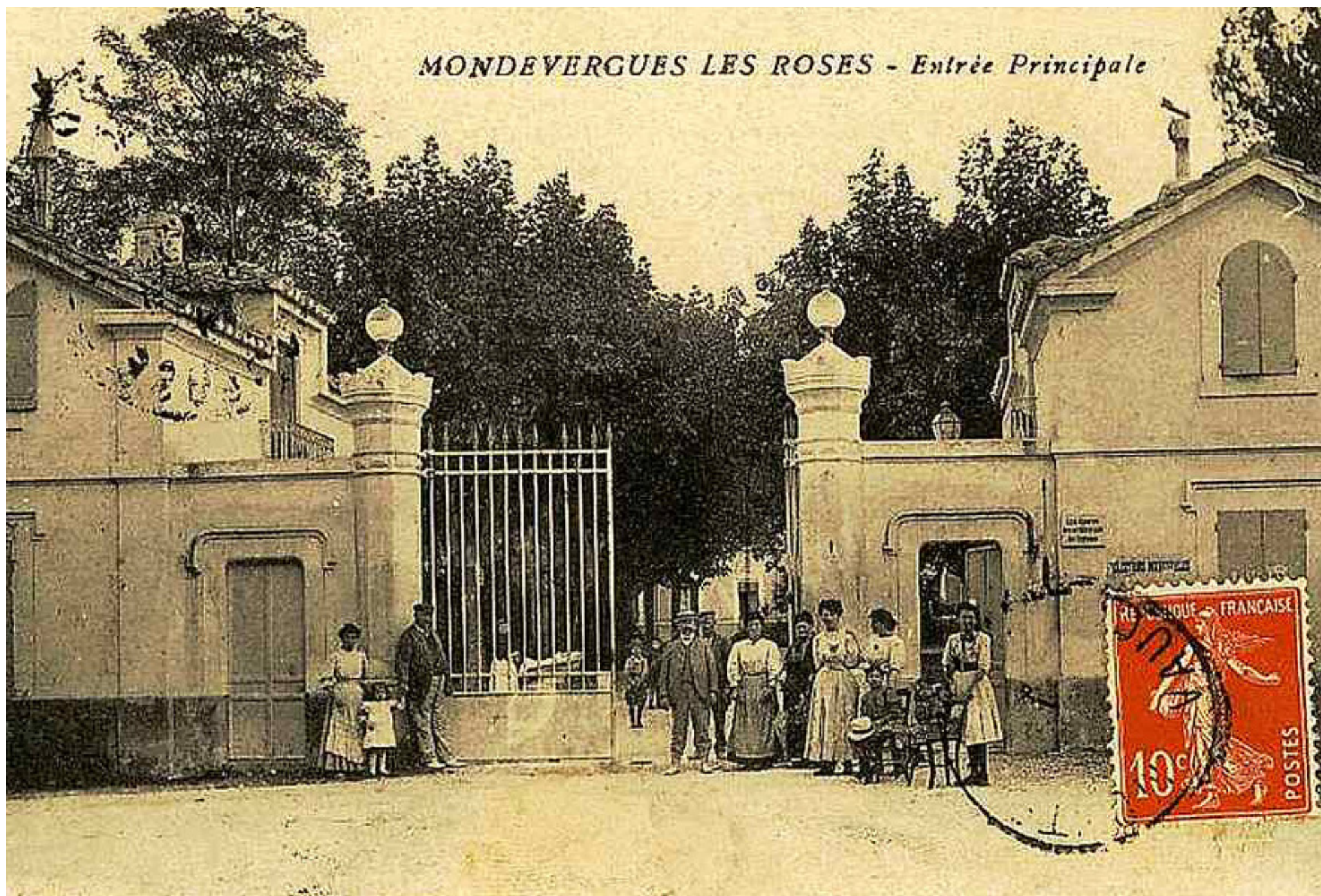
Con un tono poético, Desbordes no escribe una biografía convencional de la escultora sino que ofrece el relato de lo que sucede en el sanatorio mental de Montdevergues, donde transcurren lentamente los casi treinta años de encierro de Camille, y relata todas las sensaciones de una mente vulnerable, abandonada a su suerte, que esperó durante casi treinta años, sentada en una silla, con las manos cruzadas sobre el regazo, a un hombre. Ese hombre era Paul Claudel, su hermano, el cónsul, el embajador,

el poeta, el dramaturgo famoso. El hermano que, en complicidad con la madre, dio orden de que la ingresaran en marzo de 1913, en el manicomio de Ville-Evrard, para ser trasladada, unos meses más tarde, al de Montdevergues, de donde nunca más saldría.

Pasado y presente se mezclan en esta biografía sentimental novelada que cuenta una época y una vida y recorre la historia de esta escultora desde su niñez en el pequeño pueblo de

Nogent-sûr-Seine hasta su muerte en el psiquiátrico, olvidada y enterrada en una fosa común.

Camille Claudel fue una gran artista francesa autora de una serie de trabajos escasos en número pero excepcionales. Lamentablemente, su obra tuvo un alcance inferior, como les ocurrió a otras mujeres que desarrollaron su trabajo junto a hombres famosos. Durante los nueve años que estuvieron juntos, ella gozó de la protección artística del maestro y realizó numerosas obras cargadas de mensaje, como “La edad madura”, en la que una joven -en realidad, ella- suplicaba a un hombre maduro -Rodin- que no la abandonara, mientras una especie de ángel diabólico -la mujer del escultor- se lo llevaba. La ruptura sentimental de la pareja a causa de las promesas no cumplidas, así como el hecho de ser obligada a abortar, sumado a su ritmo frenético de trabajo, fueron causantes del deterioro de su salud. Tenía 47 años cuando fue recluida por primera vez y murió a la edad de 78, no volviendo a modelar ni a esculpir durante ese largo tiempo.

Montdevergues, fuente lalluviadecamille.es

Emilie Flöge: una artista con luz propia

**Montserrat
Casado**

La vida de Emilie Flöge es el hilo conductor de la novela *El beso* de la historiadora norteamericana Elizabeth Hickey. En la Viena cosmopolita de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la autora nos ofrece una historia novelada de la famosa diseñadora Emilie Flöge, siempre girando en torno a la figura del pintor Gustav Klimt. Desde la infancia de Emilie cuando conoce a Klimt en el desfile del emperador, hasta las últimas palabras del pintor pronunciando su nombre, Emilie aparece como la musa oculta del artista. Ese vínculo entre ambos que, sin duda, fue intenso evidencia una complicidad

más allá de la relación amorosa. De hecho, se afirma que fueron cómplices, pero no amantes.

Ahora bien, la historia ha situado a Emilie Flöge a la sombra de Klimt, enfatizando la relación entre ambos y oscureciendo la exitosa carrera de ella como empresaria en el mundo de la moda. De hecho, se trata de una figura clave en el diseño de vanguardia en los inicios del siglo XX. Ella abrió su salón en el año 1906, cuatro años antes de que Coco Chanel lo hiciera en París. Sus trajes vistieron a las mujeres más avanzadas de la alta sociedad vienesa, no sólo porque los

info-wien-tipps.at

Emilie Flöge y Gustav Klimt, Fuente Cultura Inquieta

motivos y el colorido de las telas eran impactantes, sino porque su diseño llevaba un sello personal. Sus vestidos retiraron el corsé, liberando a las mujeres de ataduras formales que abrían el paso a una liberación mayor en la sociedad.

Emilie nació en 1874 en el seno de una familia de comerciantes. Desde niña sintió atracción por el dibujo. Klimt fue su profesor durante unos años. El casamiento de su hermana con un hermano del pintor se convirtió en un nexo entre ambas familias. Si bien es cierto que el pintor jugó un papel esencial en su vida, ella era una mujer innovadora. Cuando decidió que se le daba mejor dibujar trajes que los personajes que los llevaban, junto a sus hermanas puso en marcha el taller de modas que estuvo abierto tres décadas, hasta que los nazis invadieron Viena.

Emilie junto a sus hermanas abrió un salón de modas en el que los tejidos convivían con las obras de arte. El arquitecto Josef Hoffmann, referente de la Secesión vienesa intervino en la construcción y diseño industrial del espacio. El salón estuvo abierto durante treinta años y en él trabajaron casi 100 costureras. Emilie fue el alma de la casa de modas. Allí se vistió la alta sociedad vienesa. Sus diseños se inspiraban en la gran colección de arte y vestimenta (kimonos, kaftanes...) que la familia poseía. La elegancia de sus trajes respondía a su propia filosofía: “quiero hacer cosas hermosas para que el mundo sea más hermoso”.

Sus diseños aparecen en buena parte de las pinturas de Klimt. En el Wien museum se conserva el retrato en azul que el pintor hizo de Emilie en 1902. Alta y esbelta como una torre viste un traje que fluye hacia el suelo como un río, con peces nadando a su alrededor mientras una tela envuelve el largo cuello y la mano, de dedos largos, se apoya firmemente en la cadera.

Adele Bloch-Bauer, esposa de un rico magnate del azúcar, fue una de las clientas más destacadas del salón de las hermanas Flöge. Existen varios retratos de esta mujer, pero el conocido como La dama de oro, pintado por Klimt en 1907 es uno de los más famosos. Un traje dorado envuelve a Adele, de la que únicamente puede verse su cabeza y las manos entrelazadas. Ese vestido amarillo intenso, con decoraciones bizantinas lleno de triángulos, espirales y formas alargadas que semejan ojos divinos, convierte a la mujer en una diosa sentada en su trono del Olimpo.

Sin demasiadas pruebas, se ha identificado *El beso* como la evidencia de una relación amorosa entre Emilie y Klimt. La pose de ambos, analizada con una visión menos romántica, ofrece otra interpretación. Aceptando que ambos son los personajes retratados, el hombre besa la cara de la mujer mientras rodea su cabeza con manos firmes. Por su parte, ella recibe ese beso en actitud distendida, pero vuelve la cabeza hacia el espectador como evidenciando una independencia amorosa. Personalmente me apunto a la tesis de que, si ellos son los retratados, el cuadro muestra amistad, pero no deseo. De hecho, existen evidencias de que fueron muy amigos y que ambos compartían la misma pasión artística y cultural en la Viena de la Secesión. Llegaron a realizar colaboraciones conjuntas en numerosas ocasiones; las fotografías de Klimt de los vestidos de Emilie son muy conocidas. Ahora bien, afortunadamente la figura de Emilie Flöge se está reivindicando al margen de la sombra de Klimt, como la verdadera artista que fue y que brilló con su propia luz.

El beso, Gustav Klimt, Fuente amazon

La dama dorada, retrato de Adele Bloch-Bauer, Gustav Klimt, fuente Wikipedia

Montserrat Casado es Doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Coleccionista y mecenas de arte mural.

En la fantasía de Leonora Carrington me colé...

**Pilar
Úcar Ventura**

Las garzas se sustentan en frágil equilibrio sobre la base de una barca que navega estáticamente en aguas turbulentas: ensoñaciones mágicas de una ¿fiesta? perfilada con blandura por la artista. Leonora Carrington (1917-2011) publica en 1982 el libro titulado La puerta de piedra (Open Stone Door, Ábrate puerta de piedra) y en 1986, la escritora australiana Patricia Wrightson (1921-2010), El escalofrío.

Una lástima que estas dos féminas no llegaran a conocerse en persona, aunque tal vez sí sabían la una de la otra; algunos dirán que se encontraban en las antípodas, y otros que les unía predilección por el surrealismo como se deriva de sendos títulos literarios.

El gusto por explorar más allá de la fina línea que separa mundos existentes, reales y esenciales, provoca en la pintora un deseo incontenible de plasmarlo. Atenta siempre a los ojos de su inteligencia, soberbia, perspicaz e intuitiva, debía amedrentar a la pléyade de varones reunidos en París. De personalidad inquieta, atractiva y atrayente, poco le fue ajeno en un mundo convulso e irracional. Los años que le tocó vivir se desgranaban como la arena del reloj que se evapora desdibujada de una esfera a otra. Fantasía, espejos que se abren en caleidoscopios rutilantes. Así sus libros. Así sus cuadros. Esoterismo en la británica, misterio en la australiana. Mensajes crípticos en una, secretos desvelados en la otra.

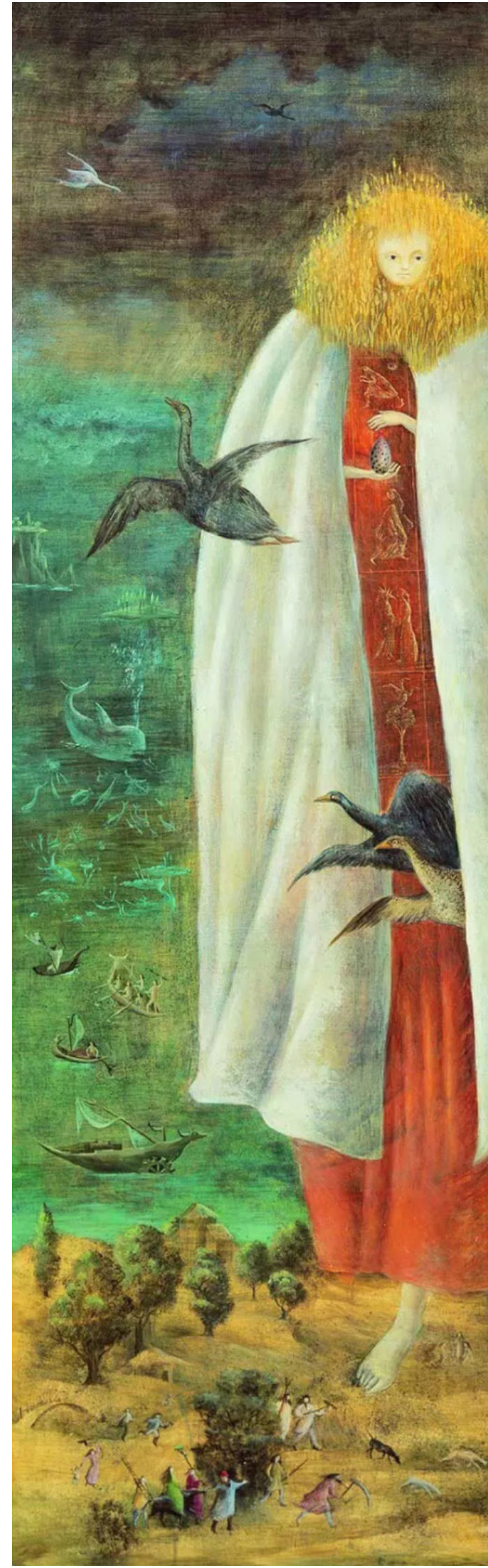

Leonora Carrington, Fuente La Voz de Galicia

Planos superpuestos y capas freáticas alienadas y alineadas como le enseñó el maestro Ozenfant: aquella manzana ¡¡sin piel!! que la obsesionó durante seis meses, se erige en símbolo de tenacidad, de lápiz emborrinado. De haber practicado la técnica japonesa kintsugi, habría recompuesto sus múltiples entretelas anímicas, deshechas y quebradas por abusos y agresiones de conciencias asilvestradas sin ápice de cordura ni compasión.

Personajes míticos se yerguen bajo la bruma de su espesura mental llena de fuego de artificio; oye una voz mortecina en su interior: ¡corre, sálvate, suelta amarras y empuja, desata las bridas que cercenan tu respiración!

Dos lectoras voraces, amantes de la tradición terruñera, escribir para salvarse, pintar para existir. Crear siempre. Poesía y policromía en una imagen de hielo fundido y de fuego inmóvil. Leonora, esencial, artista consagrada. Aplaudida y adulada; conocía a los pavos reales que revolotean como caballitos de madera a su alrededor. Su mente, un hervidero que no paraba de bullir, borboteó un escupitajo imposible de contener y se le quebró el trazo de la realidad en aquel Laberinto circular, casi monocromo que a ningún sitio conducía. Ideó los decorados de la escenografía de Don Juan Tenorio, compañero del inframundo cuando las puertas del averno se abrieron para tragarlos; anhelaba escapar de sus

La gigante, Leonora Carrington, Fuente el confidencial.com

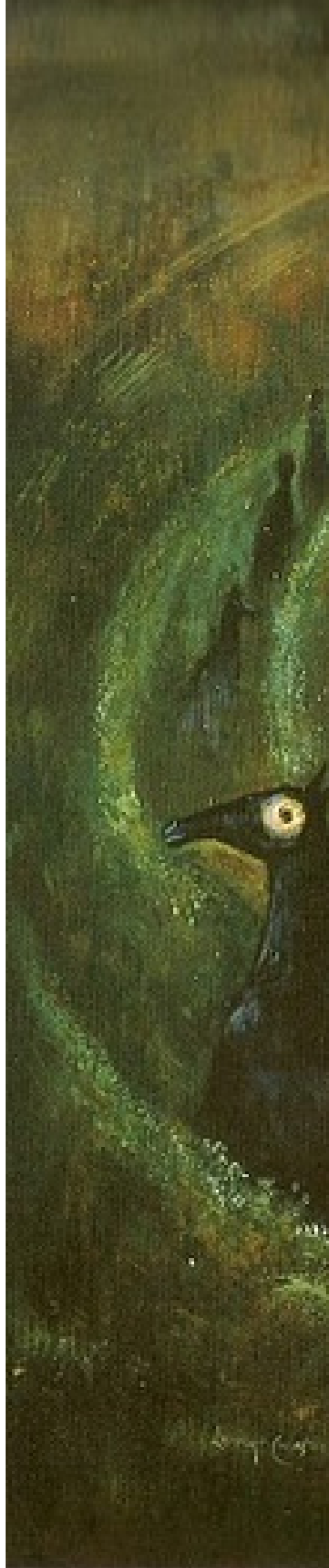
fauces afiladas con recuerdos infantiles de cuentos y relatos salmodiados por su madre, su abuela y la “nani”: tiempos párvulos de mansión aristocrática y salones regios, rancio abolengo protector y ringorrango educativo y desdeñado: sus hechuras se avenían mal con el corsé de su origen.

Leonora, intelectual, antifascista, arrebatada de amor en medio del bucolismo campestre, enajenada y viajera por el sur europeo, recalca en unas torturas indómitas contra las que lucha su pintura majestuosa y sobrenatural. La Cábalas descabalada, los planetas confabulados y el tarot perseguidor en una conjunción de elementos que sobrecogían a propios y extraños, la mayoría ma-

chistas de manual frente a las musas inspiradoras y un punto excéntricas. Aquellarre de aves, baldaquino renacentista: pintura y escultura en amalgama sincopada. Mirarla en su obra, subyuga, conocerla, convence y desasosiega. Un claustro asfixiante en aquella silla sobre la que levemente se apoya, melena al viento, descarada y mágica. El valor del sincretismo, la capacidad de emocionar. Conmover siempre; pugnan la paz y la rebelión: ella sabe mucho de callar y explotar, como El árbol de la vida alicaído sobre los avatares cotidianos, que espera paciente el porvenir.

Polifacética y poliédrica. Del surrealismo al realismo mágico, pocos pasos con arritmia pictórica.

Laberinto, Leonora Carrington, 1991

Leonora Carrington, fuente Wikipedia

María la Judía, Leonora Carrington, fuente piso9.net

Fiel observadora más allá de la miopía ajena, coherente desde sus raíces, leal a sí misma, evitaba el oropel y el reconocimiento de la edad vivida. Patricia Wrightson y Leonora Carrington, mujeres de edad proveya, que fabularon y narraron con la escritura y la pintura. Premiadas. Disfrutaron del sosiego de su longevidad. Lo popular, materia medular, lo simbólico, enjundia artística en un Minotauro, padre, desasosegante, intrépido.

Hablar de Leonora Carrington supone una osadía y una liberación; quien realiza su semblanza se

arriesga a quedarse corto, a no dar la talla por la magnitud de su obra, una producción variada y variopinta, más allá del etiquetaje atribuido a un movimiento específico, a una escuela concreta; el retrato indeleble y perenne de una mujer indomable, la etopeya de una personalidad que trasciende su propia realidad. Los ojos que ahora contemplan su magnífico legado testimonian la excepcionalidad de una artista auténtica y genuina. Por eso...en su Fantasía, me colé.

La diosa blanca, Leonora Carrington, Fuente el confidencial.com

Pilar Úcar Ventura (Pamplona, 1962) es Doctora en Ciencias de la Educación y filóloga. Especialista en el teatro y la poesía del siglo de Oro. Profesora de Lengua y Literatura en la universidad Pontificia Comillas de Madrid. Autora de numerosos artículos sobre didáctica, lingüística y análisis del discurso. Polígrafa literaria y divulgativa. Sus dos últimos libros: *Mira al suelo*, que hoy están secas y *La voz literaria de mujeres singulares*, han recibido el beneplácito de público y crítica.

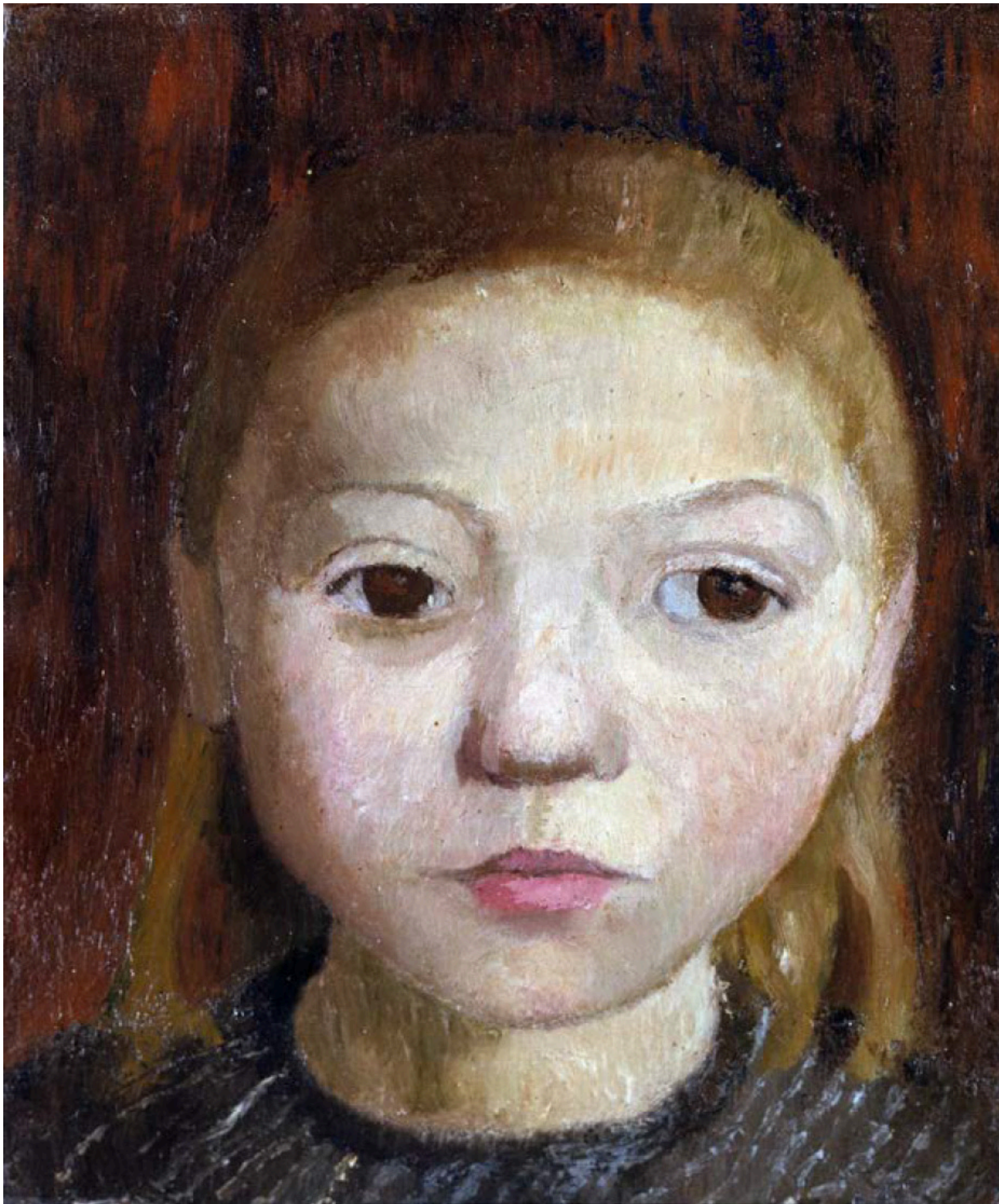
Paula Modersohn-Becker:

La visión interior de la artista. Expresión libre de sus sentimientos

**Canal
Bedia**

Toda acción humana, un gesto, una mirada, es expresión. En realidad, todo arte es expresivo de la artista, pero si la intención es poner en libertad emociones y transmitirlas, esa es la esencia propia del arte expresionista. El movimiento expresionista prosperó de manera más abundante en Alemania y, entre los grupos de artistas más representativos se encuentra el de Dresde, que se autodenominaba Die Brücke (El Puente), un puente para sentar las bases de un arte futuro, con la pretensión de influir en la sociedad destruyendo las viejas convenciones, dejando a la inspiración fluir libremente y dando expresión inmediata a las presiones emocionales del artista.

Cabeza de niña, Paula Modersohn-Becker. Fuente fta.art

Este grupo fue liderado por Kirchner, pero destaca en particular la artista Paula Modersohn- Becker, auténtica pionera de esta ola de modernismo expresionista, vinculado, con sus violentos colores y su temática de soledad, al movimiento “Fauve” surgido en París, pero con un matiz más pesimista, más oscuro, incluso sórdido. Este colectivo de artistas independientes desarrollaba su creatividad en una zona rural llamada Worpswede, una localidad próxima a Bremen, ciudad natal de Paula, y con sus creaciones repensaron el arte de principios del siglo XX. Propugnaban una vuelta a la Naturaleza y a los valores más sencillos y humildes de los campesinos. El color y sus formas fueron los ejes para la consecución de este objetivo, unido al uso de técnicas novedosas con las que podían plasmar su concepción del arte de una manera directa, dejando en la obra un aspecto inacabado, salvaje y primitivo.

Reclining Mother and child, Paula Modersohn-Becker, Fuente wahooart.com

Es en la bucólica colonia de artistas Worpswede donde Paula conoce al poeta Rainer María Rilke, a finales del verano de 1900, con el que mantendría una relación, tal vez un romance, a lo largo de los años. Sin embargo, Paula Modershon-Becker era una artista radicalmente innovadora y soñaba con pintar algo original, por lo que, ávida de continuar formándose, dejó Alemania y viajó a París donde artistas bohemios expresionistas pululaban por Montmartre y Montparnasse. Con motivo de la Exposición Universal de París en 1900, coincidió con el pintor Otto Modershon, al que ya conocía, y con el que se casaría poco después, pero la relación matrimonial poco aportó a la creatividad de la artista, que necesitaba desplegar su potencial de pintora, por lo que regresó sola a París, donde realizaría sus obras más innovadoras, fundamentalmente desnudos y numerosos autorretratos que llevaba a cabo ante el espejo, en muchas ocasiones desnuda, algo que para una mujer artista no tenía precedentes hasta entonces.

Cabeza de una joven frente a la ventana, Paula Modersohn-Becker, Fuente reprodart.com

Fotografía de Paula en pose para la obra 'Autorretrato con collar de ámbar'

La obra de Paula Modershon-Becker tiene una gran fuerza expresiva, las mujeres representadas parecen reales, auténticas, pintadas desde una visión propia de mujer y no a través de una mirada masculina, desafiando la representación del cuerpo femenino que se había realizado hasta ese momento. La actividad artística que Paula desarrollaba en París no le procuró una vida acomodada, carecía de ingresos ya que no vendía obras, se dice que en su vida no llegó a vender más que dos cuadros, uno de ellos a su amigo Rilke. Con el tiempo, su marido Otto regresó a París a buscarla. Decidieron volver a estar juntos y regresaron a Worpswed. Paula quedaría, entonces, embarazada y dio a luz a una niña, Mathilde, pero al cabo de unos días la artista falleció, cuando solo contaba 31 años de edad.

Autorretrato en el sexto aniversario de boda, Paula Modersohn-Becker, fuente historia-art.com

Un año después de la prematura muerte de la artista, Rilke compuso en París su atormentado “Réquiem por una amiga”, en el que el poeta se refería a Paula de esta forma: “Tú, que transformaste más que otra mujer alguna... Así quiero yo guardarte, tal como posabas en los espejos, dentro de tu hondura, y de todo alejada...”. La mayor parte de su legado se conserva en el Museo dedicado a ella exclusivamente, en la ciudad de Bremen, pero su obra también se puede admirar en las colecciones del MOMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de París o la Nueva Pinacoteca de Munich, entre otros importantes museos de todo el mundo.

Remedios Varo: La mujer de nadie

Concha
Mayordomo

‘La mujer de nadie’ es una novela de Luis Artigue, publicada en 2007. Se centra en la vida de la pintora surrealista Remedios Varo, una mujer que lucha por encontrar su identidad y autonomía en un entorno social opresivo.

La libertad fue la seña de identidad de esta extraordinaria mujer y lo hizo en un contexto donde las normas sociales y las expectativas de género intentaron sofocar su individualidad en una de las épocas más difíciles de la historia en Europa, la Guerra Civil española que vivió en Barcelona y la Segunda Guerra Mundial en París. Por su profundo espíritu pacifista e ideología anarquista, una vez declarada la Guerra Civil Remedios se posicionó del lado republicano.

Luis Artigue utiliza un estilo que mezcla lo lírico con lo narrativo, ofreciendo una mirada íntima y poderosa de la protagonista, en ella aparecen muchísimos personajes relevantes de la sociedad cultural del momento que compartieron su vida, como su compañero de estudios Gerardo Lizárraga con quien contrajo matrimonio, Benjamín Pérez su compañero de vida durante muchos años, la relación con su amante Esteban Francés, la complicidad con su gran amiga Leonora Carrington y sus encuentros con Anís Nin, por citar algunas de sus vivencias en Madrid, Barcelona, París y México.

La obra de Artigue hace un repaso amplio a su vida, pero apenas menciona la parte plástica en la que la pintora

Tránsito en espiral, Remedios Varo, Fuente educacion.ufm.edu

Bordando el manto terrestre, Remedios Varo, Fuente Historia-Arte.com

aporta un estilo personal inconfundible, que puede encuadrarse tanto en el movimiento surrealista, como en el realismo mágico.

De su padre, Rodrigo Varo y Zejalvo, ingeniero hidráulico, aprendió el dibujo mecánico y el interés por la ciencia, ese concepto está muy presente en muchas de sus obras, de su familia también asumió la pseudo presencia de una hermana muerta de la que heredó su nombre. Como niña enfermiza observó atentamente la naturaleza, un dato constató y plasmó a lo largo de su obra.

Por todo ello, su producción artística es fácilmente reconocible. Es de las pocas autoras que incorpora ingenios mecánicos y curiosas vegetaciones junto a figuras estilizadas que parecen sacadas de la estética medieval, con todo ello la autora compone escenas narrativas que parecen referirse a unas protagonistas (generalmente mujeres) que se rodean de elementos oníricos y que en su conjunto transmiten misticismo.

Curiosamente, pese a la sensación onírica que resume todo el conjunto de su obra, también se advierte un elevado grado de intelectualidad, planteando esta ambivalencia en una sola imagen, que puede ser amable y cruel al mismo tiempo.

Además de sus cuadros, también realizó carteles con los que sobrevivió en tiempos difíciles y estudios de la naturaleza realizados en su viaje a Venezuela, una expedición científica patrocinada por el Instituto Francés de México para la empresa farmacéutica Bayer, firmando estas ilustraciones con su apellido materno Uranga. Aunque menos conocida, también desarrolló una faceta como escultora, trabajó con diversos materiales como huesos, espinas de pescado, residuos orgánicos, alambres, cuerdas...

Como escritora publicó 'De Homo Ródano' (1959), 'Consejos y recetas' (1985, póstumo) y los inéditos 'Lady Milagro' y 'Costumbres tropicales' (con César Moro).

Tras una intensa vida y dejando un valiosísimo legado artístico, Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga, conocida en el mundo del arte como Remedios Varo, falleció víctima de un infarto el 8 de octubre de 1963. A día de hoy su obra está más vigente que nunca y se la considera un referente inequívoco de la mujer libre, como lo titula el libro de Luis Artigue.

Rosa Mascarell Dauder

De la estética de la alegría a la iluminación.

(Pensamiento, imagen y creación)

María

Muñoz

La cuerda del Gran Poema sujeta todas las lágrimas, conciencia de mil batallas, memoria de las mujeres. En la ciudad un sol de brillo espeja conocimiento y una mano generosa da luz a una voz que no calla: ¡Oh mano amiga que guiaste los hilos del movimiento! ¿Qué visión y qué destino? ¿Qué posible resistencia? ¿Qué bien de toda palabra por la razón de existir?

Sobre un yo que nos precede, todo concepto representado puede ser una práctica de lo social pero también apela al misterio gozoso de la creación; desvelar, revelar una mística sobrecogedora: la verdad de la luz, la luz más profunda y emocional: esencia y existencia, la identidad del claro y esa mirada espejo donde se dan definitivamente

materia y forma.

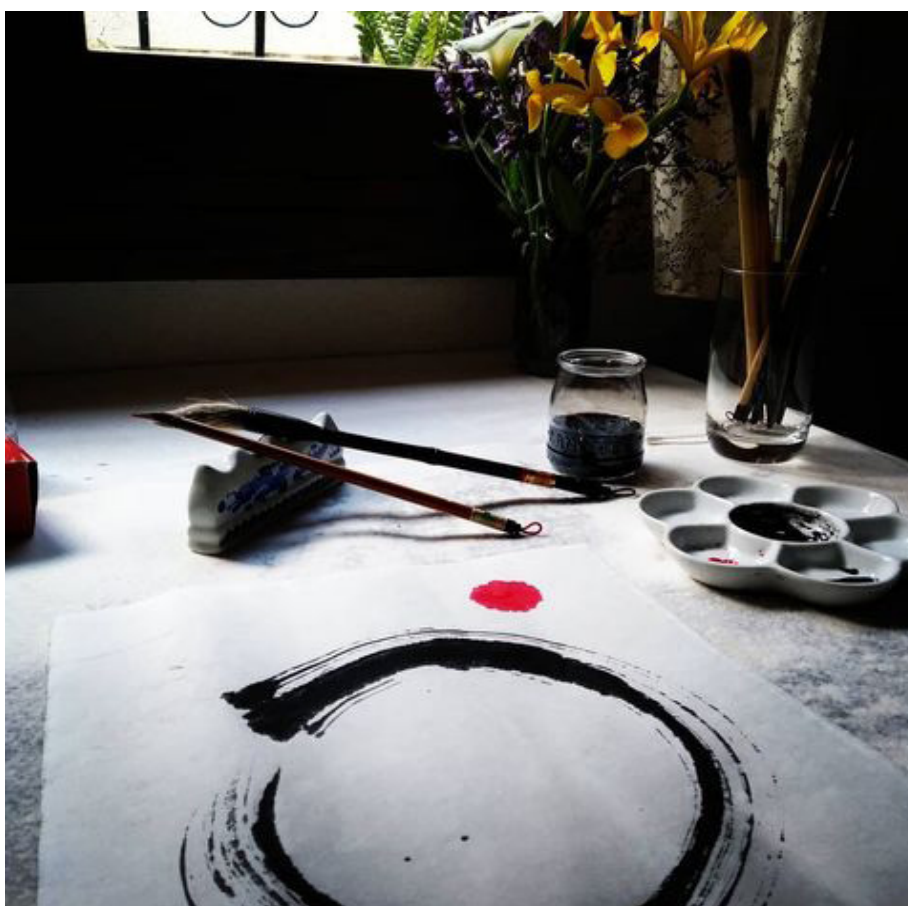
Ese vínculo polifónico -reflejado en toda presencia- de un pensar imaginativo puede ser aplicable aquí a un arte de representación en este ejercicio donde la intuición sobrevuela el misterio de formas que persiguen a otras formas desde los límites al centro, a un centro siempre significativo, que se ha vuelto condición.

La obra plástica de Rosa Mascarell va ligada al pensamiento, pero también dialoga poderosa con estelas de posibles; claridad de un método salpicado de intenciones por transformar su visión: metaforizando, trans-

mitiendo, en la luz de un fragmento, códigos estrictos de una arquitectura audaz, reflejos, a la vez, de otra pulsión. Cabe así, la reproducción del detalle, que aplica con técnicas rescatadas, como temple, pigmentos naturales, dorados, bruñidos, a los que añade un tratamiento propio y en ocasiones, recursos fotográficos manipulados o lenguaje HTML. Ecos, impresiones, impulsos que suman una apariencia no solo artística sino artesana y bella. Y siempre buscando esa aletehía intacta que inunda el corazón, tan cercana a un canon donde encarna la íntima reflexión y su naturaleza como parte de una puesta en acción, una acción que nace del espíritu, como una meditación.

Si las obras de arte nos interrogan sobre el hecho de pensar en sí mismo, la Razón Poética aplicada al arte, nos da espacio para poder ver lo sensible de la idea en algo material y ese doble compromiso de la esencia: el acercamiento intelectual de la iluminación con la metafísica. Y si hay verdad, sentir la alegría, el delirio, el flujo transformador que manifiesta entonces la voluntad del ser como experiencia artística, ya que deposita su génesis en esa mimesis, categorización absoluta de la poesía de las cosas que nos rodean y conforman nuestra realidad.

La estética, para Rosa Mascarell, tan cercana al magisterio de María Zambrano, es un diálogo constante con esa "vida depositada" en las obras de arte, a la que tanto alude la filósofa para descifrar la lógica y desviar la mirada desde nuestra conciencia hacia "esa luz prometida" que nos constituye.

Desde aquí, justicia merecidas a todas las artistas, artífices para la historia y la cultura del legado de las mujeres, un valiosísimo y extenso legado universal. Si LA PALABRA TAMBIÉN ES FORMA, entonces, para todas nosotras, ya no cabe el silencio.

María Muñoz es poeta, ensayista y dinamizadora cultural

Cuando el género es determinante del olvido

Margarita
Asuar

Grandes mujeres artistas, entre ellas Remedios Varo, Maruja Mallo, Manuela Ballester, Victorina Durán... fueron borradas sistemáticamente del panorama histórico español. Eran mujeres, progresistas y feministas, que la dictadura franquista, basada en una férrea ideología conservadora nacional católica, silenció. Y su memoria no se ha empezado a recuperar hasta fechas recientes, pues, al ser mujeres su peso simbólico era considerado menor en la Transición española a la democracia.

En el libro *“Las artistas del exilio republicano español. El refugio latinoamericano”* (Madrid, Catedra, 2019), escrito por la historiadora Carmen Gaitán Salinas, se plantea un estudio de la historia del arte de este período desde una perspectiva de género, acompañado de una visión social y biográfica, y de un análisis artístico-cultural, dedicado al período del exilio republicano español. Presenta a mujeres artistas, que formaron parte de la vanguardia más avanzada del momento y que, aunque compartieron la misma causa política, tuvieron trayectorias muy diversas que conformaron diferentes maneras de vivir el exilio, la familia, el arte y la vida, con las dificultades que suponía estar lejos del país natal, ser mujer y artista, porque lamentablemente las mujeres han tenido muchas dificultades para desarrollar su carrera profesional en una sociedad que ha construido la desigualdad de género como el eje de toda la organización, que es la sociedad patriarcal del momento histórico en el que viven las artistas del exilio republicano español - patriarcado que sólo recientemente está comenzando a cambiar, de la mano del movimiento feminista - porque, aunque

Maruja Mallo, Fuente Fundación Maphre

Toti Renau, Manuela Ballester. Colección Museo Kaluz

se consiguiera el voto de las mujeres en el siglo XIX, estamos en el XXI y aún subsiste la mentalidad patriarcal de la organización tradicional de los trabajos y los cuidados en el ámbito doméstico, y las mujeres sólo después de concluirlos se dedican a su propio desarrollo profesional.

Carmen Gaitán detalla que la formación, que recibían las mujeres en el período de infancia de estas artistas del exilio republicano, era para ser esposa y madre, y sitúa a Concepción Arenal, como precursora de la conciencia feminista, que ya a finales del siglo XIX se rebelaba contra el error de inculcar a las mujeres la idea de dependencia y de falta de valor, recomendando que lo primero es afirmar la personalidad propia de cada mujer. Porque a las dificultades objetivas, el llamado techo de cristal y otros mecanismos de discriminación, se añaden las subjetivas, la inseguridad, la incomodidad y la falta de motivación, que experimentan muchas mujeres cuando se adentran en esferas de poder que han sido definidas en términos exclusivamente masculinos.

Como explica en el libro *“Historias de mujeres, historias del arte”*, Patricia Mayayo. (Ediciones Cátedra. 2003, 2022), “En ese sentido, el mundo del arte no es muy diferente del de la política o las grandes finanzas y son muchas las mujeres artistas que han sentido la tentación de inhibirse o retirarse a un segundo plano frente a un

universo (el del mercado artístico y las grandes exposiciones y museos) cuyas reglas no acaban de acatar ni comprender.”

Pero no ha sido cuestión de inhibición. “Vuestro género es determinante en vuestro olvido”, escribe Amparo Serrano de Haro en su libro biográfico *“Vida de Remedios Varo”* (Madrid, Editorial Eira, 2019). En esta misma obra, la autora analiza críticamente cómo, además, al envejecer las mujeres – también las mujeres artistas - pasan a ser aún más invisibles.

Y también es un olvido con fundamento social. “A las mujeres no se las omitió debido a un olvido o al mero prejuicio; el sexismo estructural de la mayoría de las disciplinas académicas contribuye de manera activa a la producción y perpetuación de una jerarquización de género...”. Por ello, no debemos caer en el error de considerar que el arte es un reflejo de la sociedad, porque realmente el arte es productor de ideología, es transformador de la realidad, como la política, como el feminismo. Explica en el libro *“Visión y diferencia. Feminismo. Feminidad. Historias del arte”*, Griselda Pollock (Fiordo, 2023), que fue más allá y planteó: “¿incluir a las mujeres en la historia del arte equivale a crear una historia feminista del arte? Demandar que se considere a las mujeres no sólo cambia lo que se estudia y lo que se vuelve relevante a investigar, sino que también cuestionan el plano político a las disciplinas existentes.”

Remedios Varo, Fuente vientosur.info

La verbena, Maruja Mallo, Fuente Museo Reina Sofía

Victorina Durán, Fuente Igualdad Sevilla

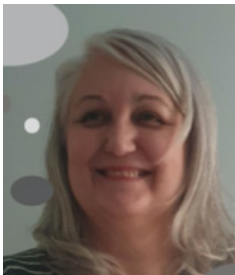

Manuela Ballester, Fuente Fundación Josep Renau

Para estudiar las obras de las mujeres artistas e incorporarlas a la historia del arte, el análisis no puede reducirse a su incorporación localizada dentro de los esquemas existentes, debemos evitar caer en el estereotipo femenino que homogeneiza la obra de las mujeres como determinada por el género natural, debemos poner el acento en la heterogeneidad del arte hecho por mujeres, la especificidad de productoras y productos individuales. Porque, a diferencia de casi todos los “ismos” del mundo del arte, el término arte feminista no implica automáticamente un tratamiento formal o temático no implica necesariamente que el interés principal del artista esté en la obra, sino que la obra es el resultado de una vivencia, de una reflexión, de una sensibilidad, que hace saltar por los aires convenciones y jerarquías, como explica en el libro *“Mujeres en el arte. Espejo y realidad”*, Amparo Serrano de Haro (Plaza & Janés Editores, S.A., 2000). Buena muestra de esto fue el arte de las mujeres artistas del exilio republicano.

Margarita Asuar es Licenciada en Derecho y con una Especialización de Postgrado en Curaduría de Museos y Exposiciones. Ha ejercido la profesión de abogada durante más de veinte años en múltiples formatos, desde la práctica liberal hasta la asesoría jurídica especializada a las administraciones y organismos públicos. Actualmente directora gerente de Fundación ENAIRE.

La imagen literaria de la artista

**Dolores
Fernández**

Las vidas de los artistas importan, y a lo largo de los siglos se ha venido demostrando. Desde que Giorgio Vasari escribiera *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori* en Florencia en 1550, la literatura artística sobre cómo ha ido variando la imagen del artista a través de los siglos es ingente (por poner dos ejemplos notables: *Nacidos bajo el signo de Saturno* de Rudolf y Margot Wittkower o *La leyenda del artista* de Otto Kurz y Ernst Kris. Y sigue de actualidad: *La muerte del artista* de William Deresiewicz). Sin embargo, dentro de la Historia del Arte, y a partir de Johann Joachim Winckelmann, se viene rechazando el peso de las biografías porque —se dice— lo que importa fundamentalmente es la obra.

La teoría, que comparto con Francisco Calvo Serraller, a quien entusiasmaban las novelas y películas sobre los ar-

tistas (publicó *La novela del artista* basada en la ingente obra de Balzac) es que, a partir del momento en que las vidas desaparecen de la Historia del Arte, comienzan a aparecer en la ficción, un terreno en el que se puede decir todo aquello que no se puede formular en los libros de Historia que pretenden ser objetivos. Y es en ellas, en el cine, las series televisivas y los medios de masas, en donde se vierten los estereotipos de género, raza y clase que todavía pesan en el común de la gente (el mito del artista, el genio, varón, de vanguardia, que antepone su arte a todo lo demás, individualista, de personalidad atrayente y seductora, mujeriego y que vive al margen de las leyes que obligan al resto de los ciudadanos).

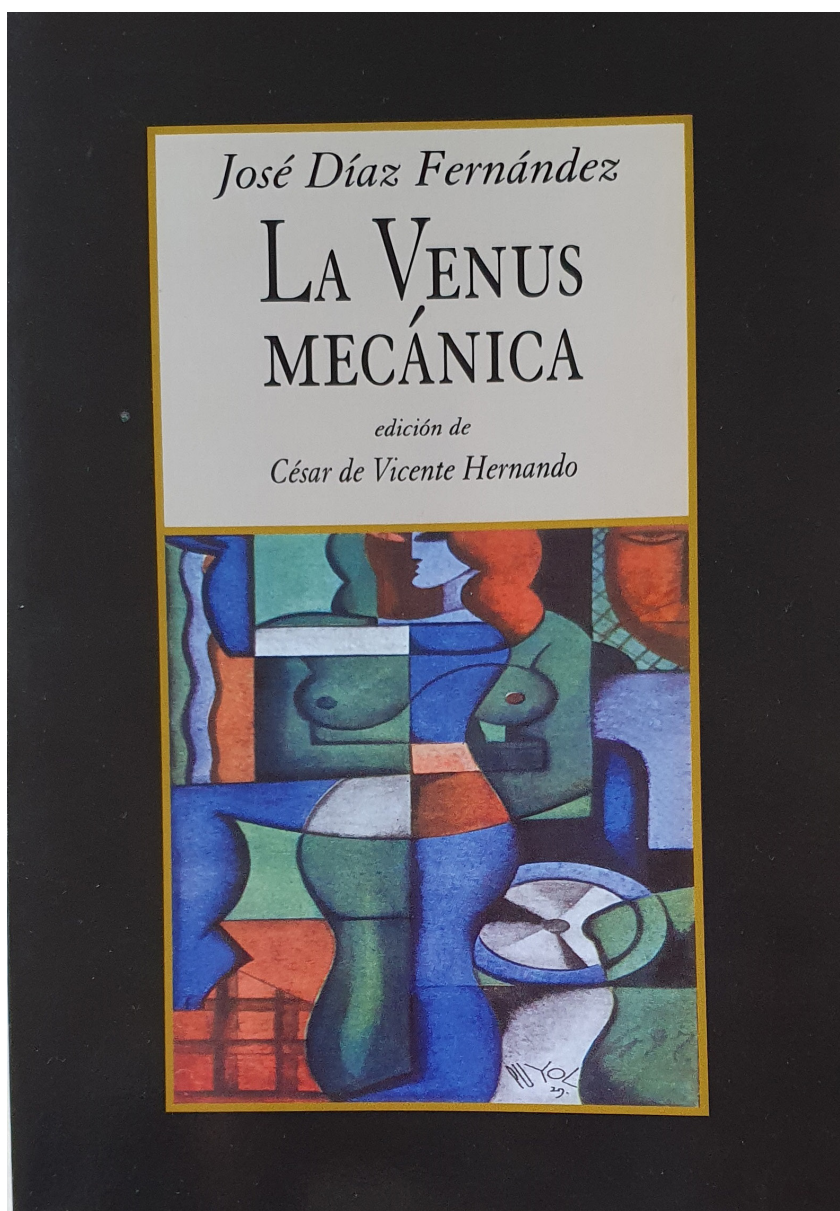
A través de las novelas y distintos relatos sobre artistas hombres, mujeres, modelos, clientes, críticos, etc. se per-

Seix Barral Premio Biblioteca Breve 2011

Elena Poniatowska

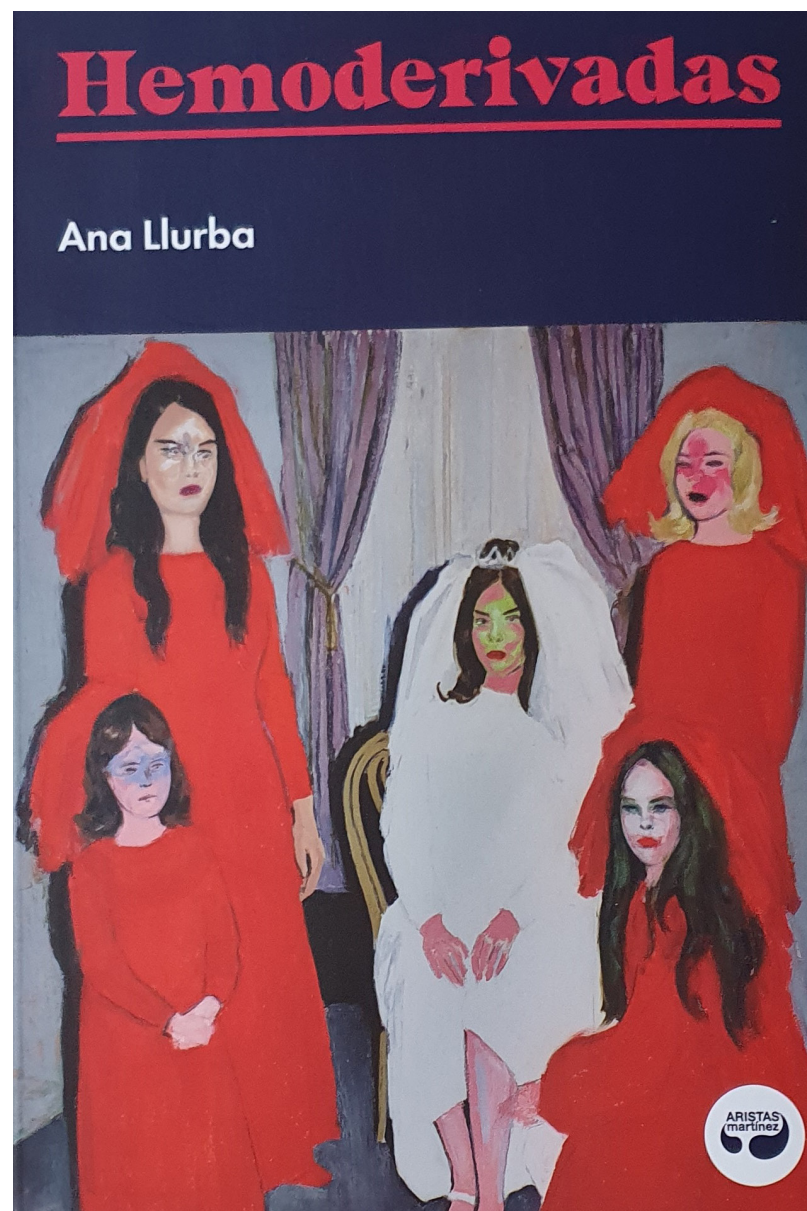
Leonora

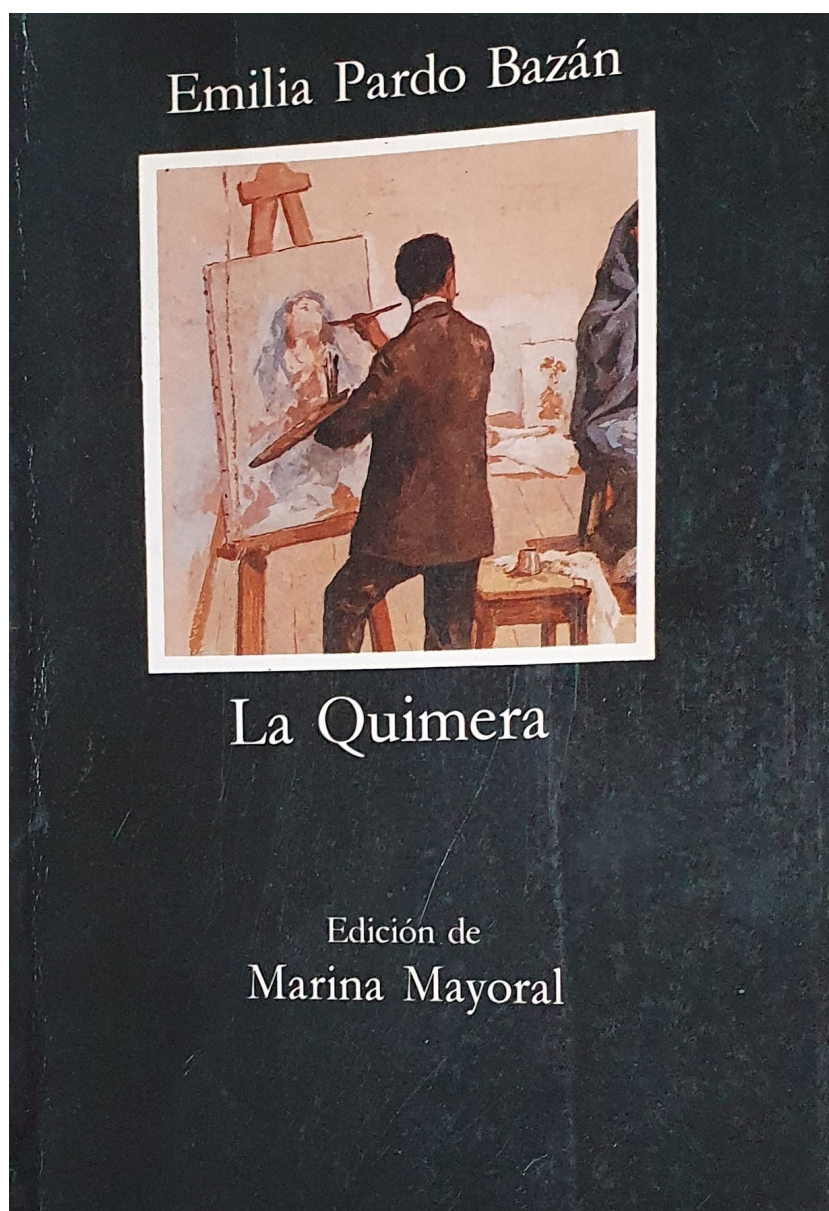

cibe claramente el ecosistema social del arte. Y estos relatos se enmarcan en una corriente general de literatura vertida en las novelas de artistas de las cuales Honoré de Balzac (con Frenhofer en *Le chef d'oeuvre inconnu*) y Émile Zola (con Claude Lantier, en *L'Oeuvre*) son modelos y referentes.

Francisco Calvo Serraller no es el único que se interesó por el peso de las novelas en la evolución de la “fama” de los artistas, pero no se ha estudiado tanto el tema de las mujeres artistas ni tampoco el papel de las escritoras sobre el mito. Y creo muy pertinente introducir este estudio sobre las novelas que pueden ofrecer esa “perspectiva múltiple” que explique la posición subalterna de las mujeres en el

complejo entramado artístico, el por qué han sido relegadas de múltiples maneras y cómo han ido sobreviviendo a pesar de todo adoptando otros papeles, participando de la creación mediante el mecenazgo o como musas y/o modelos. Falta un relato sobre el papel de estas mujeres tan seductor como el del artista varón. Ellas están ahí, siempre han estado ahí, pero no las hemos visto. Quizás sea el momento en que las estudiemos con otros ojos porque, sin ellas, los artistas varones no habrían llegado a donde están. Pienso en Aline Masson, modelo de Raimundo de Madrazo, en Clotilde García de Castro, esposa de Sorolla, en Dina Vierny y Aristide Maillol, en Bella y Marc Chagall, en Lydia Delectorskaya y Matisse, en Margaret Morris y J.D. Fergusson. Y en tantas y tantas damas “protectoras”

que organizaban sus casas para las recepciones con mentalidad de obras de arte efímeras.

En el congreso organizado por el Museo del Prado con motivo de la exposición *Invitadas*, presenté, como materia de estudio, el caso de tres escritoras muy distintas, que han abordado relatos y novelas sobre artistas en las que la mujer tiene un papel preponderante: La artista británica, feminista, Sara Grand (1854-1943) y su relato *The Undefinable: A Fantasia* (traducido por Indescriptible por Mª Luisa Venegas Lagüéns y publicado en *Voces y bocetos. Cuentos ingleses sobre arte*, en 2012); Doña Emilia Pardo Bazán, que publica *La Quimera* en 1905; Y Sigrid Undset y su popular novela —no traducida al español— *Jenny de*

1911. Desgraciadamente no se publicaron las actas y habría sido interesante porque ninguna de las tres figuras en *The Encyclopedia of fictional artists* a cargo del profesor Koen Brams, especialmente sorprendente en el caso de Sigrid Undset, que fue premio nobel en 1928 y es autora de una de las pocas novelas de artista cuya protagonista es una mujer. Sí figuran, sin embargo, dos novelas anteriores escritas por mujeres que tienen algún personaje femenino compatible con lo que estudiamos: Anne Brontë con *The Tenant of Wildfell Hall*, 1848 (con el personaje de la pintora Helen Lawrence); Louisa May Alcott: *Little Women*, 1868 (con el personaje de Amy Curtis Harch).

TAMA JANOWITZ

Esclavos de Nueva York

C O N T R A S E Ñ A S

EDITORIAL ANAGRAMA

Angelika Schrobsdorff
**TÚ NO ERES COMO
OTRAS MADRES**

Periférica & Errata naturae

Son muy pocas las mujeres artistas en la literatura en comparación con la producción masculina del XIX. Y es normal, porque las mujeres escritoras han tenido los mismos problemas que las artistas plásticas para destacar, y similares prejuicios para ser escuchadas y respetadas (no hay más que recordar la Carta a Eduarda de Rosalía de Castro en 1865). Pero también parten de los mismos referentes literarios que los hombres a la hora de abordar los estereotipos de los personajes.

No puedo abordar en profundidad casos concretos en este momento, pero sí reconocer que el interés por las mujeres artistas en la literatura ha ido creciendo y que ahora se puede decir que hay muchas escritoras notables que han abordado biografías noveladas estupendas (Argemisia Gentileschi, Frida Kalho, Camille Claudel, El vestido azul, Estar aquí es espléndido, Leonora Carrington, Querido Diego, te abraza Quiela... etc.) que otras escritoras célebres también han escrito novelas muy significativas (El amante del volcán, de Susan Sontag, con el personaje de Emma Hart; El mundo deslumbrante de Siri Hustvedt; o la escéptica Hemoderivadas de Ana Llorba).

Y también reconocer que hay novelas sobre mujeres artistas escritas por varones muy notables. El mismo Zola escribió una novelita muy recomendable, Madame Sourdis (aconsejo la edición de Luis Puelles Romero de 2012). También Paul Heise, En el paraíso, 1874, con el personaje de Minna Engelken, o José Díaz Fernández con La Venus mecánica (1929) en la que retrata el ambiente de la generación del 27 y aparece un personaje que es alter ego de Maruja Mallo... Y, ahora que ha fallecido, recordamos a Paul Auster que escribió Leviatán con un personaje, María Turner, inspirado en Sophie Calle. La mayoría de las veces son personajes subalternos, no principales, pero tienen interés porque parece que si las mujeres artistas llaman la atención es en los casos en los que han terminado en el manicomio, se han suicidado o, lo que es peor, su pasión exige el sacrificio supremo, que es el perder a los hijos (como es el caso de Jenny), poniendo el foco en el punto débil que supone la maternidad a la hora de poder equipararse a los hombres artistas.

Sala 4

BNM hacia dentro

Las magentas que escriben

En un número dedicado a las artistas representadas en la literatura se ha dado la circunstancia de que tres de las socias de Blanco, Negro y Magenta han publicado libros.

Esperanza Durán, Rebeka Elizegi y Violeta Andreu han publicado en este período unas obras que, por diferentes, suponen una riqueza añadida a Blanco, Negro y Magenta.

Los preciosos poemas de Esperanza Durán basados en sus experiencias personales, con el título '*Viaje*'; los collages del libro-taller de Rebeka Elizegi y la investigación de Violeta Andreu en '*La casa en la creación artística visual y su relación con el feminismo (1970-2020)*', son de obligada lectura para este verano.

‘Viaje’, de Ediciones Brisa del Sur, es el primer poemario de Esperanza Durán.

Este poemario nació a modo de diario poético personal, resultado de bucear en sus propias heridas tras una experiencia amorosa que la poeta vivió hace unos años. Una obra introspectiva en la que hurga en lo más profundo de su alma, a veces de forma desgarradora y otras plena de esperanza,

Fue presentado por primera vez en 2023, en el programa que con motivo del Día del Libro, organizó el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.

Esperanza Durán Delgado

Viaje

Ediciones Brisa del Sur

REBEKA ELIZEGI

COLLAGE

TO CHANGE THE WORLD

Collage to Change the World, de Rebeke Elizegi, no es solo un libro; es una revolución en edición de bolsillo. Un libro-taller que ofrece una combinación de aprendizaje, práctica y activismo a través del collage.

Publicado en BIS Publishers, esta obra sigue a *'Collage Terapia'* y a *'Collage firmado por mujeres'*, anteriores obras de la artista, y ha sido presentado recientemente en la Feria del Libro de Madrid.

La casa en la creación artística visual y su relación con el feminismo (de 1970 a 2020) recoge la investigación llevada a cabo en la tesis doctoral realizada por Violeta Andreu en la Universidad Complutense.

Durante las últimas semanas ha sido presentada en espacios diversos como el Museo LaNeomudejar, el Museo Thyssen Bornemisza, la Feria del Libro de Madrid

La casa en la creación artística visual y su relación con el feminismo (de 1970 a 2020)

Violeta Andreu Mediero

Hemisferios de Igualdad

 EDICIONES
COMPLUTENSE

El Taller

Las artistas magentas

Mareta Espinosa

Las que me conozcan en estos últimos años lo habrán hecho por mi trabajo de gestión. Como galerista en Marruecos, trabajando para la asociación MAV, para BNM, para el IAC o con mi último proyecto sobre la difusión del arte español en la revista ARTEPUNTOES.COM.

Pero tengo taller, siempre lo he tenido

y soy pintora antes que gestora. Lo que pasa, es que soy un “culo inquieto” y me gusta ayudar a los demás. Dejé de exponer mi trabajo ya que decidí que no me interesaba estar dentro del mundo comercial, ni trabajar con galerías, aunque he tenido una galería he ido a ferias con ella, ya que es distinto vender a los demás que a una misma.

Os contaré un poco sobre mi trayectoria; después de obtener mi licenciatura en Bellas Artes obtuve una beca por cuatro años para generar imágenes por ordenador, lo que ahora llaman arte digital, pero en aquella época apenas habían llegado los ordenado-

res a España. Después, con esas imágenes, hice videoinstalaciones y más tarde instalaciones, siempre con pintura, que más tarde se llamó Pintura de Campo Expandida. Estas sí se expusieron e incluso llegué a ir a K18, Documenta 8, Kassel, Alemania.

En esos momentos se estaba haciendo figuración en España, pero yo no. Siempre he ido fuera de tiempo. Cansada de hacer “despacho” algo imprescindible para conseguir ayudas para estas instalaciones debido a su alto coste, me quedé pintando en dos dimensiones. Estuve experimentando con nuevos materiales, expuse, vendí algo y gané algún premio. No era satisfactorio. Exponer es exponerse a las críticas y empezaba a hacer lo que le gustaba a la gente, no lo que me divertía a mí. Por si alguien tiene alguna duda si no se puede disfrutar con lo que se hace, mejor no hacerlo. Empecé a trabajar para mí y con la idea de no vender. Por tema y dimensiones. Estos sí expuse en Centros de arte y Fundaciones, “Los desastres de la guerra” y “El cementerio de los imprescindibles”, este último fue un proyecto de largo recorrido que duró unos cuantos años.

Y ahora os contaré el proyecto que estoy desarrollando que espero que sea de muy largo recorrido, ya que estoy disfrutando con él. Se llama “Mis contemporáneos” y aunque parezca increíble ya está en un museo, el MUMOCA el museo más pobre del mundo y una pieza de la serie está en el catálogo ¿a qué es genial? No se vende porque a pesar de que sus dimensiones son asequibles ¿quién querría tener en la pared de su casa un retrato de Manuel Segade, Javier Díaz Guardiola o de Carlos Jiménez. Los querrían tener de verdad, ayudándolos con algún comisariado, crítica o similar. Están pintados de manera tradicional, óleo sobre tabla, a tamaño casi natural y todos son hombres, por aquello del patriarcado. Cuando termine, me faltan unos cuantos por terminar, empezaré con los artistas. Y no os voy a dejar ver las imágenes completas por eso de que no está terminados, o quizá sí, sólo algún detalle para que os hagáis una idea y disfrutéis como lo hago yo.

La Incubadora

A través de esta sección incorporamos a Blanco, Negro y Magenta a estudiantes de Bellas Artes que están aún en proceso de aprendizaje y búsqueda. Todavía no son, pero están a punto de salir e incorporarse al mundo del arte. Desde la Asociación queremos darles un impulso y facilitarles el viaje hacia su destino.

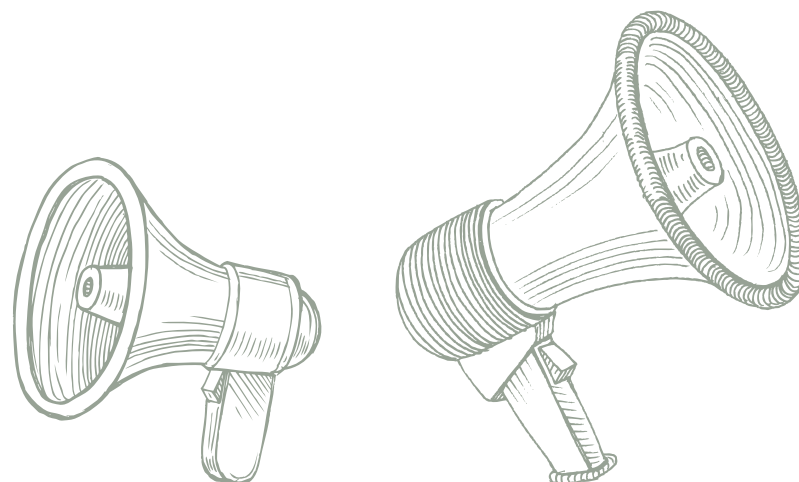

ANE ETXEBERRÍA SARTAL

Raquel
Abad

Ane Etxeberría Sartal puede describir su obra a partir de los recuerdos desenhebrados escritos en su diario. Este pensar con la palabra se debe a la metodología que aprendió durante la ideación de sus proyectos artísticos en sus estudios académicos. Pensamientos poéticos con múltiples sentidos, anotados en distintos tiempos, que repasa en búsqueda de conocimiento propio, de entender sus emociones y enfrentarlas, intentando encontrar un equilibrio entre la idea y la acción artística.

Sus acciones, sean estas de la disciplina artística que sean, están interconectadas en un gesto íntimo, meticuloso, persistente, e incesante en el tiempo, bien conectado a su memoria, que observado en la distancia, otorga a su obra un aura de autenticidad.

Este último año, durante la realización del Máster en Prácticas Artísticas Contemporáneas de

la URJC, ha explorado las obsesiones que venía fraguando durante sus cursos anteriores, sin afianzar respuestas, pero vislumbrando un cuerpo de trabajo que ya apunta cierta consolidación, pues se ha desarrollado desde el convencimiento del deseo de profundizar en el abismo de las emociones, que ella denomina “oscuras”, pero que desde la mirada exterior están repletas de luz.

Ha explorado el subconsciente a través de la casa y el hogar. Nada nuevo; son muchas las referencias artísticas que ya coleccionamos en nuestro universo femenino, en especial, el eco de Bourgeois, pero ella lo hace desde la reciente pérdida de la suya: un incendio le hizo perder sus objetos, que ella ha tratado de sustituir artísticamente por otros tan cargados de memoria, que se fue a buscarlos incluso a un vertedero.

Pero su deseo de construcción es tan poderoso,

que sustituyendo al ave fénix por una delicada mariposa, está volando alto. Se ha propuesto construir un nuevo nido, un cuerpo de trabajo para habitar en este mundo del arte, tan complejo como apasionante. Ane se encoge en posición fetal como una oruga blanca que crece en el interior de un huevo, como si imitara el ciclo de la vida de las mariposas. El huevo es para ella un objeto de referencia, continente y contenido de la vida en proceso de eclosión, como una alegoría del letargo y la resurrección hacia un mundo mejor,

o por lo menos, nuevo. Juguetea con la reconstrucción a pedazos de nuevos enseres, metáforas de nuevas vidas híbridadas de elementos simbólicos, de delicadeza, astucia y fuerza, que crea a partir de la escultura o la instalación artística de objetos encontrados. Intuye que ella misma está ya capacitada para renovarse, crecer y despegar en la vida y en el arte, ya que, a veces, durante la formación artística se producen letargos, frustraciones, huecos e inseguridades que paralizan, pero que pueden entenderse como paradas necesarias en el proceso de gestación, como las crisálidas en sus nidos que ella estudia con atención.

Aunque a priori pudiera parecerlo, nada en su proceso creativo carece de sentido, pues en el transcurso de estos cinco años puede verse la relación entre todos los aprendizajes que ha ido tejiendo, como ese hilo de seda de sus gusanos, con tiempo y persistencia, y que ahora podemos disfrutar a través de sus performances e instalaciones.

Aparentemente neutra, su obra está llena de matices. Pinta de blanco impoluto lo ennegrecido por envejecido, desechado, abandonado y lo fantasmagórico en sus sueños, ya que no puede blanquear las cenizas de los recuerdos quemados. Ella misma se cubre de blanco, a veces novia, a veces enlutada, pues busca la transversalidad de mitos y culturas. Evidentemente, nada es casual, pues ha ejercido una inteligente búsqueda de conocimiento, acertando en sus acciones de resignificar pedazos sueltos de obra e historia.

ANEXO. El diccionario de Ane

El discurso de Ane se resume en su diccionario:

(Así resume ella su proceso)

abrazo, abuela, acecho, acequia, agua, aisa, alba, aliento, alma, almohada, alpendre, amor, andamio, ángel, animismo, anunciación, apego, árbol, arma, armonía, arranque, artificio, astro, avivar, ayni, bálsamo, Bardo, barraca, belleza, Bennu, bisar, bohío, bolado, bosque, búnker, calentura, callampa, cama, cambio, capitel, capricho, caracol, cardo, caricia, carnal, cauce, celda, ceremonia, chakra, chasis, chispa, cielo, ciervo, ciclo, cobertizo, colmena, combustión, compañía, concoloro, confesión, creyente, cría, crisálida, crochet, cuento, cuerpo, cueva, culpa, cutáneo, depredador, desafío, desgranar, desmoronar, desovar, despertar, despiste, desplazamiento, destino, devenir, dilema, discoloro, divino, dormir, dual, dulce, eco, eclosión, elevación, elixir, emerger, encinta, enigma, ensanchar, escala, escayola, escondite, especular, esperanza, espíritu, esqueleto, eugenesia, existencia, expandir, extintor, extirpación, fábula, fantasía, fatal, femenina, fénix, fiel, flama, florecer, foliar, frenesí, fuego, fuerza, fugaz, fulgor, galerón, garrá, gemir, germinar, gestar, gigante, gleba, glosa, guijarro, habitación, habitante, haz, hembra, hibernar, huevo, humo, iluminar, imaginar, imbricar, incienso, incierto, incondicional, incubar, indicio, inmaculado, intangible, intenso, interior, irse, juego, jugar, kundalini, lacrifagia, lactancia, lar, larva, latencia, latir, leche, lecho, letanía, liberación, ligereza, limbo, litera, liviano, llanto, lluvia, lodo, loto, luciérnaga, lumbre, luto, luz, macrocorazón, madre, magia, mama, mar, marsupio, matrioska, mecer, merecer, metamorfosis, miel, mirada, mirilla, misterio, monstruo, mujer, mundo, nacer, nana, naufragar, Neema, nido, niña, nodriza, ocaso, opérculo, oráculo, origen, ovillar, ovulación, pasajero, peligro, perdón, perecedero, pequeña, piel, placenta, plomo, pluma, poesía, prematuro, primavera, promesa, psique, pupa, pureza, quedarse, rabia, radical, raíz, rayo, reencarnación, regadera, regazo, reliquia, reminiscencia, renacimiento, resistencia, resurgencia, retrotopía, rosal, sagrado, samsara, sanar, sangrado, sensibilidad, sentido, ser, serba, sierva, silva, simbiosis, solaz, solera, sosiego, sudario, sueño, supervivencia, suspensión, suspiro, sutura, tapete, templo, ternura, terrón, tiempo, tigre, timón, tinglado, tirita, tiritar, trauma, ubicuo, umbral, umbrío, uno, urna, vals, Venus, vertedero, verticilo, vida, vieja, viudo, yema, yerma, zarandear, zarzamora, zurcir, fin.

Raquel Abad es doctora en Bellas Artes desde 2012 por el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica (UCM), con una tesis doctoral dedicada a la investigación de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Docente desde 2008 en el CES Felipe II, (UCM), y desde 2014 como profesora visitante en la URJC en los grados de Bellas Artes y de Educación Infantil y Primaria, con asignaturas que están relacionadas con el color, la pintura y la educación artística.

La ficción del consentimiento sexual

Rosa
Cobo

El consentimiento es una ficción política que en estos momentos está en el corazón de una disputa entre dos movimientos y dos perspectivas teóricas. El movimiento feminista y el movimiento a favor de las disidencias sexuales. El paradigma feminista y el paradigma de la libertad

sexual. El consentimiento sexual está situado en la frontera entre dos visiones sobre las mujeres y dos visiones sobre la sexualidad. El objeto de este libro es interpretar algunas claves de este debate.

El concepto de consentimiento sexual ha transitado en las últimas cuatro décadas entre dos discursos: por una parte, desde el feminismo se ha argumentado que en sociedades marcadas por la dominación patriarcal el consentimiento sexual no existe,

es una ausencia. La desigualdad entre hombres y mujeres convierte en imposible el acto de consentir. MacKinnon, en su último libro *Le viol redefini*, sostiene que otorgar el consentimiento es necesariamente ceder. Ella representaría esa posición.

Ninfa sollevata da un fauno, Alexandre Cabanel, 1861, Fuente Wikimedia

Au Salon de la rue des Moulins, Henri de Toulouse-Lautrec, 1894, Fuente wikimedia

Al mismo tiempo, desde el libertarismo sexual, representado fundamentalmente por la teoría queer, el consentimiento es el resultado de dos voluntades que pactan el intercambio sexual sin tener en cuenta el contexto de desigualdad, poder y violencia que envuelve las biografías de millones de mujeres. En la primera posición se enfatiza la desigualdad patriarcal y en la segunda se aíslan dos voluntades sin tener en cuenta el contexto de poder en el que se inscriben las relaciones entre los sexos.

La posición que defenderé en este libro es que cuando la desigualdad y el dominio masculino están muy marcados, cuando la violencia sexual envuelve la vida de las mujeres, el consentimiento es un vacío. Pero también señalaré algunas cuestiones que, a mi juicio, son fundamentales en este debate:

Todos los intercambios sexuales no son una cesión y algunas relaciones en determinados contextos son consentidas. Para evaluar el consentimiento sexual, el contexto social es determinante.

El debate sobre el consentimiento sexual está rotundamente centrado en la capacidad y posibilidad de las mujeres de consentir, pero es preciso darle la vuelta a este análisis y depositar la mirada crítica sobre los agresores y abusadores sexuales, que son los grandes ausentes en los relatos sobre el consentimiento.

El feminismo, apoyado en el clamor de millones de mujeres que exigen que se detenga la violencia sexual y que las relaciones sexuales sean consentidas, ha abierto hendiduras en el discurso patriarcal. El feminismo puede y debe reapropiarse de este concepto -las mujeres ya lo están haciendo- y politizarlo críticamente.

Este concepto está siendo utilizado por fuerzas patriarcales y neoliberales para reducir la ya de por sí mermada autonomía de las mujeres, apoyándose en el discurso liberal del cuerpo como propiedad. Esta posición es el fundamento para legitimar la cosificación y mercantilización de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. Desde esta perspectiva, estamos asistiendo a una reformulación de la dominación masculina. El consentimiento sexual es una de las piezas de este nuevo discurso.

Las posiciones patriarcales y neoliberales coinciden en sus efectos, desde presupuestos filosóficos e ideológicos diferentes, con los supuestos del libertarismo sexual, pues la prostitución y la pornografía son el nexo de unión de todos estos discursos. Unos y otros han hecho de la prostitución un emblema de la libertad.

Susana y los ancianos, Rembrandt, Fuente Wikipedia

Rosa Cobo Bedía, Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, es una teórica, investigadora y escritora feminista. Es profesora titular de Sociología del Género en la Universidad de La Coruña y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la misma. Obtuvo el premio de divulgación feminista Carmen de Burgos al mejor artículo publicado en el año 1997, otorgado por la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer de la Universidad de Málaga.

Blanco, Negro y Magenta está compuesta por:

Aitana San Juan González (La Rioja)
Almudena Armenta (Madrid)
Amalie Leschamps (Cataluña)
Ana de Blas (Madrid)
Anabel Pedrajas (Madrid)
Ane Etxeberria Sartal (Euskadi)
Ángeles Saura (Madrid)
Anubis Muñoz Orta (Comunidad Valenciana)
Bárbara Velasco (Madrid)
Beatriz Morales (Castilla La Mancha)
Blanca Prendes (Asturias)
Blanca Tejerina (Cantabria)
Canal Bedia (Cataluña)
Carmen Calvo (Comunidad Valenciana)
Carmen Imbach (Argentina)
Charo Corrales (Andalucía)
Claudia Gallart (Aragón)
Concha Mayordomo (Madrid)
Dolo Fernández (Castilla La Mancha)
Dora Román (Madrid)
Elena del Moral (Andalucía)
Emi Azor (Andalucía)

ASOCIACIÓN
Blanco, Negro
y Magenta

Esperanza Durán (Comunidad Valenciana)

Eva Rodríguez (Madrid)

Leticia Reyero (Madrid)

Mareta Espinosa (Madrid)

Marga Colás (Asturias)

Marga Villaverde (Madrid)

María Vega (Comunidad Valenciana)

María Jesús Manzanares (Extremadura)

Marian Davies (Guinea)

Marta Albarrán (Madrid)

Miren Manterola (Asturias)

Narges Bazarjani (Irán)

Pilar Belmonte (Comunidad Valenciana)

Raquel de la Coba (Madrid)

Rebeka Elizegi (Euskadi)

Rocío Anhert (Cataluña)

Soniya Amrit Patel (India)

Teresa Blanco (Madrid)

Violeta Andreu (Madrid)

Virginia D'Angelo (Argentina)

Virginia Montesinos (Madrid)

Virginia Rivas (Extremadura)

ASOCIACIÓN
Blanco, Negro
y Magenta

Correo: blanconegroymagenta@gmail.com
www.blanconegroymagenta.com