

CONCHA LOMBA,
ESTER ALBA,
ALBERTO CASTÁN
Y MAGDALENA ILLÁN (eds.)

Las mujeres en el sistema artístico

1804-1939

Las mujeres
en el sistema
artístico,
1804-1939

CONCHA LOMBA
ESTER ALBA
ALBERTO CASTÁN
MAGDALENA ILLÁN
(EDS.)

Las mujeres
en el sistema
artístico,
1804-1939

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

- © De los textos, los autores
- © De la presente edición, Prensas de la Universidad de Zaragoza (Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social) 1.ª edición, 2022
- © De las imágenes: © Archivo ABC; Ashmolean Museum, University of Oxford; Biblioteca Nacional de España, Madrid; Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu; Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art; Bibliothèque Nationale de France; Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca; colección Alonso Robisco; colección FBS; © colección Jordi Barón, Barcelona; © colección José A. Pérez Cruz, FEDAC; © History of Science Museum, Oxford; Instituto del Patrimonio Cultural de España, Madrid; International Institute of Social History, Ámsterdam; Käthe Kollwitz Museum, Berlín; © Musée d'Orsay, París; © Museo Civico in Castel Nuovo, Nápoles; colección Martínez Lanzas-De las Heras; colección Remedios Gordaliza Moreno; collection Arlene and Wilmont Schwind; Foment del Treball Nacional, Barcelona; Fondazione Cassamarca, Treviso; Fundación Pablo Iglesias; Galería Lempertz; Galleria d'Arte Moderna, Civico Museo Revoltella, Trieste; Galleria Nuova Arcadia, Padua; Hemeroteca Municipal de Madrid; Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, Udine; Museo de Belas Artes da Coruña; Museo de Bellas Artes de Dnipropetrovsk; Museo de Bellas Artes de Granada; © Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid; Museo de Pontevedra; Museo de San Telmo de Donostia/San Sebastián; Museo del Romanticismo, Madrid; © Museo e Real Bosco di Capodimonte, Nápoles; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; © Museo Nacional del Prado, Madrid; Museo Surikov, Krasnoyarsk; Museo Nacional d'Art de Catalunya; National Gallery of Art, Washington; © Palazzo della Città Metropolitana, Nápoles; © Royal Photographic Society; © Santa Barbara Museum of Art.

Esta publicación ha sido costeada por el proyecto de investigación *Mujeres artistas en España, 1804-1939* (HAR2017-84399-P), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Además, se ha contado con la colaboración del grupo de investigación de referencia Vestigium (H19_20R), financiado por el Gobierno de Aragón.

Imagen de cubierta: Marisa Roëssel, *Autorretrato tumbada en el suelo*, 1927. Colección particular.

Prensas de la Universidad de Zaragoza. Edificio de Ciencias Geológicas, c/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza, España. Tel.: 976 761 330
puz@unizar.es <http://puz.unizar.es>

 Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

ISBN: 978-84-1340-487-5
Impreso en España
Imprime: Servicio de Publicaciones. Universidad de Zaragoza
D. L.: Z 708-2022

PRÓLOGO

Los estudios de género sobre las mujeres artistas avanzan en estos momentos por caminos prometedores, mientras que los dedicados a analizar su presencia en el sistema artístico comienzan a plantearse de forma decidida. Y ello, no solo porque las investigaciones que a este respecto se están desarrollando sean profundas y alcancen un elevado índice de calidad en sus propuestas y en sus resultados, sino, muy especialmente, porque dichas investigaciones, a diferencia de lo ocurrido en épocas pasadas, se están llevando a cabo de una manera constante. Todo parece indicar que se están superando las fluctuaciones endémicas que han afectado a dichos estudios hasta la actualidad. Unas fluctuaciones caracterizadas por la alternancia de ciclos de intenso auge en las investigaciones, en los que se producían importantes avances para el conocimiento sobre las mujeres en las artes, y ciclos de profundas crisis, que fracturaban los progresos alcanzados y suspendían su continuidad.

Asistimos, por lo tanto, a una etapa apasionante en la Historia del Arte, en la que se está construyendo un nuevo relato historiográfico, al que este libro pretendemos que contribuya. Promovido por el proyecto I+D+i *Mujeres artistas en España, 1804-1939* —HAR2017-84399-P—, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, y dirigido por Concha Lomba, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, en él han colaborado especialistas de distintas universidades españolas —Complutense de Madrid, Literaria de Valencia y de Sevilla—, habiendo logrado resultados que ni tan siquiera soñábamos en los inicios. En sus páginas se han reunido treinta y tres estudios que abordan los dos objetivos esenciales que han sido objeto de nuestra investigación en el referido proyecto: por un lado, la presencia y la participación de las mujeres en la

escena artística, y, por otro lado, las contribuciones de las diferentes creadoras en el desarrollo de los distintos lenguajes plásticos. Ello, en un marco temporal comprendido entre 1804 y 1939, y en un ámbito geográfico que, aunque ha centrado gran parte de su interés científico en el análisis de la escena cultural española, no ha dejado de considerar las importantes relaciones que se establecieron con el espacio europeo y, en particular, con los focos francés, italiano y británico.

En consonancia con este planteamiento, en la publicación han participado investigadoras e investigadores integrantes del proyecto, como la investigadora responsable, Concha Lomba Serrano, Jaime Brihuega Sierra, ya profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Magdalena Illán Martín —profesora titular de la Universidad de Sevilla, Ester Alba Pagán —profesora titular de la Universitat de València—, Alberto Castán Chocarro —profesor contratado doctor de la Universidad de Zaragoza—, Mariángeles Pérez-Martín —profesora ayudante doctora de la Universitat de València—, junto con dos brillantes contratadas predoctorales: Inés Escudero Gruber y Blanca Torralba Gállego, ambas investigadoras de la Universidad de Zaragoza. Más allá, sin embargo, de las aportaciones llevadas a cabo por los integrantes del proyecto, el libro recoge las contribuciones que han efectuado importantes especialistas en Historia del Arte bajo una perspectiva de género, pertenecientes a diferentes centros de investigación nacionales e internacionales.

La estructura del libro se articula en dos amplias secciones, referidas a los dos ejes científicos fundamentales anteriormente mencionados: «La mujer en la escena artística» y «Lenguajes artísticos». En ambos apartados, los capítulos que las integran se presentan siguiendo una ordenación diacrónica, con la que se persigue aportar una perspectiva evolutiva sobre el objeto de estudio.

En la primera sección han sido reunidos dieciséis estudios que examinan cómo se fue desarrollando la participación y la consideración de las artistas en el panorama cultural desde comienzos del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Los diferentes textos que constituyen esta sección exploran las circunstancias que condicionaron la formación, la profesionalización y la valoración de las creadoras, así como los recursos y estrategias que las artistas utilizaron para ocupar, por derecho propio, un espacio reconocido en el escenario cultural. A este respecto, es preciso destacar que los diferentes capítulos han permitido poner de relieve, entre otros asuntos, tres cuestiones fundamentales, que abren importantes vías de estudio para futuras investigaciones: en primer lugar, que la presencia de las artistas en la escena cultural española y europea adquirió registros más amplios y más diversificados que los que han sido estimados hasta el momento actual; en segundo lugar, que la participación de las creadoras en algunos sectores del sistema artístico alcanzó una apreciación notoriamente más elevada y más

influyente que la considerada hasta el presente; y en tercer lugar que las artistas en España tuvieron parecidas dificultades para proseguir con su trabajo y emplearon similares estrategias para lograr la aspirada visibilización que las europeas y americanas.

Entre los estudios incluidos en esta primera sección se encuentra el de la Dra. Ester Alba Pagán sobre la proyección de los discursos de emancipación de las mujeres y la influencia del sansimonismo en el ámbito intelectual y cultural español de mediados de la centuria decimonónica. El acceso de las mujeres a la formación artística —una formación que, pese a su carácter discriminatorio con respecto a la que recibían sus colegas varones, supuso un logro significativo hacia la valoración y profesionalización de las creadoras— ha sido abordado por la Dra. Mariángeles Pérez-Martín en un capítulo que profundiza sobre las características de dicha formación en el siglo XIX; estrechamente relacionado con este mismo tema son los estudios de las doctoras África Cabanillas Casafranca, profesora de la UNED, y Yolanda Peralta Sierra, profesora de la Universidad de La Laguna, quienes han centrado sus investigaciones en la especificidad de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en el sistema artístico de Canarias, respectivamente.

Las denominadas exposiciones femeninas y feministas, convertidas en herramientas de importancia trascendental para la visibilización y reivindicación del talento de las artistas en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, han sido abordadas por la Dra. Concha Lomba Serrano en un capítulo que examina el fenómeno en que se convirtieron las referidas muestras y el impacto que tuvieron en el espacio europeo y americano; por su parte, la Dra. Isabel Tejada Martín, catedrática de la Universidad de Murcia, ha tratado las citadas exposiciones de mujeres artistas, centrando sus investigaciones en el escenario español. Completa este significativo apartado el estudio que la profesora Dra. Stefania Portinari, de la Università Ca' Foscari de Venecia, ha llevado a cabo analizando la concurrencia de las creadoras a la Bienal de Venecia.

La participación de las creadoras en el mercado artístico ha sido abordada por la Dra. Magdalena Illán Martín en un capítulo en el que analiza el caso concreto de la prestigiosa Maison Goupil, empresa editora y galería que contó con el trabajo profesional de pintoras e ilustradoras desde su origen, en 1829. Una línea de investigación representada en diferentes capítulos de este libro es la que examina las contribuciones de las artistas extranjeras en la escena cultural española. En este ámbito se encuadran los estudios realizados por el Dr. Alberto Castán Chocarro, cuyo texto analiza la presencia de las artistas viajeras en España desde el romanticismo y hasta el inicio del siglo XX, y por la Dra. María de los Santos García Felguera, profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra, quien ha es-

tudiado la actividad desarrollada por las fotógrafas extranjeras que viajaron por la geografía española desde mediados de la centuria decimonónica y hasta el inicio de la I Guerra Mundial. Completan las investigaciones de esta primera sección los capítulos que abordan la participación de las artistas en instituciones culturales —como el Ateneo de Sevilla—, o la actividad creativa que, como escritora, llevó a cabo Maruja Mallo en las décadas de 1920 y 1930.

La segunda sección del libro está dedicada al estudio de los diferentes lenguajes artísticos a cuyo desarrollo y consolidación contribuyeron notoriamente nuestras protagonistas, tanto en el ámbito español como en el espacio internacional, entre 1804 y 1939. Con respecto a la centuria decimonónica, la Dra. Isabella Valente, profesora de la Università degli Studi di Napoli Federico II, ha abordado en su estudio los lenguajes artísticos que fueron desplegados por las pintoras en Nápoles, entre los siglos XIX y XX. Otros textos examinan, en dicho marco cronológico, las tendencias plásticas que desarrollaron las artistas a través de casos concretos, como la producción realizada por las miniaturistas en la primera mitad de la centuria —que fue difundida en la exposición de la *miniatura-retrato* de 1916— o por las pintoras activas en Mallorca en el segundo y tercer tercio del siglo.

Los estudios sobre las artistas que favorecieron con su actividad creativa la renovación del arte y el desarrollo de las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX adquieren un marcado protagonismo en esta segunda sección. Y ello porque, como demuestran las investigaciones publicadas en este libro —evidenciadas, además, por otros estudios realizados a este respecto—, las contribuciones de las mujeres al avance hacia la modernidad y las vanguardias en las artes plásticas han sido ignoradas de forma generalizada por parte de la historiografía tradicional; en consecuencia, resulta imprescindible llevar a cabo un ejercicio de revisión de la evolución de las vanguardias y de la valoración de las aportaciones debidas a las creadoras. En esta línea de investigación se enmarca el capítulo de la Dra. Isabel García García, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, en el que aborda un estudio en profundidad sobre las relaciones que se establecieron entre las mujeres y el movimiento futurista en la escena española. También centran sus respectivos estudios en el ámbito español Rocío Rodríguez Roldán, de la Universidad de Sevilla, y las Dras. Garazi Ansa-Arbelaiz y Haizea Barcenilla García, estas dos últimas profesoras de la Universidad del País Vasco, que analizan las tendencias estilísticas desarrolladas por las creadoras en España, incidiendo en la producción de importantes pintoras extranjeras —como Marie Laurencin o Victoria Malinowska— durante el período en que residieron en el territorio español, o en las aportaciones de las fotógrafas que colaboraron en la emblemática revista *Kodak*, tema del que se ocupa Blanca Torralba.

Los lenguajes plásticos desplegados por las artistas en la década de 1930, así como el proceso de la renovación de las iconografías que en torno a las mujeres se difundieron en ese mismo período, constituyen los temas objeto de estudio de los capítulos finales del libro. Resulta, a este respecto, esclarecedor el análisis del Dr. Jaime Brihuega en el que explora la generación de las nuevas iconografías sobre mujeres y revolución en la cultura visual española, revisando el impacto que alcanzaron y los usos propagandísticos y mediáticos que desarrollaron. En el ámbito internacional, la Dra. Katy Deepwell, profesora de la Middlesex University London, examina en profundidad las diferentes iniciativas que, con la finalidad de combatir los avances del fascismo, desarrollaron las artistas británicas durante los años treinta. En el marco de la guerra civil española se sitúan los últimos capítulos de esta segunda sección, en los cuales es analizada la comprometida producción artística que llevaron a cabo Juana Francisca Rubio, Delhy Tejero, Elisa Piqueras o Kati Horna. El texto que cierra la publicación, cuya autora es Inés Escudero Gruber, explora el imaginario que fue construido en 1936 en torno a la miliciana feminista Lina Ódena, convertida en un símbolo de la revolución y de la libertad frente a los postulados fascistas.

En su conjunto, nuestra publicación combina dos aproximaciones complementarias y fundamentales para la adecuada comprensión del fenómeno que es objeto de estudio. Dos aproximaciones mediante las cuales se alcanza un único objetivo. Por un lado, la publicación ofrece un conocimiento holístico y evolutivo sobre el tema investigado, que pone de relieve la continua y fundamental, aunque habitualmente invisibilizada, contribución de las mujeres a las artes plásticas durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Por otro lado, el análisis particular de determinadas artistas permite el conocimiento en profundidad de casos concretos que revelan, igualmente, el relevante e injustamente desestimado papel desempeñado por las creadoras en el sistema artístico entre 1804 y 1939.

En suma, tienen ante sus manos una publicación que aspiramos contribuya a desentrañar el complejo periodo de tiempo analizado incluyendo en su proceso el trabajo de las mujeres artistas españolas y europeas, persistente y conscientemente olvidadas. Se trata de un libro valioso para quienes lo hemos impulsado, y al que han contribuido otros importantes investigadores e investigadoras como Estrella de Diego, Alicia Fuentes, Javier Martínez, Maite Méndez, Clara Solbes y, especialmente, Rafael Gil, a quienes agradecemos su trabajo y complicidad. Una complicidad que han demostrado igualmente quienes han hecho posible su publicación con el mimo y el detalle que acompaña a la editorial y, en especial, a su director, Dr. Pedro Rújula, a quien agradecemos profundamente su trabajo.

ÍNDICE

PRÓLOGO	9
---------------	---

SECCIÓN I

LA MUJER EN LA ESCENA ARTÍSTICA

La cultura política en el ámbito femenino y las artes: utopías, subversión y la dicotomía esclavitud-emancipación de la mujer <i>Ester Alba Pagán</i>	17
Discípulas y maestras: la formación artística femenina en el siglo XIX <i>Mariángeles Pérez-Martín</i>	35
El acceso de las mujeres a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (1873-1894) <i>África Cabanillas Casafranca</i>	53
Las mujeres en el sistema artístico en Canarias: su acceso a las enseñanzas artísticas (1804-1939) <i>Yolanda Peralta Sierra</i>	65
La participación de las mujeres en el Ateneo de Sevilla: de la relegación de las artistas al Ateneo Femenino <i>Beatriz Romero Chaves</i>	77
Irrupciones feministas en el panorama expositivo europeo y americano, 1800-1914 <i>Concha Lomba Serrano</i>	91

<i>Una habitación propia...</i> compartida. Primeras exposiciones de artistas mujeres en España <i>Isabel Tejada Martín</i>	113
In qualche zona d'ombra. Pittrici a Venezia tra le soglie del Novecento <i>Stefania Portinari</i>	131
En la cima del mercado artístico. Las pintoras en la Maison Goupil <i>Magdalena Illán Martín</i>	153
Mujer, artista y viajera: experiencias de autoras extranjeras en España entre el romanticismo y el cambio de siglo <i>Alberto Castán Chocarro</i>	171
¿Por qué viajaron a España las fotógrafas? I (1842-1914) <i>María de los Santos García Felguera</i>	193
Mujeres, retoque e iluminación fotográfica en España. Primera aproximación (1840-1900) <i>Stéphany Onfray</i>	213
Las escritoras cinematográficas en España entre 1920 y 1936. Una aproximación general y algunos nombres propios <i>María Adell Carmona</i>	225
Maruja Mallo, escritora. Aproximación a sus textos publicados en los años veinte y treinta <i>Ana Belén Feijóo Valencia</i>	235
Del éxito al silencio, mujeres artistas desde una perspectiva comparada <i>Inmaculada Real López</i>	245

SECCIÓN II LENGUAJES ARTÍSTICOS

Ancora nell'ombra. Pittrici a Napoli fra Ottocento e Novecento <i>Isabella Valente</i>	257
La importancia de la <i>Exposición de la miniatura-retrato en España</i> de 1916 para el estudio de las miniaturistas mujeres y su obra <i>Alicia Lozano Comino</i>	279
Pintoras en las islas olvidadas: el caso de Mallorca, 1836-1898 <i>Pere Capellà Simó</i>	287
Amparo, Maravilla y Carmen Pareja Navarro. Pintora, modelo y coleccionista. Granada, 1869 a 1959 <i>María Dolores Santos Moreno</i>	297

<i>Índice</i>	507
La donna e l'artista Emma Ciardi svelata dagli alberi di Refrontolo <i>Anna Ciotta</i>	309
Mujer y futurismo en España (1909-1928) <i>Isabel García García</i>	321
<i>Las prisioneras: La mujer española bajo la mirada de Marie Laurencin</i> <i>Rocío Rodríguez Roldán</i>	343
Recuerdos borrados de una España moderna: Victoria Malinowska <i>Garazi Ansa-Arbelaiz y Haizea Barcenilla García</i>	353
Mujeres bohemias, <i>modernuskas</i> , epilépticas: <i>ismos</i> revisitados <i>Gloria G. Durán, Miguel Molina-Alarcón y Elia Torrecilla</i>	365
Fotógrafas aficionadas en España: la <i>Revista Kodak</i> (1916-1936) <i>Blanca Torralba Gállego</i>	375
Elena Verdes Montenegro: fortuna crítica y compromiso político de una pintora olvidada <i>Pablo Sánchez Izquierdo</i>	387
Retrato de Magali en primer plano <i>Rubén Castélls Vela</i>	399
Mujer y revolución. Reflexiones iconológicas en torno a un nuevo binomio en la cultura visual española de los años treinta <i>Jaime Brihuega</i>	409
Anti-fascist activities amongst women artists in the 1930s in Britain <i>Katy Deepwell</i>	425
La propaganda política también es femenina: Juana Francisca Rubio (1911-2008) y la guerra civil española <i>María Fabo del Caso</i>	445
Delhy Tejero: pintora, muralista y profesora. La primera mujer que ocupó una cátedra de pintura mural en una institución pública española <i>María Dolores Vila Tejero y Sofía Rodríguez Bernis</i>	457
Elisa Piqueras: una escultora a la sombra de los Renau <i>Teresa Trinidad García Lázaro</i>	469
La fotografía toma la palabra: Kati Horna y el álbum <i>¿ESPAÑA?</i> <i>Almudena Rubio Pérez</i>	481
La construcción de un icono femenino revolucionario: el caso de Lina Odena <i>Inés Escudero Gruber</i>	493

*Este libro se terminó de imprimir
en los talleres del Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Zaragoza
en diciembre de 2022*

ESTUDIOS

Las mujeres en el sistema artístico, 1804-1939 trata de esclarecer el relevante papel que en ese periodo desempeñaron las artistas en España, y en otros focos como Italia, Francia o Reino Unido. Promovido por el proyecto I+D+i *Mujeres artistas en España, 1804-1939*, el libro plantea una necesaria reflexión sobre la participación y consideración de las artistas en la escena cultural contemporánea, así como sobre los lenguajes plásticos que desplegaron y con los que impulsaron la renovación del arte y el desarrollo de las vanguardias. De ese modo, el libro contribuye a la construcción de un nuevo relato historiográfico, que valora, de forma justa, las olvidadas aportaciones de las creadoras a la Historia del Arte.

Prensas de la Universidad
Universidad Zaragoza

1542

CONCHA LOMBA SERRANO

Catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, es investigadora principal del grupo de referencia *Vestigium*, del proyecto de investigación *Las artistas en la escena cultural española y su relación con Europa, 1803-1945*, y directora del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza.

Conservadora del Cuerpo Facultativo de Museos, en excedencia voluntaria, son el patrimonio cultural y la museología, junto con el arte contemporáneo y los estudios de género, sus principales líneas investigadoras.

ESTER ALBA PAGÁN

Profesora titular de Historia del Arte en la Universitat de València, donde trabaja, en el ámbito de la docencia y la investigación, el patrimonio cultural, la museología y la museografía, el arte contemporáneo y los estudios visuales desde la perspectiva de género.

ALBERTO CASTÁN CHOCARRO

Profesor contratado doctor de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza. Especializado en arte contemporáneo, ha trabajado, entre otros asuntos, sobre arte e identidad nacional, y relaciones entre el arte y el viaje, las mujeres artistas en España.

MAGDALENA ILLÁN MARTÍN

Profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla e investigadora principal del proyecto *Agencia femenina en la escena cultural andaluza*, estudia a las artistas en España y Francia (siglos XIX-XX) y los discursos visuales sobre las mujeres en las artes.