

Mujeres que rompieron el estereotipo: las pintoras

Materiales didácticos para la enseñanza transversal
«Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos»
en la Educación Secundaria Obligatoria.

Área de la Educación Plástica y Visual

Región de Murcia
Consejería de Presidencia

Secretaría Sectorial de la Mujer
y de la Juventud

Isabel Rubio Pérez

Texto y maquetación: Isabel Rubio Pérez

Edita: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Presidencia.
Secretaría Sectorial de la Mujer y de la Juventud

ISBN: 84-88570-22-8

Depósito Legal: MU-668-2001

Imprime: Imprenta Regional

Agradecimientos

Carmen Hernández Foulquié
y
Martín Páez Burruezo
del
Centro de Arte Palacio Almuñí
Murcia

ÍNDICE

Páginas

Orientaciones didácticas	9
Introducción	11
Autorretratos	15
Retratos	18
Bodegones	20
Algunas pintoras españolas del s.XX	23
Pintoras más representativas de la primera mitad del s. XX	25
Algunas pintoras españolas contemporáneas	27
Algunas pintoras de la Región de Murcia	28
Biografías	31
Glosario	36
Bibliografía	37

Presentación

Con el presente cuaderno, iniciamos una serie de materiales para contribuir a la educación para la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres.

De esta manera pretendemos poner de manifiesto la aportación de las mujeres al desarrollo de la sociedad y la cultura, tan silenciada en todos los ámbitos y por tanto también en los libros de texto.

La finalidad de este material es, por una parte, ofrecer al alumnado referentes femeninos para el estudio y la educación de los y las jóvenes hacia las obras de arte pictóricas, y de otra concienciar al profesorado de la discriminación real que viven las niñas, chicas y mujeres en la escuela.

Avanzar hacia la verdadera igualdad de oportunidades desde la infancia, mediante una educación que valore por igual la aportación de las mujeres y los hombres y que no estereotipe las aptitudes ni las actitudes en función del sexo, es el primer paso para conseguir una sociedad igualitaria.

Trabajar la coeducación y la igualdad de oportunidades en la escuela implica un desarrollo integral de las personas, y por tanto de estas acciones, se benefician por igual las niñas y los niños.

Confío que este manual sirva para descubrir a las pintoras y a sus obras y consiga animar a todas aquellas jóvenes que quieran iniciarse en esta profesión.

M.ª Ascensión Carreño Fernández
Secretaria Sectorial de la Mujer y la Juventud.

Orientaciones didácticas

Este cuaderno se inscribe en el área de la Educación Plástica y Visual, y pretende desarrollar el tema transversal **Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos**, que ha de estar presente en el currículo. El punto 2 del artículo 57 de la LOGSE dice que las Administraciones educativas contribuirán al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de programación docente y materiales didácticos que atiendan las distintas necesidades del alumnado y del profesorado. A continuación el punto 3 declara que en la elaboración de tales materiales didácticos se propiciará la superación de todo tipo de estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de derechos entre los sexos.

Dar a conocer la aportación de las mujeres a los logros de la humanidad es todavía una asignatura pendiente en nuestro sistema educativo. Cuanto más sepamos de las mujeres del pasado y más trabajemos para reconocer a las del presente, mayor será el legado que podrán apreciar las generaciones futuras. Por esta razón este librito pretende acercar al alumnado de **Educación Secundaria Obligatoria** a algunas de las obras de estas mujeres excepcionales que con su trabajo hicieron el camino más fácil a todas las demás artistas que las sucedieron.

Objetivos

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este material didáctico son:

- Difundir la producción artística de mujeres.
- Valorar los temas pictóricos utilizados preferentemente por las mujeres: retratos, bodegones, niños, interiores, etc.
- Dar a conocer los diferentes movimientos pictóricos en los que participaron o participan las pintoras de este cuaderno.
- Analizar los estereotipos de género que han provocado la ausencia de las pintoras en los libros de Historia del Arte.
- Estimular la cooperación entre alumnas y alumnos, enfrentándolos a sus propios estereotipos.
- Expresar gustos y opiniones.
- Aprender a mirar un cuadro y describirlo.
- Animar a alumnos y a alumnas a producir obra pictórica.
- Educar la sensibilidad de los jóvenes hacia las obras de arte.

Contenidos

Este cuaderno está organizado en tres apartados:

En el primero se muestran tres temas pictóricos: autorretratos de pintoras, retratos y bodegones realizados por ellas en diferentes épocas y estilos. En el segundo aparece una selección mínima de pintoras españolas: las más representativas de la primera mitad del siglo XX, algunas pintoras contemporáneas, y una selección igualmente menguada de pintoras de la Región Murciana. Finalmente se relacionan las biografías de las pintoras cuya obra aparece aquí y un glosario de términos relacionados con la pintura utilizados en estas páginas.

Cuadernillo de actividades

Este cuaderno, que puede ser utilizado por el alumnado en parejas, va acompañado de un cuadernillo con actividades fotocopiables que pueden ser organizadas según el criterio del profesorado tanto en el Primer Ciclo como en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

...yo conozco una pintora llamada Anastasia, que tiene tanto talento para dibujar e iluminar las figuras de los adornos marginales y los paisajes de fondo en las miniaturas que no se podría encontrar en París, donde viven sin embargo los mejores artistas del mundo, uno solo que la supere. Nadie ejecuta mejor que ella los motivos florales y adornos de los manuscritos, y como se tiene en gran estima su trabajo, siempre le encargan la ilustración de los libros más valiosos. Lo sé por experiencia, porque ella ha pintado para mí ciertas miniaturas que, según una opinión unánime, son aún más bellas que las de los grandes maestros.

*La Ciudad de las Damas
Cristina de Pisán, 1405*

Introducción

Las pintoras son las grandes ausentes de los libros de texto de la Historia del Arte, puesto que la pintura ha sido considerada como una creación masculina hasta hace bien poco.

Sin embargo, sabemos que desde el principio de los tiempos las mujeres han realizado sus propios diseños para bordados y tapices; han iluminado manuscritos miniados y cubierto de frescos los conventos y monasterios en la Edad Media; y han trabajado solas o junto a sus padres, esposos o hermanos en los estudios de pintura y escultura de éstos.

Por desgracia la mayoría del trabajo de estas mujeres permanece anónimo -es posible que «anónimo sea sinónimo de mujer»-, y las pocas obras conservadas han sido consideradas injustamente de menor categoría que las de los hombres.

A diferencia de sus colegas varones, hasta hace bien poco tiempo, a las pintoras se les limitó su formación: no se les permitía la práctica del dibujo del natural (con modelo desnudo), que era la base de las enseñanzas académicas desde el siglo XVI hasta el XIX. En muchos casos sus temas hubieron de circunscribirse a retratos, interiores y bodegones. Con muy pocas excepciones, las mujeres no pintaron paisajes hasta el siglo XVIII.

La primera obra de arte conocida firmada por una mujer, Ende, es una miniatura del año 975, que se encuentra en un códice que contiene los comentarios del Beato de Liébana del libro del Apocalipsis (Nuevo Testamento) en la Catedral de Girona. Pero es a partir del siglo XVI, cuando empiezan a surgir artistas de manera progresiva, dejándonos un legado de obras de primera magnitud. En la actualidad son cada vez más las mujeres que están en primera línea del panorama artístico nacional e internacional.

Este cuaderno no pretende ser una Historia de la Pintura hecha por mujeres, por lo tanto la elección de las pintoras que aquí aparecen se ha hecho teniendo en cuenta uno de los objetivos relacionados en las Orientaciones Didácticas: difundir la producción artística de mujeres entre el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello se ha seleccionado aquí una pequeña muestra de pintoras que va, desde las primeras conocidas como las italianas Sofonisba Anguissola (1535-1625) y Artemisia Gentileschi (1593-1653), y la flamenca Catherina van Hemessen (1566-1587), hasta autoras españolas y extranjeras contemporáneas.

Miniatura del Beato de Girona.
Ende. 975

Temas:

Autorretratos

Retratos

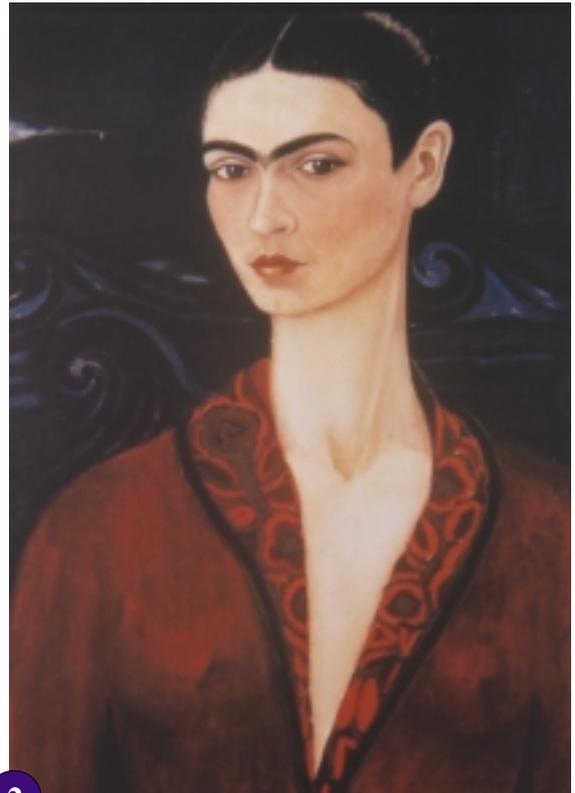
Bodegones

Autorretratos

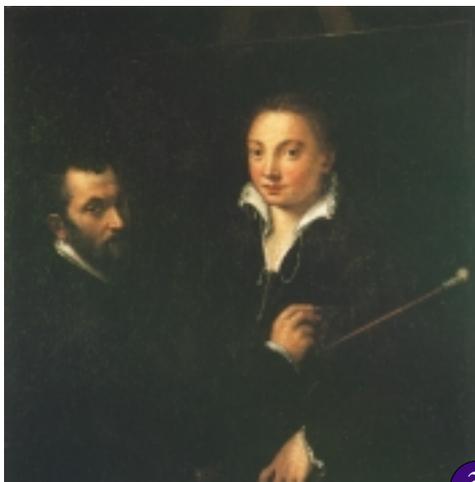
Las mujeres han sido con muchísima frecuencia objetos del arte, es decir han sido representadas en muchas facetas de su vida: reinas, madres y realizando principalmente trabajos relacionados con el estereotipo femenino. Sin embargo, pocas veces aparecen como sujetos del arte, como autoras de la obra pictórica. En el autorretrato se funden y confunden estos dos conceptos: sujeto y objeto. En esta pequeña muestra se presentan autorretratos de once grandes pintoras. Algunas de ellas realizaron varios autorretratos a lo largo de su vida, tal es el caso de Sofonisba Anguissola que se representaba tocando un instrumento musical, sosteniendo un libro, pintando una imagen religiosa, e incluso como puede verse aquí abajo: siendo pintada por su maestro Bernardino Campi. Varios siglos después la pintora mexicana Frida Kahlo nos dejará un hermoso legado de autorretratos.

Elisabeth Vigée-Lebrun

Frida Kahlo

*Autorretrato de Sofonisba Anguissola
siendo pintada por B. Campi, 1560*

Gwen John

Marie Bashkirtseff

Autorretratos

¿Quién es quién?

1

2

3

4

5

6

Autorretratos

7

8

9

10

11

Retratos

Las pintoras del pasado pertenecían a dos categorías bien diferenciadas, por un lado aquellas que provenían de familias de artistas, y realizaban su aprendizaje en los estudios de sus padres o hermanos, o aquellas que pertenecían a una clase social elevada y que aprendían pintura como parte del ideal de educación Renacentista. En ambos casos muchas de ellas llegaron a ser pintoras profesionales de gran prestigio.

El retrato es un tema muy utilizado por todas ellas. Entre las pintoras de todas las épocas, han sido y son objeto de esta pintura sus hermanas y hermanos, padres e hijos, personas cercanas a su entorno, además de los nobles y monarcas que les encargaban sus retratos.

La fama de muchas de estas artistas las lleva a las cortes de los países europeos más influyentes en los siglos XVI, XVII y XVIII donde sirven de pintoras de cámara de reinas y reyes.

Es en este medio donde estas pintoras profesionales realizan retratos de los miembros de estas familias que son utilizados entre otros fines para que puedan ser intercambiados entre posibles futuros esposos o esposas -las alianzas matrimoniales se establecían en muchos casos sin que los interesados se conocieran personalmente-.

Sofonisba Anguissola fue mandada traer a España por Felipe II en 1559 como pintora de cámara y dama de honor de Isabel de Valois. **Elizabeth Vigée-Lebrun** fue la pintora favorita de la reina María Antonieta de Francia, cuyo retrato pintó en más de 20 ocasiones. El primer encargo que recibe **Rosalba Carriera** al llegar a París en 1720 fue retratar a Luis XV.

Otras pintoras no son tan afortunadas en traspasar el espacio privado y no son consideradas de la misma talla que sus colegas masculinos, por lo que circunscriben sus retratos a su entorno familiar.

En esta muestra hay una selección de extraordinarios retratos de todas las épocas y estilos: desde uno de los más antiguos que se conocen firmado por una mujer: **Caterina van Hemessen**, hasta retratos contemporáneos de gran belleza y sencillez.

*Retrato de una dama por
Caterina van Hemessen, 1551*

*Marquesa de Châtelet por
Marie Loir, 1749*

*El pintor Antoine Watteau por
Rosalba Carriera, 1721*

Retratos

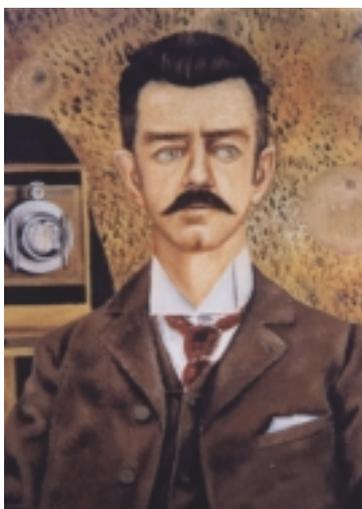
¿Quién los pintó?

1

2

3

4

5

6

Bodegones

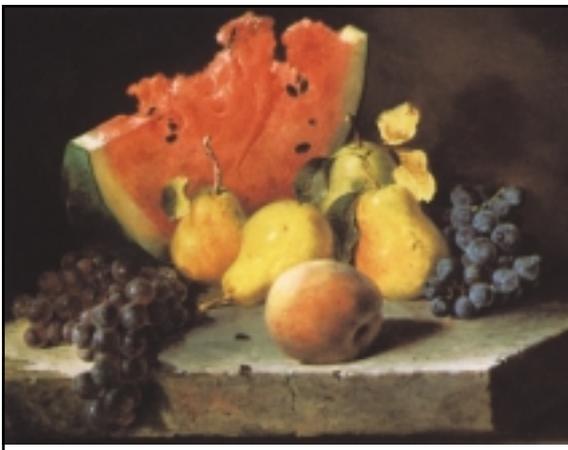
¿Qué hay en ellos?

El bodegón es la pintura o cuadro donde se representan cosas comestibles, vasijas y utensilios. A veces también aparecen animales muertos: aves de caza o pescados.

Las frutas y flores con su extraordinario colorido, panes, cacharros y cestos, aparecen con mucha frecuencia en la obra pictórica de las mujeres, ya que al tener éstas prohibido el estudio del cuerpo humano hasta el siglo XIX, se veían obligadas a limitar sus temas a escenas domésticas o bodegones. A pesar de la gran calidad de muchos de ellos, este tema pictórico era considerado como de menor importancia.

Clara Peeters (1594-1657)

Lili Martin Spencer (1822-1902)

Frida Kahlo (1907-1954)

María Blanchard (1881-1932)

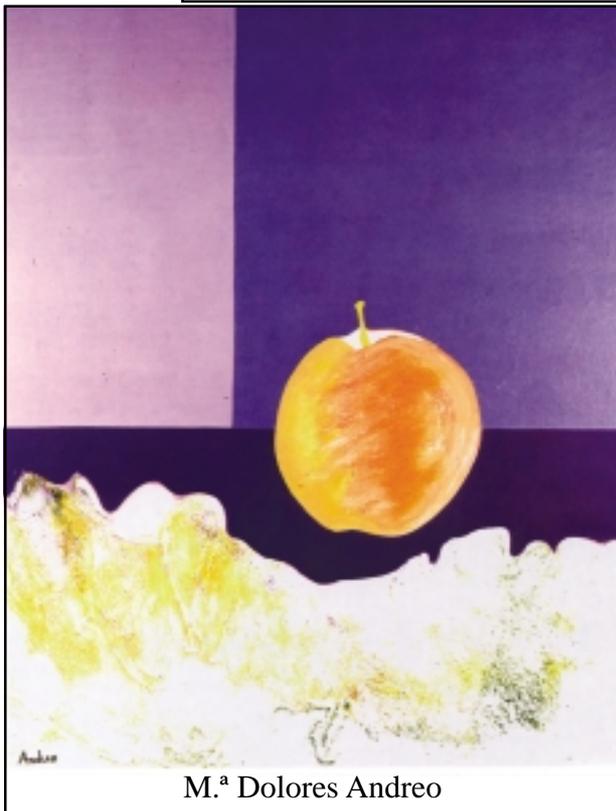
Sofía Morales (1918-)

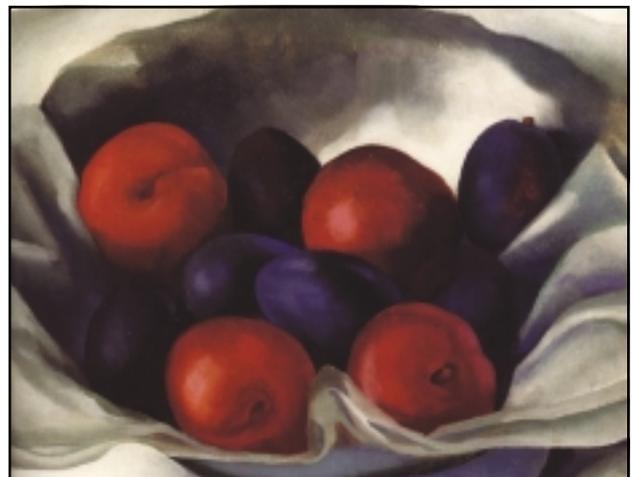
Fede Galizia (1578-1630)

Louise Moillon (1610-1696)

M.ª Dolores Andreo

Georgia O'Keeffe 1887-1986

Algunas pintoras españolas
del
siglo XX

Pintoras más representativas de la primera mitad del siglo XX

Remedios Varo

Remedios Varo nace en Girona en 1908 y muere en México en 1963.

Invierno, 1948

En 1927 se marcha a Madrid para estudiar pintura en la Academia de San Fernando, y en 1937 a París en donde se relaciona con el círculo de artistas surrealistas.

Valle de la Luna, 1950

Durante la II Guerra Mundial viaja a México en donde es considerada una gran figura del arte nacional y en donde permanecería hasta su muerte en 1963.

Si bien su pintura evoluciona a partir de 1935 hacia planteamientos surrealistas, mantiene un estilo propio en el que refleja un mundo armónico y plácido. Su obra pictórica retrata una naturaleza fantástica, poética y miniaturista.

La creación de los pájaros, 1958

María Blanchard

La comulganta

María Gutiérrez Blanchard nace en Santander en 1881 y muere en París en 1932. Estudia en Madrid pero se marcha a París donde pasará varios años. Regresa a España en 1913 para ejercer la docencia en Salamanca, donde no puede soportar la pasividad y a veces crueldad de su alumnado, debido a una deformidad física de nacimiento que padecía; vuelve a la capital francesa en 1917. A partir de ese momento su pintura se verá marcada por las influencias cubistas. Sus temas están relacionados con la familia, la infancia y la naturaleza muerta.

Joven campesina, 1922

Maruja Mallo

Nace en Vivero (Lugo) en 1909 y muere en Madrid en 1994.

Estudia en Madrid en la Academia de San Fernando; en esta época conoce a Dalí, García Lorca, Buñuel, etc, y empieza a exponer su obra. Estas primeras pinturas muestran una naturaleza festiva y ornamental. «La verbena» pintada en 1927 forma parte de una serie de lienzos llamada «Ferias Populares», en donde se muestran escenas del ambiente festivo de Madrid llenas de dinamismo con un brillante colorido.

En 1932 se marcha a París donde entra en relación con artistas surrealistas. Aquí conoce a Miró, Péret, Aragon, Magritte, etc. La obra que

produce en esta época se aleja de los temas alegres de su primera época y muestra paisajes desolados.

Regresa a España en donde comparte su creación artística con la docencia hasta 1937, año en el que viaja a Buenos Aires. Allí alternará la pintura con conferencias y decoraciones murales, finalmente vuelve a nuestro país.

Maruja Mallo fue reacia a ser considerada surrealista; si bien este estilo no ha impregnado más que una parte de su obra, sí que influyó en su actitud vital.

La verbena, 1927

Mujer con cabra

Pintoras contemporáneas españolas

Mis padres en el jardín

Carmen Laffón nace en Sevilla en 1934. En 1949 ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla y termina sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

Carmen Laffón

Interior con la Giralda al fondo

Pertenece a la escuela realista sevillana y se interesa por los efectos cromáticos y por el impresionismo; los temas de sus pinturas están inspirados en objetos y espacios cotidianos, aunque el paisaje es uno de sus temas favoritos.

Isabel Quintanilla

Nocturno, 1995

Nace en Madrid en 1938. Estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Está vinculada al grupo de artistas conocidos como «realistas madrileños». En su obra muestra paisajes interiores, en los que la luz eléctrica establece claros contrastes.

Amalia Avia

Nace en Madrid en 1930. Estudia en la Academia de San Fernando en Madrid y está vinculada al núcleo conocido como «realistas madrileños». En sus pinturas plasma la realidad urbana, la sordidez de las calles y de los edificios deteriorados por el paso del tiempo. Los colores que utiliza, ocre y grises acentúan esta atmósfera desolada y triste.

Afueras de Lisboa, 1968

Pintoras de la Región de Murcia

Sofía Morales

Nace en Cartagena durante la Primera Guerra Mundial, pero la bautizan en Murcia y de esta forma la hacen hija de las dos ciudades.

Descubre la pintura en su colegio y estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia.

Es alumna del pintor Joaquín en su Escuela del Malecón y empieza a exponer en el Círculo de Bellas Artes en 1935.

Terminada la guerra civil se instala en Madrid en donde colabora como periodista en periódicos y revistas.

Sus obras transmiten sosiego y equilibrio; en ellas muestra momentos serenos plasmados con colores densos que difunden las formas de los objetos o personas.

Autorretrato con vasos azules, 1975

Interior con azulinas, 1978

En la lectura, 1972

M.ª Dolores Andreo

Más allá del mar 1, 1993

Nace en Alhama de Murcia. Se marcha a Madrid a finales de los años cincuenta y allí se sumerge en las corrientes de ruptura de la llamada Escuela de Madrid. Su obra es un ejemplo de investigación de formas y técnicas expresivas. La técnica elegida es la obra gráfica, la litografía, el acrílico, el óleo.

Se declara expresionista, entendiendo este movimiento como el arte del abismo.

Más allá del mar 2, 1993

Los juegos de

Nace en Cartagena.

Realiza estudios de pintura y escultura en Sevilla (1963-1969) y Reus (1972-1978).

Sus cerámicas y pinturas de toreros jugando al golf, escritores, meninas con polvos de arroz, etc., han tenido un extraordinario reconocimiento nacional e internacional.

d
o
r
a

c
a
t
a
r
i
n
e
u

1

2

3

Biografías

Sofonisba Anguissola
Marie Bashkirtseff
Rosalba Carriera
Leonora Carrington
Mary Cassatt
Fede Galizia
Artemisia Gentileschi
Caterina van Hemessen
Gwen John
Frida Kahlo
Adélaïde Labille des Vertus
Tamara de Lempicka
Marie Loir
Lili Martin Spencer
Louise Moillon
Georgia O’Keeffe
Clara Peeters
Elisabeth Vigée-Lebrun

Biografías de las pintoras parte de cuya obra aparece en este cuaderno

Anguissola, Sofonisba

Pintora italiana (Cremona, 1535-Palermo, 1625). Hija de una familia noble estudió pintura con el retratista Bernardino Campi, aunque su aprendizaje fue bastante más corto que el de los pintores de la época. Tanta fue su fama que Felipe II la mandó llamar para que fuera pintora de Isabel de Valois, esposa del rey. Retrató a miembros de la familia real española: Juana de Austria, príncipes Carlos y Juan, Princesa de Éboli, Felipe II, etc., y miembros de la corte virreinal de Nápoles. Sin embargo, dadas las restricciones de la corte, sus mejores retratos son aquellos en los que pinta a personas de su familia, y sus autorretratos, de los cuales se muestran dos en este Cuaderno: *Autorretrato siendo pintada por Campi*, 1560, página 15, y *Autorretrato*, página 16.

Bashkirtseff, Marie

Pintora rusa (Gavrontsi. Ucrania, 1858-París, 1884). En Ucrania recibe una esmerada educación, marchándose a París con su madre cuando ésta se separa; allí acude a la Academia Julian, el único estudio serio de pintura para mujeres, según dejaría escrito en el Diario que empezó a los 11 años y en el que durante toda su vida anotaría las emociones que la contemplación de las obras de arte le producían. A pesar de su temprana muerte a los 26 años fue muy prolífica. La mayoría de sus cuadros pueden admirarse en el Museo del Estado Ruso de San Petersburgo. Pintó retratos principalmente, aunque su obra más importante es *El mitin* donde representa un grupo de niños en una calle parisina; óleo que no obtiene ninguna medalla en el Salón de 1884, a pesar de su éxito. En el último año de su vida el paisaje aparece en su obra. En este cuaderno se muestra su *Autorretrato de pie*, 1879, página 15, y su *Autorretrato con paleta*, 1883, en la página 17.

Carriera, Rosalba

Pintora italiana (Venecia, 1675-1757). Demostró interés por la pintura desde muy temprana edad, quizá debido a que su abuelo era pintor. Su obra es significativa desde el punto de vista histórico artístico, ya que popularizó un nuevo tipo de pintura: el retrato al pastel.

Adquiere gran fama en Italia, por lo que es invitada a ir a París por un coleccionista de arte en 1720. Una de las primeras personas que posarían para ella en la capital francesa sería el niño rey Luis XV. Fue elegida miembro de la Academia Francesa, a pesar de la prohibición de que pertenecieran a esta institución más de cuatro mujeres a un tiempo. Regresaría a Venecia al año siguiente donde continuaría pintando retratos al pastel y miniaturas hasta una avanzada edad. En la página 16 aparece el *Autorretrato sosteniendo el retrato de su hermana Giovana*, 1715, y en la página 18 el retrato del pintor *Antoine Watteau*, 1721.

Carrington, Leonora

Pintora y escritora mexicana de origen británico (Lancashire, 1917-Ciudad de México, 1996). Ya de joven se rebeló contra el convencionalismo de la alta sociedad británica en la que sus padres querían que se desarrollara. Aprendió a pintar en Italia, continuando sus estudios en Inglaterra y Francia en donde tuvo como profesor al pintor surrealista Max Ernst. En su obra Carrington, al igual que su amiga la pintora Remedios Varo, utiliza temas de imaginación fantástica como la alquimia y la magia. En su *Autorretrato*, 1936-37, (página 17), aparecen varios animales fantásticos que se repetirán en otras obras.

Cassatt, Mary

Pintora y grabadora estadounidense (Allegheny City, Pennsylvania, EEUU, 1844 -Le Mesnil-Théribus, 1926). Realiza estudios de pintura en la Academia de Bellas Artes de Pennsylvania y Filadelfia. Posteriormente viene a Europa para conocer las obras maestras de la pintura. Su padre no acepta que se dedique a la pintura profesionalmente, pero termina por ceder y consiente en que se instale en París en 1866 acompañada por su madre. En su obra, inscrita en el movimiento impresionista, muestra escenas cotidianas de mujeres leyendo el periódico, bordando y haciendo ganchillo, tomando el té, mujeres aseando a sus hijos, niños en la playa, etc. Fue reconocida internacionalmente y fue una ardiente defensora del voto femenino. Su Autorretrato, 1878, aparece en la página 17 de este cuaderno.

Galizia, Fedè

Italia (1578-1630). Aunque hoy en día es más conocida por sus hermosos y sencillos bodegones, adquirió su fama inicial con sus retratos. Hija de un pintor de miniaturas, comenzó a pintar desde muy niña. Dada la fama de su virtuosismo, el escritor G.P. Lombazzo menciona su nombre cuando sólo cuenta 12 años. Unos años más tarde sus retratos tienen reconocimiento internacional. Su Bodegón con melocotones en un frutero de porcelana aparece en la página 21.

Gentileschi, Artemisia

(Roma, 1593-Nápoles, 1653). No recibió una formación académica sino que aprendió pintura en el taller de su padre Oracio Lomi-Gentileschi, importante seguidor de Caravaggio. Pintó en Florencia, Roma y Nápoles, y supo hacerse una carrera de pintora en solitario. Se inicia en la pintura haciendo retratos, pero hoy en día es conocida como la autora de un impresionante grupo de escenas bíblicas de tamaño real en las que muestra su conocimiento de la anatomía y de la perspectiva. Entre estas pinturas se encuentran la de *Judit con la cabeza de Holofernes*, y la de *David con la cabeza de Goliat*. Se le atribuye haber extendido el caravaggismo -caracterizado por el contraste producido entre la iluminación de la figura humana y el fondo oscuro- en Florencia, Génova y Nápoles. Su Autorretrato como alegoría de la Pintura, fue pintado en la década de 1630, y aparece en la página 16.

Hemessen, Caterina van

(1528-1566) Pintora flamenca, hija de un pintor que debió formarla como artista. Aunque pintó cuadros religiosos fue famosa por sus retratos. Pintó para la reina María de Hungría, regente de los Países Bajos, donde gobernó en nombre de su hermano el rey Carlos I de España. Retrato de una dama, 1551, página 18.

John, Gwen

Pintora británica (Gales 1876- Dieppe, Francia 1939). Estudió en la Slade School de Londres y en París durante 1894, pero es en 1903 cuando se establece en Francia. Trabajó de modelo para varios artistas, entre ellos el escultor Rodin, con quien tuvo una relación amorosa. Tanto su vida como su obra es única en el arte moderno, a pesar de algunas similitudes de tipo general con otros artistas de Londres y París. Pintó principalmente retratos femeninos, niñas y gatos, usando a las mujeres como musas y modelos, e interiores sencillos, tales como *Un rincón de la habitación de la artista*, una de sus obras más conocidas. Realizó los dos Autorretratos que aparecen en las páginas 15 y 16 en 1900 aproximadamente.

Kahlo, Frida

Pintora mexicana (Coyocán, 1907- Ciudad de México, 1954). A los 15 años tuvo un accidente del que le quedarían secuelas físicas toda su vida. Pintó muchos autorretratos, en algunos de los cuales muestra el sufrimiento físico que padecía. Es un símbolo de fuerza en la adversidad para muchas artistas. También pintó retratos de su familia, de su marido el pintor Diego Rivera, de sus padres y hermanas, etc. Utilizó elementos expresionistas y surrealistas en sus temas populares y folklóricos. Dos de estos Autorretratos aparecen en las páginas 15 y 16 de este Cuaderno.

Labille des Vertus, Adélaïde

(París, 1749-1803) Pintora francesa discípula de Quintin Latour, quien le enseñó la técnica del pastel. Fue una gran retratista que disfrutaba dando clases de pintura a jóvenes distinguidas como las que la acompañan en su Autorretrato de la página 16. Pintora de la corte francesa, fue la pintora oficial de las tías abuelas de Luis XVI, las princesas Adélaïde y Victoria.

Lempicka, Tamara de

Pintora polaca (Varsovia, 1898-París 1980). En 1912 se exilió en París, donde estudió pintura. En 1927 su obra *Niño en el balcón* ganó el premio de honor en Burdeos. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos. Allí pinta retratos y desnudos, que se caracterizan por la elegancia de la pose y los colores brillantes y sensuales. *Autorretrato*, página 17.

Loir, Marie

Pertenece a una familia de orfebres franceses desde el siglo XVII. En 1762 fue elegida miembro de la Académie de Marsella, que admite a mujeres en su seno a diferencia de la Académie Royale. En el *Retrato de la Marquesa de Châtelet*, 1749 página 18, representa a esta prodigiosa mujer que leía a Locke en su lengua original a los 17 años y llegó a ser una respetada matemática, física y filósofa.

Martin Spencer, Lili

(Inglaterra, 1822-1902). Su familia de origen francés emigró a los Estados Unidos en 1830, apoya el abolicionismo y el voto femenino, aunque no puede costearle su formación en Europa como les ocurre a otras de sus contemporáneas. A diferencia de la mayoría de pintoras es su marido el que la ayuda en sus tareas profesionales y domésticas, mientras ella tiene gran éxito con su pintura, de la que dependen para sobrevivir. Sus obras sirvieron de base a litografías que eran posteriormente coloreadas a mano. Pintó interiores, retratos y naturalezas muertas. *Bodegón con sandía, peras y racimos de uvas*, 1860, aparece en la página 20.

Moillon, Louise

(Francia, 1610-1696) La mejor pintora francesa de naturalezas muertas del siglo XVII, ya vendía sus cuadros a la edad de 10 años. Tanto su padre como su padrastro fueron pintores que contribuyeron significativamente a su educación. *Bodegón con cerezas, fresas y grosellas*, 1630, página 21.

O'Keeffe, Georgia

(Wisconsin, 1887-Nuevo México, 1986) Es quizá la pintora estadounidense más influyente del siglo XX. Estudió en Chicago y Nueva York. Pintó edificios de Nueva York, grandes y sensuales estudios florales, frutas, paisajes desérticos de Nuevo México, etc., con un estilo muy personal en los que utiliza diferentes tendencias pictóricas. *Bodegón con ciruelas*, 1920, página 21.

Peeters, Clara

(Antwerp 1594-1657). Pintora flamenca de la que poco se sabe de su vida, excepto que debió recibir una excelente formación pictórica. En sus magníficos bodegones, cuatro de los cuales pueden admirarse en el Museo del Prado, combina muchos objetos diferentes: recipientes de metal, frutas, conchas marinas, monedas, flores, pescados y animales de caza. *Bodegón* en página 20.

Vigée-Lebrun, Elisabeth

Pintora francesa (París, 1755-1842) Hija de un pintor que hacía retratos al pastel y enseñaba en la Academia de San Lucas, se estableció como retratista profesional. Fue la pintora de María Antonieta, esposa de Luis XV, de la que realizó más de 20 retratos -el primero de ellos cuando sólo tenía 20 años. Tuvo que exiliarse de Francia a raíz de la Revolución Francesa, viajando por diversas cortes europeas donde pintó retratos de varias soberanas. *Autorretratos* en las páginas 15 y 17.

Glosario de términos utilizados en este Cuaderno

Movimientos pictóricos

Arte abstracto: Pintura o escultura que no representa ninguna de las formas sensibles, o visibles del mundo que nos rodea, del mundo objetivo.

Cubismo: Movimiento artístico que valora la expresión primaria del volumen y la forma -reducidos a conos, cubos, cilindros, esferas- frente al descuido en que en este aspecto había llegado a incurrir el impresionismo, atento sobre todo a la superficie y a la apariencia momentánea de la realidad.

Este movimiento estuvo encabezado por Pablo Picasso, Braque y Juan Gris.

Expresionismo: Movimiento artístico nacido a fines del siglo XIX, opuesto al realismo que caracteriza a los impresionistas. Se preocupa mucho menos de reproducir la realidad aparente y sus formas y armonías, que de trasladar al arte la expresión de los sentimientos y del mundo de las vivencias del artista.

Impresionismo: Escuela pictórica que floreció en Francia hacia el año 1874 por obra de Monet (1840-1926) y otros artistas. Consiste en reproducir la naturaleza atendiendo más a la impresión que produce que a ella misma en realidad. Los impresionistas abandonan sus talleres para pintar al aire libre: su obsesión era la luz.

Realismo: Actitud o tendencia estética que intenta reproducir fielmente la realidad. Se diferencia del naturalismo en que es menos crudo y descarnado, ya que el realismo añade a la intención reproductiva una relación dialéctica y un juicio del artista sobre la realidad interpretada.

Surrealismo: Movimiento artístico que se desarrolló en Francia después de la guerra de 1914-1918. Tiende a representar la vida profunda del subconsciente, la labor del instinto que se desarrolla más allá de los límites de la razón, abandonando toda preocupación por el estilo.

Técnicas pictóricas

acrílico: tipo de pintura fabricada con fibras y materiales plásticos.

fresco: pintura en paredes y techos con colores disueltos en agua de cal y extendidos sobre una capa de estuco fresco.

litografía: arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para reproducir, mediante impresión, lo dibujado o grabado.

miniatura: pintura de pequeño formato, hecha al temple sobre vitela o marfil, o al óleo sobre chapas metálicas o cartulinas.

óleo: pintura hecha con colores desleídos en aceite secante.

pastel: pintura sobre papel con lápices blandos, pastosos y de colores variados

Bibliografía

- BENKE, Britta. *Georgia O'Keeffe. 1887-1986. Flores en el desierto*. Benedikt Taschen. 1995.
- CHADWICK, Whitney, *Women, Art and Society*. Thames and Hudson. London. 1994.
- Dora Catarineu*. Exposición Centro Cultural Los Molinos del Río Segura. Ayuntamiento de Murcia. Murcia. 1991
- FISHER STERLING, Susan. *Women Artists. National Museum of Women in the Arts*. Abbeville Press. New York, London, Paris. 1984.
- HELLER, Nancy. *Women Artists. An Illustrated History*. Abbeville Press. New York, London, Paris. 1991.
- KETTENMAN, A. *Frida Kahlo, 1907-1954*. Benedikt Taschen. Köln. 1992.
- LANGDALE, C. & FRASER. *Gwen John. An Interior Life*. Phaidon Press and Barbican Art Gallery. London. 1985.
- María Blanchard 1881-1932*. Museo Español de Arte Contemporáneo. Ministerio de Cultura. Madrid. 1982.
- Marie Bashkirtseff 1858-1884*. Musée des Beaux-Arts. Nice. 1995.
- MORALES Y MARÍN, José Luis, *M.ª Dolores Andreo*. Fur Printing. 1996.
- PÉREZ CARREÑO, Francisca. *Artemisia Gentileschi*. Historia 16/ El Arte y sus creadores. Madrid. 1995.
- PIZAN, Cristina de. *La ciudad de las damas*. Siruela. Madrid. 1995.
- PORQUERES, Bea. *Diez siglos de creatividad femenina. Otra Historia del Arte*. Institut de Ciències de l'Educació. Universitat Autònoma de Barcelona. 1995.
- Remedios Varo. Arte y Literatura*. Museo de Teruel. Diputación Provincial de Teruel. 1991.
- ROUDEBUSH, J. *Mary Cassatt. Les Maîtres de la Peinture*. Flammarion. Paris. 1989.
- Sofía Morales*. Exposición Contraparada 10. Centro de Arte Palacio Almudí. Ayuntamiento de Murcia. 1989.
- Sofía Morales. Los colores de la memoria*. Exposición Galería de Arte La Ribera y Centro Cultural de Ceutí. Murcia. 2001.
- SUTHERLAND HARRIS & NOCHLIN, L. *Women Artists 1550-1950*. Alfred A. Knopf Publisher. New York. 1978.
- TATE GALLERY. *Echo. Works by Women Artists 1850-1940*. Liverpool. 1991.