

GUGGENHEIM BILBAO

CURSO ONLINE

De invisibles a protagonistas: mujeres artistas de los siglos XX y XXI que debes conocer

INTRODUCCIÓN

El primer curso *online* del Museo Guggenheim Bilbao trata de abordar, al menos en parte, el tema del protagonismo de la mujer en distintas tendencias del arte de los siglos XX y XXI. Como es sabido, las mujeres permanecieron en la sombra —salvo raras excepciones— en épocas pasadas, hasta que entre los pintores impresionistas de finales del siglo XIX comenzaron ya a destacar por su quehacer creativo.

A principios del siglo XX sobresalieron muchas artistas cubo-futuristas y abstractas. Muy pronto descollaron las numerosas artistas jóvenes presentes en la Escuela de la Bauhaus, sobre todo como fotógrafas, pintoras y creadoras de tejidos.

La etapa de entreguerras —de 1918 a 1939— puede considerarse como un período muy fructífero en cuanto a la incorporación de la mujer al terreno de la creación artística, en distintas modalidades, como puedan ser pintura, escultura y fotografía. Especialmente las mujeres que se movieron en el círculo surrealista parisino tuvieron un auténtico protagonismo como artistas creadoras de nuevos lenguajes.

En plena Segunda Guerra Mundial, Peggy Guggenheim se trasladó a vivir del Reino Unido a EE. UU. Allí, el nuevo arte norteamericano, el Expresionismo Abstracto, que englobó a pintores como Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem De Kooning o Robert Motherwell, fue promocionado por ella y por el crítico de arte Clement Greenberg. Varias mujeres, entre ellas Lee Krasner, Elaine De Kooning y Helen Frankenthaler, desarrollaron una obra de gran expresividad, con la que además introdujeron importantes innovaciones técnicas.

A partir de 1947 podía hablarse de un arte propiamente norteamericano: París dejó de ser la capital artística mundial y pasó a serlo Nueva York, con todo lo que ello comportaba. La tendencia realista que aparece tras la muerte de Pollock en 1956, el Arte Pop, fue seguida por numerosos artistas en la época de los sesenta. Sin duda, el más conocido de todos ellos fue el multifacético y mediático Andy Warhol, también promotor de grupos musicales, como la famosa The Velvet Underground, en la que triunfaría durante un tiempo la cantante Nico.

El ambiente festivo, divertido, pacifista *hippie* que se vivió en Nueva York en aquella época implicó una nueva concepción de los llamados *happenings*, que habían partido de las experiencias iniciadas por el músico John Cage y el coreógrafo Merce Cunningham a finales de los años cuarenta en la escuela experimental Black Mountain College de Carolina del Norte. Las *performances* eran desarrolladas en interiores o en lugares desérticos y lejanos. El lenguaje corporal fue adquiriendo cada vez mayor importancia, como ejemplifican las obras realizadas en los bosques por Ana Mendieta. Fueron muchas las mujeres que se atrevieron a hacer intervenciones en la naturaleza, tomando su cuerpo como protagonista, y ello dio lugar a nuevas formas de obras de arte.

El hecho de que a finales de los sesenta e inicios de los setenta se incorporasen los ordenadores para llevar a cabo determinadas creaciones, abrió a su vez el amplio y extenso camino protagonizado por las llamadas “nuevas tecnologías”. El mundo digital y las videocreaciones se convirtieron en algo habitual que aún hoy en día sigue vigente.

GUGGENHEIM BILBAO

Las últimas manifestaciones artísticas circulan por la red, pues muchas de ellas solo están pensadas para ser creaciones puramente virtuales que nunca tendrán un soporte material. Realmente puede decirse que se está asistiendo al inicio de algo que muy probablemente todavía resulta impensable, pero que en su momento constituirá un tipo de creación espectacular y llena de posibilidades, no solo para artistas, sino también para receptores de ese arte.

PROGRAMA

Módulo I: Abstracción y Bauhaus

A partir de 1906, se inicia la pintura abstracta, con la obra de la artista sueca Hilma af Klint, y muy rápidamente la abstracción se afianza como movimiento artístico de las primeras vanguardias. En Rusia fueron muchas las artistas que destacaron en el seno de este movimiento. Por supuesto, en la Bauhaus alemana las mujeres no dejaron de tener protagonismo, sobre todo gracias al taller de Tejeduría. En los tapices y alfombras triunfaron los diseños geométricos abstractos por la influencia de Kandinsky. Las numerosas *Mädchen* (chicas) —que no deja de ser una denominación un tanto despectiva— de la escuela realizaron muchas y significativas aportaciones no solo en el campo de los tejidos, sino también en el de la fotografía.

Vídeo 1: Los inicios de la abstracción

Vídeo 2: Natalia Goncharova, Alexandra Exter, Liubov Popova y Nina Kogan

Vídeo 3: El papel fundamental de Gunta Stölzl en una escuela como la Bauhaus en Alemania

Vídeo 4: Las distintas *Mädchen* que trabajaron en la Bauhaus

Módulo II: Las mujeres artistas de entreguerras

El papel de la mujer en los distintos ámbitos artísticos se afianzó claramente durante los años veinte y treinta. Muchas artistas desempeñaron una labor importantísima. En algunos casos, como en el de Dora Maar, su trabajo como fotógrafa fue decisivo para poder preservar a través de las fotografías las distintas fases por las que pasó la creación del *Gernika* de Picasso.

Vídeo 1: Dora Maar

Vídeo 2: Algunas pintoras surrealistas (Leonora Carrington, Remedios Varo)

Vídeo 3: Maria, la escultora brasileña cuyo busto sirvió de modelo para algunas obras de Marcel Duchamp

Vídeo 4: Frida Kahlo y la peculiar visión de “su realidad”, según sus palabras

Módulo III: Expresionismo Abstracto norteamericano, Pop Art y Nuevo Realismo francés

El triunfo del Expresionismo abstracto norteamericano se halla estrechamente vinculado a la figura de la coleccionista y mecenas del arte contemporáneo Peggy Guggenheim. Fue ella quien abrió en Nueva York, en 1942, la galería *The Art of this Century*, que desde un principio protegió y lanzó a jóvenes artistas, como Jackson Pollock. A partir de 1947 el arte norteamericano comienza a vivir una época de autonomía en relación con lo que se estaba haciendo en Europa, que culminaría en el Arte Pop. Mientras tanto, en Francia, el Nuevo Realismo, con Yves Klein a la cabeza, ganaba muchos adeptos.

Vídeo 1: Expresionismo Abstracto norteamericano: dos mujeres representativas, Lee Krasner y Helen Frankenthaler

Vídeo 2: Pop Art y la obra escultórica de Marisol Escobar

Vídeo 3: Nuevo Realismo francés: las esculturas de Niki de Saint Phalle

Vídeo 4: Louise Bourgeois escultora francesa nacionalizada estadounidense, creadora de un lenguaje propio que no se adscribe a tendencia alguna

Módulo IV: De las performances al arte de las nuevas tecnologías. Otros retos: raza y sexualidad

En los últimos años del siglo XX pudo observarse cómo las numerosas mujeres artistas poseían cada vez más visibilidad y alcanzaban lugares en museos y galerías que anteriormente no se habría podido siquiera imaginar.

En el ámbito de las *performances* son muchas las mujeres que han desarrollado una labor sumamente personal e interesante, como Yoko Ono. Y también existen muchas mujeres fotógrafas y videocreadoras que han empleado la tecnología más avanzada para dar rienda suelta a su inmensa creatividad.

Otras autoras destacan por sus diferentes enfoques; por ejemplo, Kara Walker, que ha apostado, desde sus inicios, por temas como el de la raza y la sexualidad.

Vídeo 1: Las artistas *performers*: desde Atsuko Tanaka, del grupo Gutaï en Japon a Yoko Ono. Ana Mendieta y el cuerpo como medio

Vídeo 2: Creadoras con nuevas tecnologías, como la *performer* Itziar Okariz y Eugènia Balcells

Vídeo 3: La fotografía en el mundo actual: Annie Leibovitz

Vídeo 4: La raza y la sexualidad como tema esencial: la obra de Kara Walker