

**¿MUSAS Y AMANTES? NO. ARTISTAS.
UN PROYECTO EXPOSITIVO VIRTUAL:
MUJERES EN EL SURREALISMO.**

**Trabajo de Fin de Máster
2023/2024**

**Máster Universitario en Teoría e Historia del
Arte y Gestión Cultural**

**Alumna: Ana Carolina Camacho López
Tutora: Yolanda Peralta Sierra**

Alumna: Ana Carolina Camacho López

Tutora: Yolanda Peralta Sierra

Universidad de La Laguna. Facultad de Humanidades. Sección de Geografía e Historia

Máster Universitario en Teoría e Historia del Arte y Gestión Cultural

Trabajo de Final de Máster

Curso académico: 2023/2024

Resumen: En los últimos años los centros culturales, museos e historiadores/as han hecho una gran labor para recuperar y visibilizar la obra de muchas mujeres artistas, en especial la de todas esas creadoras que en los siglos anteriores no obtuvieron el reconocimiento que merecían.

Con este TFM se trata de hacer uso de las plataformas tecnológicas, para aportar un recurso virtual que contribuya al conocimiento de las obras de destacadas mujeres artistas. Para ello partimos del Surrealismo, un movimiento artístico de vanguardia que contó con numerosas mujeres en sus filas. De este grupo se han seleccionado a algunas artistas poseedoras de una destacada obra pictórica. Con ellas se ha creado un espacio expositivo virtual, que contiene los perfiles biográficos de estas pintoras y algunas de sus piezas. Esta sala expositiva se presenta en un formato audiovisual, desde diferentes plataformas de reproducción.

Palabras clave: Surrealismo, mujeres artistas, pintura, exposición virtual.

Abstract: In recent years, cultural centers, museums and historians have done a great job to recover and make visible the work of many women artists, especially that of all those creators who in previous centuries did not obtain the recognition they deserved.

This TFM is about making use of technological platforms to provide a virtual resource that contributes to the knowledge of the works of outstanding women artists. To do this, we started from Surrealism, an avant-garde artistic movement that had numerous women in its ranks. From this group, some artists who have outstanding pictorial work have been selected. With them, a virtual exhibition space has been created, which contains the biographical profiles of these painters and some of their pieces. This exhibition hall is presented in an audiovisual format, from different playback platforms.

Keywords: surrealism, women artists, painting, virtual exhibition.

ÍNDICE

Resumen.....	3
1. Introducción.....	6
2. Justificación.....	7
3. Objetivos.....	9
4. Fuentes y metodología.....	10
5. Estado de la cuestión o estado del arte.....	12
6. Marco teórico:.....	17
7. Proyecto expositivo virtual.....	18
7.1. Planteamientos y objetivos.....	19
7.2. Contexto artístico:.....	20
7.2.1. El movimiento artístico surrealista, procesos y etapas.....	20
7.2.2. La pintura surrealista.....	23
7.2.3. La presencia femenina en la pintura surrealista.....	25
7.3. Selección de pintoras surrealistas y perfiles biográficos:.....	28
7.3.1. Valentine Hugo.....	30
7.3.2. Alice Rahon.....	35
7.3.3. Rachel Baes.....	39
7.3.4. Bridget Bate Tichenor.....	42
7.3.5. Leonor Fini.....	46
7.3.6. Kay Sage.....	49
7.4. Listado de obras y fichas técnicas de las piezas.....	54
7.5. Diseño expositivo.....	56
7.6. Planteamiento y diseño audiovisual.....	59
7.7. Plataformas de exposición (enlaces directos al proyecto expositivo).....	61
8. Conclusiones.....	62
9. Bibliografía.....	64
10. Anexo I.....	67

Enlace directo a YouTube: <https://youtu.be/YLbX9eWHq30>

Enlace directo a Vimeo: <https://vimeo.com/960438126?share=copy>

1. Introducción

Es bien conocido que el posicionamiento artístico de la mujer en el transcurso de la historia nunca se ha visto muy favorecido. Si hacemos un breve recorrido por diferentes periodos del pasado, veremos que las mujeres se han enfrentado a muchas dificultades para acceder a una formación artística y ser reconocidas profesionalmente. En la antigüedad, el género femenino rara vez podía desempeñar un rol como artista. Si nos trasladamos a la Edad Media, estas se encontraban excluidas de los gremios de creadores. Aunque si avanzamos un poco más adelante en la historia, hacia el Renacimiento y al Barroco, quizás nos encontraremos con algunas mujeres que lograron hacerse con una carrera como artistas profesionales, la mayoría por ser las hijas de algún artesano reconocido, o por estar casadas con grandes pintores o escultores destacados, muy rara vez por sus méritos propios. Se puede apreciar como el eterno patriarcado que las rodeo, produjo que estas se vieran relegadas al mero papel de musas, modelos y esposas de los grandes artistas durante siglos. Y es que la realización de cualquier oficio alejado del ámbito doméstico y maternal, estaba en su gran mayoría vetado, salvo en determinadas ocasiones. Por normal general, las féminas en el mundo del arte no se contemplaban como creadoras, sino más bien como objetos de creación¹. A partir del siglo XIX, se contempla que las mujeres empezaron a tener más oportunidades para estudiar arte y exponer su trabajo. En general lograron hacerse hueco en un mundo laboral, que durante siglos había estado dominado por los hombres, gracias en parte a grandes fenómenos como la Revolución industrial o las guerras.

Por lo que atendiendo a estas cuestiones, se podría llegar a deducir que para el siglo XX, estas ya estarían mucho más cerca de obtener la igualdad de condiciones con sus compañeros de oficio, pero nada más lejos de la realidad. Si nos adentramos en el panorama artístico europeo y americano de la primera mitad de este siglo, nos encontraremos con las llamadas vanguardias históricas, una serie de movimientos artísticos y culturales totalmente revolucionarios. Cuando investigamos un poco en cada uno de estos movimientos, encontramos una larga lista de representantes masculinos entre ellos, un hecho curioso si tenemos en cuenta que en muchos de los manifiestos de estas nuevas manifestaciones artísticas se promueven grandes cambios, aunque al parecer no en el ámbito de géneros. Sin embargo, dentro de estas vanguardias se vislumbra el surrealismo, un movimiento que a

¹ Por supuesto, hubo muchas excepciones a la norma a lo largo de la historia.

simple vista podría decirse que tiene en su listas a muchas mujeres artistas, ya que podemos encontrar un gran legado de obras y escritos que así lo dan a entender. Aunque si se hace una indagación profunda, encontraremos nuevamente que el movimiento fue iniciado y liderado principalmente por hombres, contaba con grandes exposiciones del grupo donde únicamente hay nombres masculinos, pero también hubo una cantidad grata de mujeres artistas que desempeñaron un papel importante en el surrealismo, las cuales únicamente pasarán a formar parte de este conjunto a través de alguno de estos caballeros, nuevamente como musas, amantes e inspiradoras, mucho antes de poder ser reconocidas por su oficio. Por ello en este proyecto se trata de ahondar en dicha vanguardia, sus comienzos y sus bases, pero sobre todo dedicara gran parte del mismo a examinar el papel femenino en torno al surrealismo, el cual jugó un papel activo y determinante en el desarrollo del mismo. Se hará un repaso por las vidas de ese gran número de mujeres que dedicaron su vida a la pintura surrealista. Nos adentraremos en sus comienzos en el movimiento, en sus funciones y en cómo llegaron a ser grandes artistas plásticas reconocidas.

Además, se plantea el diseño de un proyecto expositivo virtual, en el que se pretenden utilizar los nuevos recursos tecnológicos para realzar y dar más visualización a la obra pictórica de estas creadoras surrealistas del siglo XX, las cuales durante años han sido vistas como las “acompañantes” de los grandes creadores y no por sus propias obras². El listado de artistas de esta muestra expositiva cuenta con gran variedad de mujeres de diferentes nacionalidades, con ello logramos el aporte de diferentes perspectivas y la visualización de pintoras menos renombradas.

2. Justificación

Las artistas mujeres han sido históricamente menos visibles y reconocidas que sus contrapartes masculinas. Durante siglos han ocupado papeles secundarios, han estado relegadas al olvido y no se les han valorado sus méritos debidamente. Por fin podemos decir, que a día de hoy y desde hace algunos años, las obras realizadas por mujeres empiezan a ocupar un lugar en las galerías, en los textos, en los museos o en las casas de subastas. No

² Victoria Combalía Dexeus, Musas, mecenas y amantes: Mujeres en torno al surrealismo (Barcelona: Elba, 2016).

obstante aún estamos muy lejos de lograr la equidad necesaria para que los derechos femeninos en el arte estén al mismo nivel que los de los hombres. Aún con todo el progreso que se ha llevado a cabo, es necesario continuar hablando del arte que han realizado las mujeres, para ayudar a que se continúe conociendo y valorando el trabajo de las artistas femeninas. Empezando por las creadoras del pasado para que no caigan en el olvido, y que así las artistas del presente puedan continuar expandiendo su legado. De esta forma, se contempla el movimiento surrealista como un buen método de difusión, por ser la corriente artística con más mujeres en su grupo de representantes, las cuales ejercieron tanto de artistas, como modelos, escritoras e incluso de mecenas, dando gran difusión a sus compañeros. El Surrealismo cuestionó y desafió los roles de género tradicionales, al explorar temas como la sexualidad, la identidad y el erotismo de manera más abierta y libre que otras muchas tendencias. El movimiento se caracterizó por su enfoque experimental y transgresor, que permitió a las creadoras romper con las convenciones tradicionales del arte y explorar temáticas y estilos no convencionales. Esta libertad creativa fue especialmente importante para las artistas mujeres, que pudieron expresar sus experiencias, emociones y perspectivas de la vida de manera más auténtica y personal³.

Debido a la importancia cultural y social que supone la difusión de esta línea temática se propone una pequeña muestra expositiva virtual, exclusivamente de mujeres artistas, con obras dedicadas a la tendencia surrealista. Ya que para facilitar la difusión de este movimiento artístico y de sus exponentes femeninas, es fundamental el uso de las nuevas tecnologías, las cuales tienen un carácter global. Aunque es necesario destacar que para el campo de las artes plásticas y de la historia del arte académica, así como para otros campos de estudio, es fundamental visualizar las obras de primera mano, tener un contacto directo con la técnica, con la colorimetría o la temática. Pero la difusión de estas obras de forma virtual, puede llegar a fomentar que un público más amplio se interese por estas piezas y acudan a visualizarlas de forma directa en futuras exposiciones. Muchos centros culturales que ya han tomado esta propuesta en años anteriores debido a su relevancia y a las condiciones sanitarias vividas en años anteriores, las cuales invitan a realizar este tipo de muestras artísticas. Estas se tomarán como antecedentes.

³ Artistas como Leonora Carrington o Frida Kahlo, entre otras, expresaban sus pensamientos y problemáticas personales a través de la pintura surrealista.

3. Objetivos

Este proyecto cuenta con una serie de finalidades generales y específicas, que se formulan con la intención de que esta propuesta expositiva virtual tenga un desarrollo óptimo. Es por ello que dentro del objetivo general se plantea la siguiente meta:

- Hacer una pequeña aportación a los trabajos de difusión que grandes historiadores y expertos han estado realizando durante las últimas décadas, a cerca de grandes mujeres artistas de la historia, las cuales no han obtenido el reconocimiento que merecen por su méritos. Tal objetivo pretende llevarse a cabo con el diseño y creación de una exposición virtual en un formato audiovisual, que pasa a formar parte de los recursos digitales que pueden encontrarse en internet. Para ello, se ha realizado una selección de pinturas que pertenecieron al movimiento surrealista, desde diferentes nacionalidades, dando así diversos testimonios.

En cuanto a los objetivos más específicos de este proyecto se fijan los siguientes:

- El desarrollo de una muestra virtual innovadora y accesible para un público amplio. Recreando un espacio de muestras, seleccionando y exhibiendo una colección representativa de obras de estas creadoras del surrealismo, resaltando su diversa complejidad.
- La contextualización del trabajo de las pintoras surrealistas dentro del panorama artístico y socio-cultural de la época. Aportando perfiles biográficos mucho más enfocados en la perspectiva creadora y las aportaciones que estas artistas hicieron al surrealismo, y no haciendo tanto hincapié en las relaciones románticas de las mismas, como suele hacerse comúnmente dentro de la historiografía artística. Además se pretende ubicar a estas creadoras en el contexto en el que se desarrolló su trabajo, para comprender mejor su contribución y significado dentro del movimiento.
- La realización de una pequeña contribución en la visibilización de las barreras o desafíos que enfrentaron las mujeres artistas dentro del movimiento surrealista, mostrando con ello una pequeña parte de su legado pictórico en la historia.

4. Fuentes y metodología

Para la realización de este proyecto se han utilizado varias fuentes de información. Principalmente libros de texto especializados en esta temática artística, los cuales tienen la finalidad de destacar a un determinado grupo de mujeres artistas, narrando sus procesos y su trayectoria para justificar sus argumentos. La biblioteca de nuestro centro universitario, ha habilitado un área de igualdad, lo que facilita el acceso a este tipo de obras tan relevantes para el conocimiento de la historia del arte. Entre estos libros podemos destacar a grandes autoras como Whitney Chadwick, Mary Ann Caws y Penelope Rosemont, las cuales han redactado textos de gran valor académico y cultural acerca de esta temática, en diferentes idiomas y desde perspectivas diferentes. Con la lectura de estos ejemplares, hemos podido enriquecer nuestros argumentos. Se hablará un poco más sobre estos textos en el siguiente apartado.

De igual forma se halla información relevante en los documentos académicos con carácter virtual, donde diversos autores exponen sus ideas acerca de este movimiento artístico que tantas mujeres alberga. Tanto artículos, como proyectos universitarios, documentales o entrevistas, para recopilar información audiovisual, incluso tesis, tratan esta línea de investigación de diversas maneras, cuestionando así el posicionamiento femenino dentro y fuera de la tendencia surrealista a lo largo del tiempo. Tales argumentos se utilizan como fuente directa de información para la redacción de este proyecto. Un componente relevante que se utiliza como medio para obtener la información necesaria para llevar a cabo un proyecto expositivo de esta clase, son los antecedentes que han llevado a cabo retrospectivas con la misma temática y finalidad. Diversas galerías, centros culturales y salas de exposiciones han puesto en marcha esta iniciativa desde diferentes perspectivas, variando a sus artistas y las doctrinas plásticas que éstas practicaban. De igual forma se han planteado infinidad de muestras artísticas virtuales, tanto como complemento a las exposiciones físicas, así como montajes exclusivamente cibernéticos. Será necesaria la búsqueda de relaciones entre este modelo expositivo y la línea temática propuesta. Ya que es fundamental tener en cuenta todos estos planes expositivos realizados en los últimos años, para tener en cuenta lo que ya se ha realizado anteriormente en este campo y poder presentar así un proyecto innovador. Estos medios serán utilizados como referentes a la hora de plantear el diseño, montaje y objetivos de esta muestra de obras virtual.

En cuanto a la metodología utilizada para desarrollar este proyecto, se contempla la necesidad de adentrarse principalmente de manera teórica en la temática, para entender los

valores que se promueven dentro de la vanguardia y las características que esta contiene, para qué tantas mujeres artistas hayan decidido expresarse artísticamente a través de ella. Para esto, será necesario recopilar y contrastar información a través de estas fuentes académicas, museológicas y digitales ya mencionadas, realizando así una exhaustiva búsqueda que construya bibliografía enriquecida por las ideas de diversos autores. Parte de esta recopilación de información desemboca en la selección de las artistas, cuyos recorridos dentro del movimiento surrealista servirán para ilustrar el impacto femenino en él y cómo estas mujeres lograron hacerse un hueco en un mundo que pertenecía a los hombres desde los inicios. Esta labor investigativa, dará pie a realizar una selección de las obras de estos artistas escogidas, así como los materiales complementarios que se incluirán en el proyecto expositivo. Considerando la relevancia y la calidad de las piezas y su relación con los objetivos del proyecto.

Una vez se hayan seleccionado las piezas que corresponden a cada una de las pintoras, se realizará un análisis de las obras seleccionadas, incluyendo su estilo, técnica, temática, contexto histórico y cultural. Con esto se pretende vislumbrar la contribución de las artistas al movimiento surrealista y su relación con la perspectiva de género. Es fundamental la organización de todos estos contenidos del proyecto de forma lógica y coherente, elaborando los correspondientes textos explicativos y críticos para cada sección.

En cuanto al diseño expositivo virtual, se contempla la realización de este a través de herramientas de modelado 3d, con el consiguiente renderizado de las tomas en vídeo del mismo. En él se integran las obras de arte, textos, materiales informativos y otros recursos digitales, este conjunto artístico se compartirá en plataformas de reproducción audiovisual, tales como YouTube o Vimeo. Parte de este proceso es la realización de pruebas de sonido, calidad de imagen, buen funcionamiento del montaje, el progreso curatorial de la sala y otros muchos factores, que garantizaran el correcto funcionamiento de toda la muestra digital, para garantizar una experiencia óptima para el usuario.

Este enfoque metodológico permitirá crear un proyecto expositivo integral y rigurosamente virtual, que combine la investigación académica, el análisis crítico y la experiencia interactiva del usuario para explorar y valorar la contribución de estas mujeres en el surrealismo.

5. Estado de la cuestión o estado del arte

Gracias al avance tecnológico que se ha visto en ascenso durante los últimos años, las exposiciones de carácter virtual han ganado popularidad en los últimos años, permitiendo a una amplia audiencia acceder a las obras de artistas de todo el mundo. Numerosos museos y centros culturales han incorporado diversos recursos de recorrido digital a sus páginas webs oficiales. No obstante, no han logrado encontrarse recursos digitales que hayan abordado la realización de una exposición totalmente virtual acerca de las mujeres surrealistas. Una aportación que se contempla como necesaria, ya que los nuevos medios tecnológicos son una gran fuente de difusión, que pueden impulsar la visibilización y los procesos de recuperación del arte realizado por mujeres.

Un proceso de suma importancia que comienza a tomar forma visible a partir de los años setenta, en paralelo con el crecimiento del movimiento feminista y el auge de los estudios de género en la rama de las humanidades⁴. Sin embargo, algunos esfuerzos aislados por rescatar la figura de las artistas surrealistas comenzaron a principios de los años sesenta. A partir de este momento empiezan a forjarse nuevas perspectivas dentro de los estudios académicos y sociales. Diversas autoras como Pilar Muñoz López o Victòria Combalía⁵ tratan de cuestionar la tradición occidental artística, que coloca a la mujer en roles estereotipados y por lo general inferiores a la de los hombres. Desde tiempos inmemoriales, la historia fue escrita y narrada por estudiosos masculinos, que obviaron el trabajo de sus compañeras. En el caso concreto del movimiento surrealista, durante los últimos años los expertos e historiadores se han encargado de recopilar y difundir en gran medida las obras de muchas artistas, aunque aún a día de hoy gran cantidad de ellas no han obtenido el reconocimiento que merecen.

Con la creciente preocupación de los historiadores por recuperar el arte de diversas mujeres, se encuentran evidencias de conflictos relacionados con la desigualdad de género, muy común en los años de desarrollo de este movimiento surrealista, un aspecto que ha dificultado durante mucho tiempo la difusión de las obras de mujeres, que normalmente se posicionaban como inferiores a la de los hombres. Los investigadores se han encontrado con

⁴ Pilar Muñoz López, "ARTE FEMINISTA. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN EL ARTE. EL EJEMPLO DE PAULA REGO", (Universidad Autónoma de Madrid, s.f), <https://doi.org/file:///C:/Users/34633/Downloads/2042-Texto%20del%20artículo-1686-1-10-20140905.pdf>.

⁵ Autora del libro MUSAS, MECENAS Y AMANTES: MUJERES EN TORNO AL SURREALISMO

un gran abuso de poder durante el desarrollo de esta tendencia, cometidos por algunos artistas y teóricos surrealistas hacia sus colegas femeninas, esto revela una relación compleja y paradójica entre el surrealismo y las mujeres. Aunque el movimiento se inspiró en la liberación de la imaginación y la exploración de los deseos más profundos del ser humano, esta libertad a menudo chocó con las normas y estructuras sociales existentes, convirtiendo al surrealismo en un entorno ambivalente para las mujeres artistas.⁶ Diversos estudios en la actualidad profundizan en estas temáticas, aportando hipótesis diversas, que en su mayoría desembocan en la misma conclusión, el movimiento surrealista ha obviado en gran medida a las mujeres del grupo, por lo que es de suma importancia dar visibilidad a las mismas.

De esta forma puede verse como entre las décadas de los setentas y ochentas, se producirá un creciente interés por el trabajo de las artistas surrealistas, esta puesta en valor se produce en gran parte debido a la revalorización de la historia del arte desde una perspectiva feminista. Exposiciones y estudios académicos comenzaron a mostrar y analizar las piezas de muchas de estas mujeres. Desde este momento se está profundizando en la investigación, la visibilidad y el reconocimiento de las mismas. Se fomenta el crecimiento de las exposiciones individuales y colectivas, se publican catálogos, libros y artículos académicos, y se incorporan sus obras a las colecciones permanentes de museos. Actualmente, el interés por el papel de las mujeres en el surrealismo sigue creciendo, gracias a la labor de investigadores, curadores y activistas que buscan cuestionar las narrativas tradicionales de la Historia del arte y reconocer la importancia de la contribución de las artistas mujeres. Es por esto que mediante este proyecto se intenta hacer una contribución a estos estudios, desde una perspectiva personal y con la ayuda de un compendio de ideas, forjadas tras la lectura de varios autores que en años anteriores hicieron de igual forma sus aportaciones a esta línea de investigación.

Puede verse como en los últimos años, se han publicado numerosos libros y estudios sobre las artistas surrealistas. Para este proyecto se consultaron varios escritos y fuentes de información, en las que podemos apoyar nuestras contribuciones. La mayoría de estos textos se centran en la recuperación del arte femenino surrealista, ensalzando a las artistas y dando a conocer su transcurso dentro del movimiento. Se toman como referente importantes ideas extraídas de textos como el de la escritora Victoria Combalía Dexeus, en su libro "Musas,

⁶: Molina Barea ,María del Carmen, UNA CUESTIÓN VISCERAL: LA ICONOGRAFÍA DE LA MUJER DESTRIPIADA EN EL SURREALISMO , 2016.
 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/15422/Molina%20Barea_arslonga.pdf?sequence=1&isAllowed=y

mecenas y amantes: Mujeres en torno al surrealismo", donde presenta un análisis detallado de seis mujeres influyentes en el mundo del surrealismo. Ella nos hace entender la importancia de estas mujeres en el desarrollo del movimiento surrealista, tanto como musas inspiradoras, mecenas financieras o amantes de los artistas involucrados. Ya que las mismas desafiaron los roles tradicionales y estereotipos de género, explorando aspectos como la sexualidad y la identidad femenina a través del arte y la literatura surrealistas. Produciendo un enorme impacto en la sociedad y la cultura de su época, abriendo camino para futuras generaciones de artistas y escritoras.

Planteamientos similares expone Lourdes Martínez en su libro "Bellas damas sin piedad: mujeres del surrealismo". Donde pone en manifiesto la relevancia de estas artistas, con la exploración de las vidas y obras de algunas de ellas. Destaca el poco reconocimiento que han recibido, por lo que es importante seguir dándole visibilización a las mismas, reivindicando su legado artístico, como una forma de reescribir la historia del arte y la literatura desde una perspectiva más inclusiva y equitativa.

Desde una faceta más rompedora nos aporta su perspectiva el profesor Juan Vicente Aliaga, en su libro "Orden fálico. Androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX". El teórico dedica el tercer capítulo de esta obra a demostrar el excesivo sexismo y la desmedida sexualización femenina dentro de la tendencia surrealista, así como el maltrato que sus compañeros ejercieron sobre ellas. Dicho libro cuenta con gran cantidad de argumentos que se plantean en forma de protesta, para dar a conocer el ambiente vanguardista desde otra perspectiva diferente a la que normalmente se plantea en los escritos históricos. Además de contrastar la información de estos libros, se toma la iniciativa de ir más allá de los textos y aportaciones en castellano, añadiendo a esta bibliografía a autoras internacionales como la profesora de historia *Whitney Chadwick*, la cual tiene varias obras escritas en francés donde nos muestra sus numerosas aportaciones. De entre ellas, se toma la titulada "*Les Femmes dans le mouvement surréaliste*", un tomo muy visual que abarca gran cantidad de obras, de diferentes disciplinas, así como poemas, correspondencias y entrevistas de varias artistas, demostrando con ello que el género femenino tuvo un papel muy activo en todo el surrealismo, tanto como inspiradoras en la vida creativa del hombre, como propias creadoras, interponiéndose a las arraigadas creencias de la época.

Con esta serie de ejemplos, puede verse como tanto las diferentes aportaciones que han realizado esta variedad de autores, así como el creciente interés social por recuperar y visibilizar el arte femenino de una de las vanguardias más reconocidas de todo el siglo XX, se termina por reflejar en muchos campos de las artes y la cultura. De forma que numerosas

instituciones se unen a esta propuesta, diseñando proyectos colectivos e individuales, que tienen como centro primordial la difusión del legado artístico de estas mujeres.

Fueron muchas las artistas que desarrollaron su trabajo en torno al surrealismo, por lo que a día de hoy podemos encontrar gran cantidad de obras que se envuelven en esa naturaleza onírica e irreal. Por lo que es necesario hacer un repaso por diferentes muestras recientes que han decidido albergar dichas piezas con el propósito común de dar visibilidad a este grupo de creadoras olvidadas.

Una de las exposiciones más relevantes realizadas en nuestro país, que abarca esta temática y una parte considerable de estas piezas, fue la realizada a finales del año 2017 en el museo Picasso de Málaga. La muestra titulada “Somos plenamente libres. Las mujeres artistas y el surrealismo” , fue comisariada por el catedrático José Jiménez, y recogió las obras de dieciocho creadoras. Estas se denominan dentro de los textos de la muestra como “Mujeres luchadoras y rebeldes”⁷, las cuales en varios casos fueron eclipsadas por sus parejas masculinas, al tratar de encontrar un lugar en una vanguardia dominada por hombres y extremadamente machista. No se trató de una selección de obras aisladas, sino que juntas funcionaron en consonancia para generar un relato creativo, que narró las experiencias de estas relevantes artistas, esto impulsado por el carácter multidisciplinar que se plantea. La exposición incluyó distintas pinturas, dibujos, esculturas, collages, fotografías y películas, que conformaron más de un centenar de piezas entre todas.

Para el año 2020 se pone en marcha la retrospectiva "Mujeres Fantásticas: Mundos Surrealistas de Meret Oppenheim a Frida Kahlo", una exhibición que se aleja de las fronteras de nuestro país, realizándose en el Museo de Arte Moderno de Louisiana en Dinamarca, en colaboración con el Schirn Kunsthalle de Frankfurt. La exposición se centró por supuesto en las artistas mujeres del Surrealismo, destacando su importante papel en el movimiento y mostrando sus contribuciones a la creación de esta nueva estética. La muestra incluyó más de 260 obras de 34 artistas de Estados Unidos, México y Europa. En los textos de esta se hace una importante reflexión, y es que se conoce que por lo general las mujeres surrealistas solían ser más jóvenes que sus compañeros masculinos, por lo tanto, estas crearon muchas de sus obras principales en las décadas de los años cuarentas y cincuentas , a pesar de que la vanguardia se fundó aproximadamente en Europa en 1920. Podemos ver que los surrealistas continuaron organizando exposiciones hasta 1960, disolviendo el grupo a finales de la

⁷“----” "Somos plenamente libres | Museo Picasso Málaga", Museo Picasso Málaga, 10 de octubre de 2017. <https://www.museopicassomalaga.org/exposiciones/somos-plenamente-libres-mujeres-surrealismo>.

década. Sin embargo, muchos historiadores del arte afirman que el surrealismo finaliza con el final de la Segunda Guerra Mundial, esta aportación histórica demuestra en la poca consideración que se tenía al género femenino del movimiento, que justo comenzaron a realizar sus aportaciones por esos años, en los que se da por disuelto el grupo⁸.

Otras de las grandes aportaciones expositivas que se plantearon recientemente, fue "Surréalisme au Féminin?" (¿Surrealismo en femenino?). La cual fue una interesante muestra, que se llevó a cabo en el Museo de Montmartre en París, el pasado año 2023. A la exposición se presentaron obras de más de 50 artistas mujeres que participaron en el Surrealismo, desde los inicios, hasta artistas que construyeron su obra influenciadas por este movimiento en los últimos años. Muchas de ellas han sido muy desconocidas dentro de Francia y en otros países, a pesar de su talento y su contribución al movimiento, por ello es tan importante darles visibilidad en este tipo de eventos culturales⁹. Como estos ejemplos pueden encontrarse otros muchos ejemplos expositivos, en los que podemos ver la repercusión que está teniendo actualmente esta línea de investigación, en diferentes países y con planteamientos muy distintos, pero con finalidades afines.

De igual forma grandes plataformas como " Google art and culture" o las páginas webs de museos como El Museo del Prado, han tomado la iniciativa de plantar exposiciones de forma virtual. Este fenómeno ha ido en aumento con la globalización proporcionada por los medios tecnológicos y por los tiempos de pandemia que se han vivido en los últimos años. Teniendo en cuenta estas premisas, cabe destacar que el objetivo de este proyecto será combinar las aportaciones novedosas de las exposiciones virtuales, con las obras y perspectivas de cada una de las artistas elegidas. Partiendo de las aportaciones que han dado las diferentes instituciones y autores ya mencionados, para poder llegar a configurar una perspectiva afín a estas, que en consonancia con los propios planteamientos de este trabajo contribuya a la creación de nuevas premisas.

⁸ "..." "MUJERES FANTÁSTICAS. MUNDOS SURREALISTAS DE MERET OPPENHEIM A FRIDA KAHLO - Artishock Revista", Artishock Revista, 18 de octubre de 2020.

<https://artishockrevista.com/2020/10/18/mujeres-fantasticas-surrealistas/>.

⁹ Sortiraparis, Graziella de, y Laurent de Sortiraparis. 2023. "Surréalisme au féminin, la exposición liberadora en el Museo de Montmartre - últimos días". Sortiraparis.com. el 12 de enero de 2023.

<https://www.sortiraparis.com/es/que-visitar-en-paris/exposicion-museo/articles/288024-surrealisme-au-feminin-l-a-exposicion-liberadora-en-el-museo-de-montmartre-ultimos-dias>.

6. Marco teórico

En este apartado se presenta y analiza la base conceptual y teórica que apoya nuestra investigación sobre estas seis mujeres del movimiento surrealista. De forma que es necesario apoyarnos en los estudios de género que se han llevado a cabo dentro de la Historia del Arte, ya que gracias a estos se avanza hacia el reconocimiento y la igualdad de muchas mujeres artistas. Estos se basan en la necesidad de revisar y analizar la producción artística a través de la perspectiva de los roles de género, las identidades y las relaciones de poder social. Se centra en cómo los conceptos de masculinidad y feminidad han influido en la creación y recepción del arte a lo largo de la historia.

La crítica de arte feminista surgió en las décadas de 1960 y 1970 para denunciar la marginación de las mujeres en la Historia del Arte, muchas investigadoras y críticas comenzaron a cuestionar los valores patriarcales subyacentes en la producción y recepción del arte y en la formación del canon artístico, planteando la necesidad de incluir una perspectiva de género en los estudios artísticos.

Entre las grandes teóricas que han contribuido a este campo, se destacan a dos importantes historiadoras, que con sus escritos y cuestionamientos hacen grandes aportaciones, ellas son Linda Nochlin y Griselda Pollock. Ambas han realizado aportaciones significativas a la visibilización de las mujeres en la historia del arte y al análisis crítico desde una perspectiva feminista. Sus enfoques nos invitan a considerar el espacio psicológico de la feminidad y a desarrollar métodos feministas para mirar y leer imágenes artísticas.

Griselda Pollock es una destacada historiadora del arte y crítica feminista. Su obra “Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte” es fundamental en el campo de la crítica de arte feminista¹⁰. En ella Pollock desafía los cimientos de la historia modernista del arte al abordar la falta de reconocimiento de las grandes mujeres artistas. Destaca el sexismo estructural e institucional que cosifican a las mujeres como objetos eróticos, excluyendo su capacidad creativa. Su enfoque interdisciplinario considera el contexto social e histórico en el discurso artístico. Además, dicha historiadora revela la política sexual y racial en el arte modernista y en la historia del arte, situando la teoría feminista y la crítica de arte dentro de la disciplina de la historia del arte.

¹⁰ Pollock, Griselda, “*Visión y diferencia: Feminismo, feminidad e historias del arte*” (Fiordo, 2014).

Por su parte Linda Nochlin escribió el influyente ensayo "¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?"¹¹. En él, cuestiona la estricta diferencia entre varones y mujeres en el acceso a la educación artística, plantea una crítica al canon artístico dominante y a las instituciones que históricamente han excluido a las mujeres. Nochlin trató importantes temas, cómo el hecho de que los artistas varones tenían la validación para pintar desnudos femeninos y masculinos, mientras que las artistas mujeres estaban vetadas de representar el desnudo masculino. Esto evidencia desigualdades en el acceso a la educación y la valoración de las producciones artísticas. Discute también, cómo las expectativas sociales y los roles de género tradicionales han limitado la capacidad de las mujeres para dedicarse al arte de forma profesional. Su trabajo pionero invita a interpretar la historia del arte feminista como una práctica transgresora que cuestiona preceptos aún vigentes en la disciplina. Gracias a estas y otras muchas historiadoras, que se cuestionan la historia del arte desde una perspectiva feminista, las obras de muchas creadoras a salido a la luz y las mujeres artistas han comenzado a tener una mayor repercusión.

7. Proyecto expositivo virtual

Se propone la creación de una exposición virtual en formato audiovisual, que contenga las obras de un grupo de artistas femeninas que pertenecieron a la tendencia surrealista. Esta muestra expositiva es novedosa, ya que a pesar de que se han realizado gran cantidad de proyectos culturales dedicados a las mujeres del surrealismo, no se ha logrado encontrar una exposición desarrollada de manera totalmente virtual y en un espacio ficticio, relacionado con esta temática. Es por ello que se toman los recursos tecnológicos para crear un espacio de muestras ficticio, que pueda formar parte de los recursos web que podemos encontrar en las diferentes plataformas que nos brinda internet, contribuyendo a la visibilización de estas creadoras.

¹¹ Nochlin, Linda, "*Why Have There Been No Great Women Artists?: 50th Anniversary Edition*" (Thames & Hudson, 2021).

7.1. Planteamientos y objetivos

Para la realización de esta muestra virtual, se plantea la creación de una sala expositiva ficticia, con un grupo diverso de creadoras, en el que se mostraran tres piezas representativas de cada una de ellas. La sala cuenta con un diseño clásico, propio de las presentaciones artísticas contemporáneas. Mientras que el exterior de esta estancia se presenta con un estilo mucho más innovador, ligado a las fantasías propias de este movimiento surrealista, por lo que se realiza una construcción con fachada irregular y paredes de mampostería rugosa con parches de musgo o vegetación, con la intención de sugerir cierta antigüedad o exposición a los elementos. La concepción de esta sala y su diseño serán explicados más extensamente en otros apartados. Este espacio virtual se construye desde el programa informático “Blender”, dedicado especialmente al modelado 3D. Dicha construcción digital es grabada y editada para convertirse en un archivo audiovisual, que pueda ser subido y contemplado en la red.

Se escogen plataformas como “Vimeo” o “YouTube” para compartir este proyecto, por su popularidad y la difusión que ambas plataformas presentan, además de por la accesibilidad de idiomas que proporcionan en su interfaz. Se propone que en el interior de dicha estancia se dispongan las diferentes obras escogidas, junto a un retrato de cada una de las artistas. Estas piezas se seleccionan teniendo en cuenta los perfiles biográficos de cada creadora, de manera que formen una narración, que irá acompañada por una voz en off que complete los relatos históricos de las artistas y sus contribuciones al movimiento surrealista. Para hacer más accesible esta muestra expositiva, se hace uso de las nuevas tecnologías, incorporando códigos QR que contienen dichos perfiles biográficos. Estas obras se colocan visiblemente alteradas en cuanto a dimensiones, ya que esta muestra no pretende imitar, ni sustituir la visita a una exposición real donde puedan vislumbrarse las piezas reales. Se trata de un planteamiento irreal, cuya base principal es la contribución a la difusión del arte realizado por las artistas escogidas, por lo que se toma la decisión de proporcionales a cada una de estas creadoras un espacio igualitario dentro de la sala, independientemente de las medidas reales de las obras, ya que se le da mayor relevancia a la calidad plástica y artística de las pinturas.

Dicho lo cual, cabe destacar que este proyecto cuenta con una serie de objetivos propios, que parten desde el propio planteamiento de construir un espacio de exposiciones ficticio, donde se exponen piezas que parten de una imagen de las obras verdaderas. Con este proyecto no se trata de fomentar una sustitución de los museos y salas expositivas físicas en

favor de las virtuales, si no que por el contrario con esta pequeña muestra se intenta dar a conocer las obras y las vidas de estas artistas, para que el espectador se anime a visitar sus piezas reales en las instituciones correspondientes. Esta muestra expositiva trata de contribuir a la difusión de estas artistas, como mujeres creadoras, progresistas y adelantadas a sus tiempos. Para sentar las bases de este proyecto es necesario ahondar en los procesos por los que pasa el movimiento surrealista. Esta tendencia tendrá lugar entre los años veinte y sesenta del siglo XX, un periodo revolucionario en el ámbito artístico, donde cambian los valores tradicionales del arte y Francia es concebida como una potencia dentro del ámbito cultural. Pero también es una época marcada por los conflictos bélicos, con grandes disputas políticas, gran cantidad de pobreza social y un pensamiento arraigado muy desigual entre los géneros. En general fueron tiempos donde el desarrollo del arte se veía limitado por la gran cantidad de guerras y enfrentamientos entre países. Por lo que fue una gran hazaña para las mujeres artistas del momento lograr encontrar un lugar respetable dentro del mundo artístico y cultural. En este apartado se sintetiza el desarrollo de este movimiento artístico, su desarrollo dentro de un contexto tan conflictivo y como las mujeres artistas logran adentrarse dicha tendencia a pesar de las dificultades.

7.2. Contexto artístico

Para comprender el transcurso de esta exposición virtual, es necesario adentrarnos en el contexto artístico, político y social en el que estas artistas desarrollaron su obra.

7.2.1. El movimiento artístico surrealista, procesos y etapas

Nos situamos en los comienzos del movimiento surrealista, ya que es necesario conocer las características de esta tendencia para comprender las premisas, los conceptos y principios que animaron a muchas artistas a adentrarse en la visión onírica e irreal de la misma.

Esta fue la vanguardia histórica que más mujeres atrajo, e irónicamente una de las más desiguales en perspectiva de género. Las surrealistas sobrevivieron a la presión masculina,

que muchas veces las relegaba a simples objetos de inspiración, convirtiéndolas en musas de sus fantasías, valorando sus cuerpos, por encima de su talento y sus fabulosas mentes.

Dicho lo cual, cabe destacar que el movimiento surrealista surge en una época que fomentaba este tipo de desigualdades entre hombres y mujeres, a pesar de que este era un contexto de cambios, donde el arte trataba de mutar, acorde a los nuevos tiempos que corrían. Será a principios del siglo XX donde surgen las primeras vanguardias históricas, las cuales son conocidas como un conjunto de movimientos artísticos y culturales que rompen con las convenciones estéticas y sociales que habían envuelto al arte durante años. La gran mayoría de estos movimientos de vanguardia son exponentes del estado emocional de la intelectualidad europea tras la Primera Guerra Mundial. El estallido bélico de 1914 actuó de revulsivo y puso de manifiesto la quiebra de un sistema de valores que había elevado a la categoría suprema la idea de progreso ideario en parte asumido por las vanguardias históricas de la preguerra.

Se conoce al movimiento surrealista como una de las vanguardias históricas más destacadas y revolucionarias. Fue un movimiento multidisciplinar, que se adentra en la fotografía, la poesía, la pintura, la escultura e incluso en la escritura más clásica. Esta corriente artística procede de la combinación de influencias artísticas, filosóficas e ideológicas que se unen en conjunción para sentar las bases de la misma. En octubre del año 1924 en París surge lo que se conoce como el primer Manifiesto del surrealismo, firmado por André Bretón, éste señala el punto de partida de una de las propuestas más radicales de las vanguardias históricas¹². A partir de este momento se produce un desarrollo paulatino dentro de esta tendencia, que se suele dividir tradicionalmente en una evolución cronológica basada en tres etapas, que pueden resumirse de la siguiente manera:

La primera etapa, se conoce como el periodo de los sueños y corresponde con la articulación del grupo, en la cual se configuran las ideas. Estas se basan en principios bastante filosóficos, que buscaba liberar la imaginación, explorar el mundo de los sueños y la psique humana, fusionando la realidad con la irrealidad para crear una nueva forma de

¹² L. García De Carpi, *Las Claves Del Arte Surrealista* (Planeta Pub Corp, 1995).

expresión artística. Para dejar constancia de estas premisas se publica el primer manifiesto y el movimiento se desliga del dadaísmo¹³

Dicho manifiesto destacó la creencia en la superioridad del pensamiento inconsciente sobre el pensamiento consciente y en la importancia de las fantasías y la libertad de creación. La realidad se disipaba, dejando paso a la ilusión, con esta la convicción de que el arte debe romper las barreras entre el mundo interior de las ideas y el mundo exterior de la materialidad. Ellos destacaban la importancia de la experimentación, la innovación y la espontaneidad, de forma que rechazan las convenciones establecidas y los límites del racionalismo. Se promueve el juego, la ironía, la liberación de la mente ante las restricciones de la sociedad, así como se aboga por la transformación del amor y el erotismo como fuerzas que pueden desafiar la lógica y la razón. En esta fase, los artistas surrealistas se centraron en la exploración de ideas filosóficas y metafísicas, explorando técnicas muy automáticas. Tras exponer sus premisas el grupo comenzó a crecer y con ello empezó a forjarse un gusto común, alimentado por diferentes doctrinas y por las propias características que se plantean para esta tendencia. Los surrealistas se inclinan hacia la exploración de ámbitos hasta ahora más bien desdeñados, como el subconsciente, el azar, la locura, los estados de alucinación o los fenómenos pragmáticos.

Así pasan por una segunda etapa, que coincide con un periodo de mayor interés por el razonamiento y se produce una mayor toma de conciencia política. De igual forma, los artistas muestran gran interés por el simbolismo y la construcción de imágenes cada vez más oníricas o fantásticas. Y ya por último se pasa por una tercera etapa, en la que la vanguardia llega a una expansión internacional, el surrealismo comienza a influenciar a artistas de otros países, tras mucho tiempo de extensión dentro de Francia. Esto fue fomentado en gran parte por los conflictos bélicos que estaban teniendo lugar por estos años, los cuales obligan a muchos intelectuales y artistas a exiliarse en países fuera de Europa. La pintura surrealista en contacto con las culturas autóctonas recibe una nueva orientación en el continente americano, ya que estos artistas siempre mostraron mucho interés y se vieron atraídos por las artes primitivas, por lo que les llamó la atención las manifestaciones culturales de los distintos pueblos amerindios, Así pues fue patente el impacto de las tradiciones indígenas en las obras de estos pintores.

¹³ Una tendencia negacionista que rechaza las formas tradicionales de arte y literatura. Esta tuvo una gran influencia en el surrealismo, el cual rechaza muchas de estas premisas.

De igual forma el continente americano se empapa de las características del surrealismo, y pronto sus propuestas van a ser asimiladas por los pintores estadounidenses, que pasan a constituir uno de los componentes fundamentales dentro de las vanguardias, a través de las características surrealistas, este será el Expresionismo Abstracto. Al finalizar la guerra, la mayoría de los artistas exiliados regresaron a Europa, pero el surrealismo como movimiento organizado había perdido ya su vigor. Finalmente llegaron otros movimientos de vanguardia y el surrealismo se disipa poco a poco, a pesar de que muchos artistas y escritores siguieron influenciados por sus ideas y técnicas durante décadas. Se suele considerar que el surrealismo dejó de ser un movimiento cohesionado en la década de los 60's, con la muerte de André Breton y la disolución de los grupos importantes.

7.2.2. La pintura surrealista.

Debido a las propias características del proyecto es necesario ahondar en la parte pictórica del surrealismo. Esto nos servirá como apoyo para exponer posteriormente el papel femenino en dichos trabajos pictóricos. André Breton por su posición de escritor condiciona en un principio la entrada de la pintura al surrealismo, aunque esta terminará por tomar una inmensa importancia. Dicho lo cual, cabe destacar que pese a las problemáticas que en un primer momento se pudieron dar respecto a la actividad pictórica, esta tuvo a favor el hecho de que el material onírico es de conciencia visual y no verbal, lo que explica el extraordinario desarrollo de las manifestaciones plásticas en el seno del surrealismo. Esto sin olvidar que el surrealismo no es un credo literario, ni un estilo pictórico, sino una actitud vital que encamina a liberar al hombre de toda clase de restricciones mentales.

Con el surrealismo se invierte el objetivo tradicional de la pintura, para poder responder a la necesidad de revisión absoluta de los valores reales sobre la que hoy coinciden todas las mentes, la pintura abandona su tradicional función mimética para convertirse en una vía de profundización en la interioridad del ser humano.

Con esto se trata de dar a entender que el objetivo artístico principal pierde importancia, la obra ya no posee un mero carácter instrumental, una vez eliminado el requisito de la habilidad técnica y de la adaptación a unos cánones de belleza formal, esta radica en su adecuación al postulado fundamental de surrealismo, es decir, el automatismo.

Este impulso automático lo manifiestan los pintores a través de diferentes técnicas, que el movimiento pone a su disposición.

Nos encontramos con métodos como el automatismo rítmico, el cual consiste en el abandono del artista al impulso del grafismo, se trata de dejarse llevar por la cadencia rítmica de la música o los latidos del corazón al momento de crear una obra. Este procedimiento se basaba en la idea de que la mente consciente y el racionalismo limitaban la expresión artística, y que a través de la relajación y la improvisación se podía acceder a la imaginación y al subconsciente.

Los surrealistas crean procedimientos como el *collage*, el cual se caracteriza por la combinación de elementos visuales procedentes de distintas fuentes y materiales. Muy populares son también las técnicas del *frottage*, la decalcomanía, el *grattage* o incluso juegos temáticos como “el cadáver exquisito”. Todos estos procedimientos tenían de alguna forma una relación con el azar o la automatización de las ideas, pero sin llegar a la abstracción de sus obras. Se conoce que los surrealistas ponían los medios de expresión pictórica al servicio de la temática, por lo que no podían simplemente divagar sobre los soportes. Y no son solo técnicas lo que descubren en su afán de creación, sino también distintas formas de intervenir en la pintura, lo que puede nombrarse como el “estilo pictórico”. Para lograr este carácter distintivo (al que hemos llamado estilo), hacen uso de diferentes métodos, que incluyen directamente en la temática y en la forma de concebir sus obras, pero esta vez desde el control de los actos, desligándose un poco de este carácter azaroso que caracteriza a las técnicas anteriores. Dentro de estos estilos encontramos “el método paranoico-crítico” de Salvador Dalí o el “*trompe-l'œil*”, los cuales requieren de un gran control técnico, ya que la base principal de estos tipos de pintura, es la búsqueda del realismo, que se ve referida a un modelo puramente interior del ser.

Lo que espera el surrealismo de esta dualidad entre el control realista y la fluidez azarosa, es la búsqueda de lo maravilloso desde diferentes perspectivas, lo cual ellos identificaron con la belleza. Pero los artistas del surrealismo tenían una visión amplia y diversa de la belleza, que se alejaba de los cánones establecidos y los criterios clásicos de la estética. En general, para los surrealistas la belleza se relaciona con la expresión de la imaginación, y la transgresión de las normas culturales. Ahora bien, si analizamos las técnicas que se han desglosado en este escrito, nos encontramos con muy pocas aportaciones femeninas, a pesar de que las mismas hacían uso de estos procedimientos e incluso aportaron muchos otros a la tendencia. Sin embargo la historiografía artística en ocasiones obvia todas

estas contribuciones, o no pone el foco en ellas, restando relevancia a muchas de ellas. Se deduce entonces (como ya se ha estado adelantando en apartados anteriores) que estas tendencias fueron creadas para ser llevadas a cabo por los hombres, desde el mismo momento de su inicio, no obstante las artistas femeninas no tardarían en hacerse un hueco dentro de ellas. Aunque la participación y aportaciones de los artistas masculinos fueron significativamente mayores dentro de esta tendencia, no puede obviarse que las mujeres jugaron también un papel fundamental en todos los ámbitos en los que se manifestó el surrealismo. Así pues desarrollaremos estos aspectos de manera más extensa.

7.2.3. La presencia femenina en la pintura surrealista

Las mujeres dentro de la pintura surrealista han jugado diversos papeles y por supuesto han desempeñado un rol fundamental en el desarrollo del movimiento, tanto como artistas, inspiradoras e incluso como mecenas de sus compañeros. Las primeras mujeres que comenzaron a incursionar en el surrealismo, lo hicieron a finales de la década de 1920 y principios de los 30's, a medida que el movimiento surrealista se expandía y ganaba influencia en el mundo del arte y la literatura. Aunque inicialmente no hubo artistas mujeres en el grupo, poco a poco comenzaron a participar en el movimiento, tanto en Europa como en América. Un fenómeno que iría en aumento con el desarrollo de la tercera etapa de esta tendencia, en su expansión geográfica.

Lamentablemente, una parte importante de estas mujeres se adentran en la vanguardia a través de los méritos de los hombres, ya fuera por relaciones sentimentales, de parentesco o amistad, por lo que una gran parte de ellas debieron luchar de manera incansable por no permanecer bajo la sombra de sus compañeros masculinos. A esto se le sumaba el gran periodo de guerras y las imposiciones patriarcales de la época, que provocaron que estas artistas gozaran de una repercusión mucho menor a la de otros artistas del género contrario.

De igual forma, y como ya se ha matizado en este escrito, estas artistas fueron gravemente sexualizadas e incluso muchas de ellas abusadas por miembros de este grupo vanguardista. Ya que el movimiento surrealista, aguardaba numerosos nombres de mujer en sus listas, pero esto no le exime de seguir los valores desigualitarios con el género femenino tradicionales en la época. Es bien conocido que destacados artistas como Picasso, Max Ernst o Salvador Dalí, han sido objeto de controversia en relación con sus acciones poco adecuadas

hacia sus parejas y compañeras de profesión. Por estos motivos las obras de arte surrealistas creadas por mujeres artistas solían caracterizarse por una combinación de elementos que reflejan su visión única del mundo, sus experiencias personales, las relaciones de abuso que muchas veces sufrieron y su posición como mujeres en un contexto social y cultural que les posiciona por debajo del género masculino. Aunque el surrealismo en sí se caracteriza por la exploración de la imaginación, los sueños y el subconsciente, cabe destacar que hay ciertas diferencias en las temáticas utilizadas por las artistas surrealistas mujeres, en relación con la de los hombres, debido en gran parte a este contexto político y social ya mencionado.

De esta forma muchas de estas creadoras han explorado temas relacionados con la feminidad, la maternidad, la identidad de género y la sexualidad en sus obras, desafiando los roles de género tradicionales y abordando cuestiones de opresión y liberación. De la misma forma ellas usan los recursos oníricos y la exploración de la imaginación en la pintura, como una forma de escapar de las limitaciones de la realidad y crear mundos alternativos mágicos y fantásticos. Algo muy recurrente en gran parte de las pinturas creadas por mujeres dentro del surrealismo eran los autorretratos y las obras autobiográficas como formas de expresar sus experiencias personales, sus emociones y sus conflictos internos.

Otra interesante aportación es que muchas de las obras de las primeras mujeres surrealistas se caracterizaban por un estilo más naíf, ingenuo o infantil, mucho más que las obras de sus contrapartes masculinas. Esto debido a que muchas de estas no pudieron recibir una educación artística formal o no tuvieron el mismo acceso a los recursos y oportunidades que se les ofrecía a los hombres dentro del mundo del arte. Esto les llevó a un estilo más espontáneo, menos refinado y a una técnica quizás menos precisa.

Además, muchas de ellas se inspiraron en las tradiciones artísticas populares y folclóricas, que a menudo se caracterizan por poseer un estilo mucho menos académico. Y aunque esto es una característica recurrente, podremos ver a continuación que no siempre es la norma. En cuanto a las técnicas utilizadas por estas creadoras vanguardistas, serán muy diversas y siempre irán directamente ligadas a estas temáticas que caracterizan de forma general sus piezas. Ellas adoptaron las técnicas procedentes del automatismo, al igual que los procedimientos más sujetos al control técnico, en los que sus compañeros fueron precursores. Las artistas utilizaron la pintura para experimentar con diferentes estilos, colores y texturas. Igualmente se hicieron eco del collage, el frottage, el grabado, el *trompe-l'œil* y de otros muchos procesos pictóricos. Posteriormente, cuando ya adoptan al surrealismo a sus formas de expresión, usarán la vanguardia como forma de expresar y reivindicar sus derechos. Esta

tendencia sera utilizada por estas artistas para realizar activismo político feminista, sus obras se promocionan en la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Puede verse cómo a pesar de los grandes esfuerzos femeninos por establecer roles importantes dentro del movimiento surrealista, terminan por adaptarse a un movimiento que ya ha sido establecido previamente por un grupo de creadores masculinos.

Una aportación importante que es necesaria integrar en este proyecto, es la forma en la que estas mujeres entran a la vanguardia, algo que estará directamente relacionado con estas técnicas y temáticas que terminan adoptando. una parte considerable de ellas se adentran en los mundos oníricos del surrealismo mediante las relaciones personales y de amistad que establecen con los hombres precursores de la tendencia. Por ello, puede verse que muchas de estas mujeres adoptan el estilo técnico y las características del arte que evocaban a estos creadores surrealistas, con los que mantuvieron relaciones de diferentes índoles.

De igual forma las mujeres que pudieron acceder a una educación artística y se formaron junto a otros artistas surrealistas, terminaron por adoptar y conocer a través de estos las características del surrealismo. Pero es que estas féminas no sólo incursionan en la vanguardia como creadoras, artista amigas y amantes, sino que muchas de ellas serán las musas que dan forma a las piezas y escritos de muchos artistas, invirtiendo incluso el propio concepto de “musa”, colocando en ocasiones al género masculino como motivo de inspiración para sus piezas pictóricas.

Las musas como en su definición más canónica, son esas figuras femeninas que inspiran a los artistas, escritores y creadores en general. Ellas eran el más claro sinónimo de inspiración, se creía que estas eran el vehículo del soplo creador del artista que se creaba a través de su belleza o su personalidad¹⁴.

Tiempo atrás, este era el contacto más común que las mujeres podían tener con el arte, ya que su papel como artistas era limitado, desde ese posicionamiento los hombres detectaban el poder creador, haciendo del otro sexo uno de sus grandes temas.

Este concepto ha sido de lo más controversial dentro de los pensamientos feministas, ya que a las musas se las contempla como objeto pasivo, como mujeres sexualizadas a merced de las fantasías masculinas.

¹⁴ Victoria Combalía Dexeus, *Musas, mecenas y amantes: Mujeres en torno al surrealismo* (Barcelona: Elba, 2016).

Pero esto cambia al fin en el siglo XX, el papel de la mujer inspiradora ya no actuará desde la pasividad, si no que a partir de los años veinte, estas inspiran desde sus trabajos como artistas, productoras, coleccionistas, escritoras o mecenas. En definitiva tenían una aportación activa, no sólo como sujetos de creación, sino como mujeres con vidas muy apasionantes, que no solo derivan de las apasionantes vivencias de sus compañeros. Así es como la figura de la musa no precisamente un sinónimo de la desigualdad entre géneros, sino que por el contrario se vuelve una herramienta de empoderamiento y cambios.

Esto se verá claramente reflejado en el surrealismo, donde las mujeres artistas son una fuente de inspiración muchas veces por su rol activo, y no solo serán las musas de sus compañeros y amantes artistas, sino también lo serán de toda una generación de creadoras que posteriormente pondrán la mira en su trayectoria, usándolas como ejemplo de superación.

Pero siendo realistas, este rol de seres admirados, de musas evocadoras de una infinita creatividad, les traerá a muchas de las artistas grandes problemáticas. Ya que desde la perspectiva masculina de estos tiempos, la inspiración que desprendían estas mujeres iba ligada a la sexualización de sus cuerpos. Por ello el movimiento feminista reniega del concepto, porque apesar de que las mujeres se empoderan desde su papel de musas creadoras, sus compañeros en numerosas ocasiones vieron esto como una oportunidad de ejercer violencia sobre ellas.

Muchas de estas cuestiones serán tratadas en los siguientes apartados, cuando se repasen las vidas, la obra y el paso de varias artistas por el surrealismo. El grupo de creadoras elegido se tomará como ejemplo de estos sucesos, dando a reflejar sus experiencias artísticas y personales.

7.3. Selección de pintoras surrealistas, perfiles biográficos y obras

En este apartado se tratarán de exponer los perfiles biográficos y las características más importantes de las creaciones artísticas de la selección de mujeres escogidas, como antecedente a la muestra expositiva que se prepara para dichas artistas.

Son muchas las mujeres que decidieron tomar como propias las características del surrealismo y adaptarlas a su pintura, pero por diversas razones se han escogido a una selección de seis mujeres, las cuales compartirán esta sala expositiva virtual.

En los últimos años con el auge del movimiento feminista, salen a la luz grandes mujeres adelantadas a sus tiempos. Suenan notoriamente los nombres de importantes artistas del surrealismo como Frida Kahlo o Leonora Carrington.

No obstante, serán muchas las artistas que incursionan en esta tendencia, las cuales no han obtenido aún el reconocimiento que merecen por su trabajo y talento artístico. Por ello, la justificación principal por la cual se toma a estas creadoras como protagonistas de este proyecto, enlaza directamente con uno de los objetivos del mismo, la difusión de las creaciones y de la historia de estas féminas que de alguna manera han sido relegadas al olvido. De forma que se toman como objeto de estudio personalidades que no han sido tan exploradas por el público general y cuyas vivencias enlazan directamente con las premisas ya mencionadas. Intentando poner de manifiesto las aportaciones que estas creadoras hacen al movimiento surrealista.

Pero no solo esto, además también se añaden artistas con una agitada vida personal, que desemboca en obras maravillosas, llenas de simbolismos. Por supuesto un requisito indispensable para seleccionar a estas artistas es que contarán con obra pictórica o simplemente exploraciones dibujísticas en un formato bidimensional, ya que el surrealismo se manifestó con diferentes formas de expresión, pero como ya se ha destacado, en este proyecto únicamente nos centraremos en los procesos plásticos de carácter pictórico que se construye en torno al movimiento.

La elección de obras se hace siguiendo los criterios temáticos de cada artista, cada una de ellas tiene un estilo propio que le caracteriza, así como determinadas piezas que cumplen con factores compositivos comunes, los cuales se irán exponiendo a medida que analicemos dichas piezas. Además las piezas seleccionadas contribuyen a la narración de sus perfiles biográficos, al ir asociadas éstas a sus vivencias y experiencias. Serán tres obras de cada creadora las que representarán su estilo técnico y creativo, estas pinturas no son necesariamente las más representativas o populares de las mismas, ni están sujetas a acontecimientos de gran relevancia, si no que son escogidas según un criterio profesional, basado en la suma de factores que hacen que estas piezas sean de un valor artístico único. Factores como la composición, la integración cromática, la afinidad con las características del movimiento surrealista, el contenido onírico de las piezas o una buena base técnica, hacen que sean obras bien resueltas y con una calidad excepcional desde una perspectiva propia. Aunque otras muchas piezas de estas artistas cuentan con estos factores plásticos, las piezas seleccionadas poseen un componente temático diferenciador, que marca un distintivo dentro del estilo y los gustos de cada artista, además de que tratan de escogerse temáticas variadas

dentro de la simbología del surrealismo, para que pueda apreciarse la destreza de estas creadoras en diferentes ámbitos. Se ha procurado elegir a creadoras de diferentes países y con temáticas o técnicas muy variadas, en ocasiones también dictadas por la educación artística que algunas de ellas tuvieron.

Con todo ello podrá contemplarse como la posición geográfica y la posición social incide en las diferentes formas de expresión surrealista que puede darse dentro del mismo movimiento. Así el país de origen de cada una de estas artistas será uno de los principios fundamentales que ayuden en la elección de estas artistas. Con esto se construye una exposición digital de pintura surrealista, con un grupo de artistas precursoras, de diferentes etnias y con un enorme contraste entre cada una de sus construcciones artísticas. Dicho lo cual, pasemos a vislumbrar las vivencias y procesos de creación de estas mujeres.

7.3.1. Valentine Hugo

Esta polifacética artista fue una excelente dibujante, ilustradora de libros, escritora y escenógrafa, además de una apasionada admiradora de André Bretón y gran amiga de compositores, poetas y reconocidos creadores plásticos¹⁵.

Si nos remontamos a los principios de su historia, es necesario destacar que era de nacionalidad francesa y nació el 16 de marzo de 1887 en Boulogne-sur-Mer, una ciudad portuaria en el norte de Francia, la cual se encuentra en la costa del Canal de la Mancha, cerca de la frontera con Bélgica. Su padre era músico e influyó fuertemente en su educación, cuando ella era niña y ya tenía la edad de asistir a espectáculos, este la llevó al ballet y a la ópera, Valentine Hugo mostró rápidamente un gusto especial por las vestimentas y la música de estos. Así es como desde muy jovencita demostró tener una gran sensibilidad para el arte y un gran interés en la cultura. Además una parte significativa de su familia eran educadores, de modo que el ambiente que le rodeaba era más culto que el de una familia de clase media corriente en esa época. En el año 1903 su padre fallece y esta queda al cuidado de su madre, quien continuó impulsandola en sus estudios artísticos.

¹⁵ Victoria Combalía Dexeus, Musas, mecenas y amantes: Mujeres en torno al surrealismo (Barcelona: Elba, 2016).

Realizó su formación educativa en el colegio local, donde destacó tanto en costura como en piano, pero sobre todo en dibujo, consiguiendo varios premios gracias a sus grandes destrezas. Al mostrar gran destreza y una fuerte vocación artística, su madre le permitió inscribirse en la escuela de Bellas Artes de París, una sorprendente hazaña para una mujer de aquella época. Además trabajó en el Atelier Humberto, que en esos tiempos era la única escuela de pintura abierta a las féminas. Gracias a esta educación artística Valentine Hugo adoptó un estilo muy academicista, bastante tradicional, sujeto a las normas del dibujo y del arte académico, premisas que la artista no rechazó, sino que por el contrario acabó adoptando y llevándolo a su propia personalidad.

Estos hechos son de gran relevancia, ya que como podremos ver a continuación, ella será una de las pocas artistas de este grupo que hemos formado que tendrá piezas muy apoyadas en el dibujo y con una figuración miméticamente realista. Esta creadora aprendió y manejó con gran habilidad muchas técnicas plásticas, como el grabado sobre madera o cobre, dibujo con carboncillo o pastel y por supuesto la pintura al óleo. Sus primeras obras van a estar fuertemente influenciadas pictóricamente por el arte que realizaban los prerrafaelistas y los simbolistas. Todas estas técnicas y aprendizajes las aportará posteriormente a la tendencia surrealista. Ya que desde estos primeros momentos ya comenzaba a configurar determinados gustos que plasmará en sus piezas durante toda su carrera plástica, mundos hechos de fantasía, de ensueño, con animales y vegetales vistos desde una perspectiva simbólica y esotérica, con una naturaleza eminentemente romántica.

Inciendo en su vida personal nuevamente, en el año 1910 conoce al simbolista Edmond Aman- Jean, quien será su primer interés romántico conocido y el cual influirá enormemente en su obra. El admiraba su faceta artística y sorprendentemente le anima a continuar con su carrera. Ambos eran grandes admiradores del recién llegado Ballet Ruso. Así que Valentine Hugo dibujaba a los bailarines entre bambalinas, llevando luego estas temáticas a sus obras.

Es en este marco cultural en que la joven iniciaba su carrera como artista, exponiendo posteriormente sus dibujos y pinturas sobre el tema de la danza en la Galerie Montaigne como en torno al año 1913. En estos tiempos comienza a realizar xilografía inspiradas en el gusto de la época, en techo grabado sobre madera, en ellos la creadora podía dejar unos fondos de un intensísimo color negro, que acabaría por convertirse en una de las características de sus dibujos como podremos ver. Para este tiempo ya había dejado atrás sus tiempos de estudiante y no sólo había expuesto dibujos y pinturas, sino que también había

conocido a gente muy relevante dentro del mundo cultural parisino, especialmente gracias a su romance con Edmond Aman-Jean, el cual le presenta a grandes artistas e intelectuales.

Las cosas parecían ir bien entre la pareja, incluso habían hablado de planes de matrimonio, algo muy habitual para la época. Sería en la casa de ellos donde la artista conocería a un jovencísimo Jeann Hugo (quien después sería un componente importante del movimiento surrealista), de quien se enamoraría, terminando así con su relación con su anterior pareja.

Jean Hugo y Valentine Hugo contrajeron matrimonio en el año 1919, así la artista pasaría a adoptar el apellido de su esposo. Este acontecimiento sería muy importante para su carrera artística, ya que gracias a su emparejamiento con este creador y la relación que formará posteriormente con André Bretón, le permitiría ser una de las primeras mujeres en introducirse a la tendencia surrealista, ya que como se ha comentado la mayoría de mujeres se incorporan a este movimiento a través de relaciones íntimas o de amistad con hombres pertenecientes a la tendencia. A los jóvenes esposos Hugo pronto se les comenzarán a encargar decorados para el teatro en los que colaborarán juntos. Y de igual forma la artista realiza elaboradas costuras también para las obras teatrales y películas.

Valentine Hugo en ocasiones tenía interesantes sueños que deseaba plasmar en pinturas, pero Jean Hugo no aprobaba esta práctica, ya que creía que dos personas casadas dedicándose a la pintura era algo ridículo. Así que la creación plástica de la artista se vio paralizada por un tiempo. Por diversas razones el matrimonio se fue debilitando con el tiempo, así que a pesar de seguir casados, empezaron a llevar vidas separadas, pero siempre manteniendo una relación cordial.

A finales de la década de los veinte Valentine Hugo comienza a acercarse más al surrealismo. En una primera instancia la filosofía de este movimiento conectaba perfectamente con su ser más profundo. Y que como ya se ha mencionado, esta vanguardia además de fijar primordialmente su atención en el mundo de los sueños y en el inconsciente, este también revaloriza temas como el pensamiento mágico, las artes primitivas, la locura y entre todos los estilos del romanticismo, lo que sintonizaba perfectamente con la sensibilidad artística de Valentine Hugo.

Esta artista se sintió fascinada por el Surrealismo y por André Breton. Ella siempre mostró su admiración y entrega por éste escritor, pero aún así el idilio fue muy turbulento y

no duró demasiado tiempo, aunque ella seguirá participando en los eventos del grupo surrealista.

A pesar de las dificultades de su vida personal, profesionalmente esta época de su vida sería muy prolífica, en los años treinta no sólo participó en multitud de cadáveres exquisitos, un famoso juego surrealista, sino que además realizó parte de sus más importantes obras.

“Sueño del veintiuno de diciembre de 1929”, por ejemplo, Esta obra ilustrativa a grafito muestra un bellissimo rostro femenino agredido por unas horribles uñas que surgen de una especie de murciélago, mientras en primer término una mujer desnuda sumerge el rostro en el agua, esta es sin duda una exquisita obra surrealista, de las más representativas de su colección¹⁶.

Otra de las grandes piezas que realizan en torno al año 1932 es “Los Surrealistas” , donde sobre una gran tela oscura ilustra los rostros y idealizados de Paul Éluard , André Bretón, Tristán de Tzara, René Crevel y René, franqueados por desnudo femenino y una constelación de estrellas¹⁷. Esta pieza es muy importante y rompedora, ya que invierte el concepto de musa del que ya se ha hablado, para Valentine Hugo en esta etapa los artistas del surrealismo serán su inspiración, incluso realiza numerosos retratos de André Breton, que forman parte hoy en día de su legado artístico.

Esta creadora solía pintar y dibujar sobre fondos de un intenso color negro, lo que ahondaba en el misterio y la nocturnidad de sus escenas, muchas veces oníricas y otras veces más bien simbólicas, pero siempre con una gran precisión en su dibujo. La artista era multidisciplinar, realizó gran cantidad de obras en diferentes ámbitos artísticos. A finales de la década de los 30´ s , realiza libros ilustrados muy importantes como "Les Animaux et Leurs Hommes, Les Hommes et Leurs Animaux", una obra escrita por Paul Éluard, para la que Valentine Hugo realiza todas las ilustraciones. Se trataba de un libro de poemas que explora la relación entre los animales y los humanos, y viceversa. La artista trabajó en la litografía y el dibujo de los escritos, para representar visualmente los poemas de Éluard. De entre estas ilustraciones nos podemos encontrar con numerosos grabados de una enorme calidad plástica y compositiva (se expondrá uno de estos grabados como ejemplo, debido a su enorme significado y a su gran belleza)¹⁸.

¹⁶ Ver figura 1.

¹⁷ Ver figura 2.

¹⁸ Ver figura 3.

Figura 1.

Figura 2.

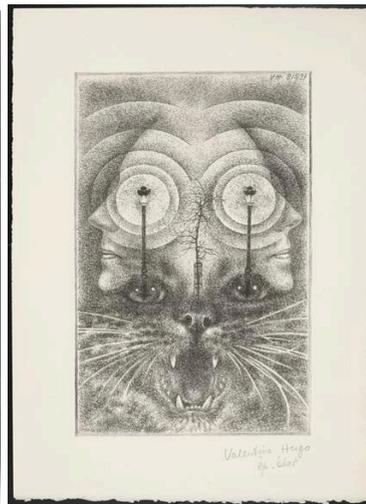

Figura 3.

Aunque la artista expuso sus obras en la exposición surrealista de Tenerife y en la famosa muestra titulada “Fantastic art, Dada and Surrealism” en el MOMA de Nueva York, e ilustró numerosísimos libros para el surrealismo, haciendo incluso de mesena para muchos de los artistas del movimiento, André Bretón nunca le incluyó en su libro “Le surréalisme et le piture”. Siendo así desplazada de la vanguardia, a pesar de haber hecho numerosas aportaciones de gran importancia y de su gran talento como artista.

Con el transcurso de los años su salud comienza a deteriorarse y con ella su economía, en 1940 en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invaden París debe abandonar parte de sus empleos artísticos. Aún así por esta época continuó trabajando para los teatros en diferentes roles. En los años cincuenta las dificultades económicas se hicieron notar aún más en su vida y tantas eran sus deudas que ni siquiera podía pagar el entierro de su difunta madre que había muerto por aquellos tiempos.

Fue una artista excepcional que al final de su vida tuvo que malvender gran parte de su legado para poder sobrevivir. Además en sus últimos años fue fruto de una estafa por uno de sus gestores financieros. Lamentablemente su deplorable estado financiero y su grave estado de salud la llevan a la muerte en el año 1968, muere sola en su cocina y sin hacer testamento, su fallecimiento se le notifica días después a Jean Hugo, con quien aún continuaba casada. Él encuentra su casa desvalijada, con grandes camiones de transporte llevándose gran cantidad de objetos del inmueble. Este fue un final desafortunado, para una gran y talentosa artista, amante del Surrealismo y adelantada a sus tiempos.

7.3.2. Alice Rahon

Esta creadora ejerció como poeta, pintora, diseñadora y guionista, dando como resultado un enorme legado artístico y un gran reconocimiento en su época, que lamentablemente se ha ido disipando con el tiempo.

Alice Rahon, nació en Chenevey-Bouillon (Francia), el 8 de junio de 1904, bajo el nombre de Alice Marie Yvonne Philippot. Ella es criada en el seno de una familia humilde, por lo que tuvo que pasar gran parte de su infancia en casa de sus abuelos paternos en Roscoff, la región francesa de Bretaña¹⁹. Se conoce que siendo muy pequeña se le fracturó la cadera, lo que la llevó a estar enyesada e incapacitada durante algunos años. Así que pasará su recuperación leyendo, dibujando o haciendo pinturas.

Además durante este tiempo, sus padres la llevaban al jardín de su domicilio para que observará el volar de los pájaros, las plantas y las flores, así encontró entretenimiento en estos tiempos tan duros. Aquí se perdía entre las fantasías propias de un infante, imaginando historias y cuentos. Estas temáticas se convertirían después en un tema recurrente en sus obras, en las que plasmará estos momentos de su infancia, las aves e imágenes naturales que vislumbro, las cuales evocan plumajes de alas y escenas de vuelo.

Pasan algunos años y se recupera de sus lesiones, pero lamentablemente a los doce años sufrió un nuevo accidente, rompiéndose una pierna. Por aquellos tiempos los avances medicinales no estaban tan avanzados como ahora, por lo que estos accidentes le dejaron secuelas y toda su vida padeció dolores y algunas dificultades para caminar.

Esta serie de sucesos desafortunados marcaron su vida, condicionaron su producción artística, e incluso sus relaciones sociales. Podremos ver como narraba parte de sus experiencias en sus obras y escritos. En torno al año 1931 se muda a París, por lo que se va a ver inmersa en la escena bohemia y artística que en esos tiempos tenía lugar en la capital francesa. Allí conocerá al pintor austriaco Wolfgang Pallen, quien sería un gran seguidor del grupo surrealista, incorporándose a este en la segunda etapa, adoptando así parte de sus características. Con él se casaría y mantendrían una conexión sentimental durante años.

Su relación posibilitó el contacto con intelectuales muy importantes como Eva Sulzer, Paul Éluard o Marx Ernst, quienes le introdujeron al surrealismo.

¹⁹ Alice Rahon. Concha Mayordomo Artista, 14 febrero 2019.
<https://conchamayordomo.com/2019/02/14/alice-rahon/> .

Por supuesto también conocería al líder de los surrealistas André Bretón, con quien establecería una gran amistad. Bretón invitó a Rahon a formar parte del grupo surrealista en París en 1935, y publicó varios de sus poemas en la editorial “Editions Surréalistes”. La artista también contribuyó con ilustraciones para algunas de las publicaciones del grupo surrealista, y su trabajo pictórico tuvo gran admiración por el grupo surrealista. La pareja viaja a diversos lugares en busca de inspiración y nuevas experiencias, pasan por zonas de Alaska, Asia o por la Costa Oeste de los Estados Unidos.

En uno de estos viajes, quedan encandilados por la belleza de México y será durante su estancia en San Ángel donde se enteran de que ha estallado la Segunda Guerra Mundial, por lo deciden establecerse permanentemente en México, lugar del que Alice Rahon se haría ciudadana tiempo después. Así en 1939, correspondiendo con esta tercera etapa de internacionalización del movimiento surrealista y recientemente trasladados a México, comienzan a empaparse del ambiente del lugar y a establecer contacto con grandes intelectuales. En este país conoció a la pintora Frida Kahlo y a su esposo Diego Rivera, con quienes establecería una relación muy cercana. Rahon rápidamente sintió una gran empatía por esta creadora, quien había sufrido problemas físicos similares a los de ella, por lo que se identificaría enormemente con su condición. Esta gran amistad se vería reflejada más tarde en algunas de sus obras pictóricas, dedicando incluso alguna de sus piezas, como “La balada para Frida Kahlo”, un cuadro excepcional, en el que Rahon utiliza formas orgánicas, combinado con una paleta de colores vibrantes. En esta obra crea una representación visual compuesta por formas que se entrelazan y se superponen, creando un sentido de dinamismo y energía²⁰. En la obra podemos ver una especie de ciudad flotantes, con festividades, grupos de personas y ferias oníricas, sin duda un despliegue de fantasía único.

Dicho esto, cabe destacar que la artista se vería impulsada creativamente por estos nuevos cambios, por lo que comienza a dejar de lado la escritura para volcar su arte principalmente en la pintura, exponiendo así por primera vez en México y seguido en otras ciudades importantes como New York o Los Ángeles. Por estos tiempos tendrá también una gran actividad surrealista, se dejó encantar por las fantasías características del movimiento, por las pinturas indígenas de México y por los mundos míticos inspirados en sus numerosos viajes.

²⁰ Ver figura 4.

De igual forma se introdujo de forma recurrente en determinadas temáticas, que interpretó desde su perspectiva experimental y algo abstracta, como su fascinación por los circos, un elemento muy repetitivo en sus pinturas y dibujos. En sus piezas incorpora acróbatas, animales y decoraciones circenses . Esta fascinación por los circos se relacionaba con su interés por la imaginación, la fantasía y la libertad creativa, que también eran temas importantes en el surrealismo.

Puede verse como ejemplo la pieza pictórica titulada "Le Cirque", un cuadro realizado por la artista en el año 1945. Se trata de una obra abstracta que utiliza técnicas como el óleo y la arena para crear formas y texturas en la superficie de la tela.

Este cuadro forma parte de una serie de obras abstractas que Rahon realizó en la década de los 40's, en las que exploró nuevas técnicas y materiales para crear formas y texturas en la pintura. Esta obra se caracteriza por su riqueza visual, su colorido y composición²¹. Esta creadora fue precursora en aportar un toque abstracto de forma deliberada al movimiento surrealista, aunque siempre manteniendo un toque

En cuanto a su vida personal, Alice Rahon pasó por una etapa complicada en su matrimonio con Wolfgang Paalen, las relaciones extramaritales del artista y sus distintas visiones creadoras, hicieron que cada uno terminará por tomar caminos diferentes, rompiendo así su relación en el año 1947. Durante este periodo nunca usó el apellido Rahon, así que tras el divorcio tomó este como su nombre artístico. Un tiempo después la artista conoció al escenógrafo canadiense Edward Fitzgerald, con quien se casaría por segunda vez. Se sabe que juntos trabajaron en varios proyectos, plásticos y audiovisuales. En torno a los años cincuenta se volvió parte de los círculos de intelectuales radicados en México y en los Estados Unidos, continuó trabajando en sus obras y un tiempo se trasladó con su marido a Acapulco. Su romance duró unos pocos años y finalmente por motivos desconocidos, la pareja se separó.

A diferencia de su vida personal, su carrera artística se encontraba en auge, en los años cincuenta crea importantes obras, como su popular pieza "Autorretrato", en el que crea una pintura única y personal. En este trabajo, Rahon utilizó óleo sobre tela para representarse a sí misma, con un estilo abstracto, pero con matices de figuración, donde se acerca a la pintura expresionista.²² Esta pieza tiene una paleta de colores vibrantes, con una temática en la que nuevamente hace alusión a los elementos del circo, vislumbra en él las influencias del

²¹ Ver figura 5.

²² Ver figura 6.

surrealismo y las nuevas corrientes expresionistas, en las que comienza a adentrarse por estos tiempos. Ya que tras la disolución surrealista, nacen de la influencia de esta corriente otras como el Expresionismo Abstracto, un movimiento con el que la artista se sentiría muy identificada.

Figura 4

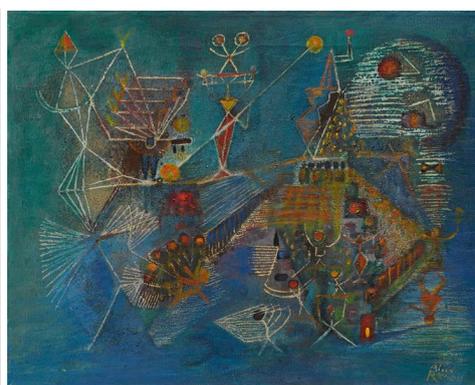

Figura 5.

Figura 6.

Tras su divorcio y recientemente instalada en Acapulco, Alice Rahon pasaría por un periodo bastante complicado. Sus problemas físicos y la avanzada edad le comenzaban a afectar enormemente. Su salud se vio mermada cuando sufrió otra caída en las escaleras de la Galería Pecanins en 1967, esto disminuyó su producción artística y la alejó del ojo público por bastante tiempo. Se desconoce qué fue de su trayectoria a partir de estos tiempos, solo se sabe que unos años después se llevaron a cabo dos importantes exposiciones con sus obras, una en la Galería de Arte Mexicano en 1975 y otra en el Palacio de Bellas Artes de México en 1986.

Con una edad muy avanzada ella sufrió nuevamente una caída que la lastimaría gravemente, por lo que se mudó a un asilo. La artista falleció en México D.F, el 23 de diciembre de 1987, a los 83 años de edad. Se cree que la causa de su muerte fue una enfermedad cardíaca, sumada a sus múltiples afecciones por las numerosas caídas a lo largo de su vida.

Alice Rahon tuvo una vida prolifera en cuanto al arte se refiere, participando en el surrealismo y contribuyendo en el impulso del expresionismo abstracto.

Pero también estuvo marcada por el dolor y las tragedias, debido a sus problemas de salud.

7.3.3. Rachel Baes

Rachel Baes es reconocida como una excelente pintora autodidacta, la cual no necesito de una formación formalmente académica para desplegar su arte.

A pesar de mostrar gran interés por los retratos oníricos o los mundos de fantasía y de exponer con los surrealistas en varias ocasiones, esta creadora siempre rechazó cualquier pertenencia a un grupo artístico fuerte. Siempre prefirió la soledad de su taller, donde creaba universos fantásticos.

Baes nació el 1 de agosto de 1912 en la capital de Bélgica(Bruselas), era la única hija del reconocido pintor, escritor e historiador del arte Émile Baes y nieta del grabador Charles Baes. Procedente de una estirpe de reconocidos artistas, fue alentada a dar rienda suelta a sus dotes artísticos desde temprana edad, aunque nunca estudió arte en una academia como otras de sus compañeras. Ya desde 1929, lograría su primer reconocimiento como artista, entablando amistad con el poeta francés Paul Eluard y posteriormente tomando contacto con René Magritte, a través del cual se uniría al grupo de pintores surrealistas belgas. Con el tiempo logró exponer sus obras en el Salón de los Independientes de París, con el grupo de surrealistas, allí conocería a importantes personas como André Breton , Max Ernst o Paul Éluard. Por esas fechas sus temáticas se centraron principalmente en la representación de flores, naturalezas muertas, retratos e interiores, aunque su estilo y representaciones evolucionarán con el tiempo. Más tarde, ella misma llamaría a esta primera fase un poco más expresionista “mi período de la coliflor”.²³

²³ Le charlier, Valérie. 2002. “Les archives Rachel Baes”. Textiles, núm. 21: 101–2.
<https://doi.org/10.4000/textyles.1019>.

En cuanto a su vida personal, en el año 1936 Baes tendría un romance con Joris Van Severen, líder de uno de los partidos políticos de extrema derecha en Bélgica. Este político belga, sería un personaje clave en la vida de Rachel Baes y posiblemente la causa de un cambio radical en su pintura. Esto debido a que su relación terminaría abruptamente cuando Van Severen fue arrestado la mañana de la invasión de Bélgica por las tropas alemanas en 1940. A este se le consideraba un peligro para la seguridad nacional de Bélgica y finalmente fue asesinado por soldados franceses. Esta relación enturbió la reputación social y artística de Rachel Baes, quien cambiaría por completo su carácter y forma de crear. Aunque a pesar de ello continuó realizando cuadros de un gran valor estético y participando en algunas exposiciones o eventos del grupo surrealista. A partir de este momento, la mayoría de sus obras comenzarán a mostrar a niñas de mirada inquietante, inmersas en un mundo misterioso, así como obras un tanto satíricas de personajes ilustres.

Piezas como “Las ninfas de Sena”, que realiza en 1954, en esta Baes invita al espectador a explorar una escena encantadora ambientada a orillas del río Sena . La composición es equilibrada y visualmente atractiva, con una perspectiva atmosférica que sumerge al espectador en el entorno representado .

La paleta de colores está dominada por tonos pasteles para los personajes, y tonos terrenos u oscuros, que reflejan la tranquilidad del entorno natural²⁴. Las ninfas tienen una apariencia tranquila y serena, con una anatomía deformada, casi ilustrativa. Este estilo único caracterizaba el estilo personal de la artista.

Con un mismo estilo, una paleta de colores y técnicas similares, crea al año siguiente “El pozo sin fondo” , una pieza excepcional, en la que representa a tres mujeres, pintadas con tonos grisáceos, pero vestidas cada una con un color llamativo, y cargando en sus hombros una cuerda compartida²⁵. Es un cuadro cargado de simbolismo, que refleja a la perfección la visión que Baes tenía de la vida.

Además de estas piezas tan pintorescas, Rachel Baes mostraría también una notable fascinación por las figuras históricas, en particular por las mujeres fuertes que desafiaban las normas sociales en sus épocas. Esto lo demuestra en su serie "María Antonieta" , dentro de la que se incluye la pieza "Madame Veto" de 1965. Para hacer estas obras se inspiró en su interés por la vida y el legado de la reina francesa²⁶ .

²⁴ Ver figura 19.

²⁵ Ver figura 20.

²⁶ Ver figura 21.

María Antonieta es conocida como una figura compleja cuya extravagancia y su percibida indiferencia hacia la difícil situación del pueblo francés la convirtieron en una figura controvertida durante la Revolución Francesa. Baes se sintió atraída por la fuerza y el desafío de la reina frente a la adversidad y buscó explorar estas cualidades en sus pinturas, profundizando en el carácter de la reina y el contexto histórico en el que vivió.

En la obra seleccionada, la artista plasma una imagen satírica de esta reina tan controversial, representando un retrato donde María Antonita muestra un semblante seguro y burlesco, ante una pequeña guillotina, en la que coloca su dedo. Esto hace alusión a la forma en la que esta menorca francesa fallece. La paleta de colores es similar a la de las otras obras y nuevamente se pone el acento de color en las vestimentas y accesorios del personaje.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Este tipo de pintura de nuevo género la acercó aún más a los surrealistas belgas y franceses, sin que ella se uniera oficialmente a su grupo. Este nuevo estilo ingenuo y naif, recuerdan a la pintora estadounidense Gertrude Abercrombie, Aunque es muy poco probable que alguna vez conocieran el trabajo del mismo.

Con el paso de los años, Rachel Baes se aisló cada vez más del mundo exterior, por lo que es muy complicado conocer qué fue de ella en las últimas décadas de su vida.

La artista se retiró a una casa en Brujas, rodeada de recuerdos y cuadros, muriendo allí por motivos desconocidos y en completa soledad en mayo de 1983. A pesar de su talento y de su prolífica obra, su trabajo no fue ampliamente exhibido ni reconocido hasta después de su muerte. En los últimos años, el legado de Baes ha sido redescubierto y celebrado, y sus pinturas se exhiben en galerías y museos de todo el mundo.

7.3.4. Bridget Bate Tichenor

Esta gran artista multifacética, contribuyó al desarrollo del movimiento surrealista a través de su trabajo en el estilo del realismo mágico y con su trabajo en la industria de la moda.

Bridget Bate Tichenor, nació en Francia, en el año 1917. Fue la única hija del periodista estadounidense Frederick Blandford Bate, y de la relaciones públicas de la famosa marca CoCo Chanel, Sara Gertrude Arkwright Bate Lombardi²⁷. Procedente de una familia adinerada, la creadora se crió en un ambiente refinado y aristocrático. Cuando apenas tenía cuatro años, su madre se mudó a París, donde trabajó como modelo para la famosa diseñadora de moda Coco Chanel, estableciendo allí contactos con familias reales europeas, un aspecto relevante para la vida de la artista. Poco después, la artista se trasladó a Inglaterra, el país de origen de su familia. Allí su padre la motivó a dedicarse al arte, llevándola al Slade School de Londres para formarse.

La creadora recibió lecciones de importantes artistas del momento, como Giorgio de Chirico y Man Ray, quien también era amigo de la familia y la utilizó como modelo en sus fotografías. Estos contactos tempranos con el mundo del arte y la moda influyeron en el desarrollo del estilo artístico único de Bridget Bate Tichenor. Durante su juventud pasó varias temporadas en Italia, Francia e Inglaterra, de forma continua, por lo que adquiere influencias de las nuevas corrientes artísticas que estaban teniendo lugar en los diferentes lugares de Europa.

En plena amenaza de guerra asechando al continente europeo, la madre de la artista le arregla un matrimonio con Hugh Joseph Chisholm, quien residía en Nueva York, con la

²⁷ Toca, Maria. 2022. "Bridget Bate Tichenor". La pajarera Magazine. el 21 de septiembre de 2022. <https://www.lapajareramagazine.com/bridget-bate-tichenor>.

intención de alejarla del peligro de estas contiendas bélicas. Por lo que la artista contrajo matrimonio en 1939 y se estableció en Nueva York. Coincidiendo con la tercera etapa del movimiento surrealista, en la que muchos artistas e intelectuales salen de Europa huyendo del periodo de guerras, llevándose con ellos esta vanguardia. La creadora tuvo un hijo en este primer matrimonio, el cual también sentía gran devoción por el arte, pero que lamentablemente fallecería a temprana edad.

Durante su estancia en Nueva York, estudiaría en la Art Students League y combinaría estos estudios con colaboraciones en Vogue, trabajando como editora de moda, modelo y socialité. Pronto su belleza y elegancia se hicieron legendarias en la ciudad.

Por esto y con su matrimonio en declive, la artista comienza a atraer a numerosos pretendientes, encontrando consuelo en una relación con Jonathan Tichenor, el asistente del fotógrafo George Platt Lynes. Dos años después, ella se divorció para casarse con él, adoptando desde entonces el apellido Tichenor. Con esta nueva relación y totalmente entregada al lujo y al arte, se muda con su nuevo esposo al Upper East Side de Manhattan, donde reside con la mecenas Peggy Guggenheim.

Tras ser invitada a México, se deja deslumbrar por los encantos del país, allí se da cuenta de que debe alejarse de su anterior vida y adentrarse en la cultura mexicana, para poder dedicarse a la pintura. En este país vivía rodeada de naturaleza y jardines inmensos, lo que agudizó su interés por las fantasías surrealistas. Con estos cambios, se divorcia de su segundo marido, abandona su trabajo en la revista "Vogue" y se traslada a la ciudad de México.

La guerra había finalizado, pero Bridget Bate Tichenor, no tenía intención de regresar a Europa. Por el contrario, se integra fácilmente en las costumbres de México y comienza a pintar de forma obsesiva, encerrándose por completo en su arte. Esta nueva etapa transcurre en torno a finales de los años cincuenta, siendo en este momento cuando creará su mayor y más brillante producción artística. Participa en numerosas exposiciones, como en el Primer Salón de Arte Femenino de las Galerías Excelsior de México junto a grandes artistas como Carrington, Rahon, Varo y otras pintoras contemporáneas

De igual forma, realiza pinturas tan importantes como "Domadora de quimeras" de 1953, la pintura muestra una escena con una mujer sentada sobre la figura de una quimera, en un entorno desértico y con otros animales en segundo plano. Como ya se ha mencionado, las temáticas relacionadas con los animales y el medio natural eran bastante recurrentes en las

obras de esta artista. Esta pieza tiene una paleta de colores brillantes y cálidos, contrastados con tonos predominantemente oscuros que crean una sensación de profundidad y misterio²⁸.

Puede verse la influencia de los planos fotográficos y del mundo de la moda, en esta y otras muchas piezas. Al plasmar de diferentes formas ropajes y tejidos propios de los diseños textiles de la época.

Otra de las piezas realizadas en torno a estos años y también de gran relevancia, será "Los surrealistas", del año 1956, donde la artista muestra su visión del grupo surrealista, al igual que lo hizo Valentine Hugo, pero cada una desde su propia perspectiva. En esta pieza se representan escenas oníricas e imágenes fantásticas, características del movimiento surrealista y de las obras de esta pintora. La pintura presenta una escena compleja, con elementos enigmáticos y curiosos personajes, muy alejados de la realidad. La obra está cargada de simbología y hace alusión al medio natural, con figuras que se envuelven en telas, como si de una crisálida se tratara. Utiliza una colorimetría bastante proporcionada, con la que crea una atmósfera mágica, que sume toda la composición en la oscuridad²⁹. La luz, los colores y los paisajes de las pinturas de Bate Tichenor se inspiran en la topografía de la tierra volcánica, la cual rodeaba su hogar en la cima de la montaña.

La mayoría de sus pinturas están cargadas de una temática que sugiere una naturaleza espiritual, que reflejan su interés por las antiguas religiones ocultas, por la magia, la alquimia y por la mitología mesoamericana. Así que, a pesar de su negativa, su trabajo fue clasificado dentro del grupo que conformaban los surrealistas del realismo mágico mexicano.

La artista dejó atrás su vida de glamour y comenzó a sumirse en un nuevo ambiente, donde se rodeará de compañeros intelectuales y artistas. Los cuales la introducirán en nuevas técnicas, con nuevos materiales, que elevan sus fantasiosas obras a un nivel plástico incomparable.

Bridget Bate Tichenor creó incluso su propio material único, que combinaba yeso bruñido sobre masonita y aplicando una capa de veladura de aceite transparente.

Además, utilizaba un pincel hecho con una sola hebra de pincel de marta cibelina, lo que le permitía realizar detalles extremadamente finos y precisos, característica notable en la mayoría de sus pinturas. Con estas nuevas creaciones artísticas la creadora agregó, de forma tardía pero efectiva, innovadoras técnicas a la tendencia surrealista, las cuales servirán de ejemplo para las futuras generaciones de artistas.

Con estos nuevos procedimientos de creación, Bridget Bate Tichenor realiza obras como "Homenaje" del año 1963. Esta pieza es un ejemplo de su estilo característico, un

²⁸ Ver figura 10.

²⁹ Ver figura 11.

trabajo místico que conecta con el alma ancestral de estos personajes extraños, rodeados de magia y espiritualidad. La artista incorpora grandes elementos paisajísticos, desiertos áridos y los cielos grises. Es una obra repleta de simbolismo, que invita a la interpretación, con una paleta de colores bastante contrastados, con tonos oscuros y vibrantes a la vez que crean una atmósfera misteriosa y onírica³⁰.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.

En cuanto a su vida más personal, en los últimos años de su existencia se traslada un tiempo a Roma donde realiza nueva producción de obras inspiradas en las máscaras y deidades espirituales, temáticas por las que la artista mostró gran interés. En el año 1990 esta creadora falleció en México, rodeada de sus amistades y dejando un enorme legado artístico. La causa de su muerte no está del todo clara, pero se cree que pudo haber sido debido a una enfermedad o un deterioro natural de la salud relacionado con la edad.

³⁰ Ver figura 12.

En los últimos años se ha tratado de recuperar y de exponer con más asiduidad las piezas de esta artista. Ya que fue una creadora muy prolifera, que contaba con la influencia de diversas culturas, entremezcladas con realidades fantásticas y oníricas. Además de que creó e innovó con gran cantidad de técnicas, que dan un valor plástico aún mayor a sus creaciones.

7.3.5. Leonor Fini

Esta artista creó una obra enigmática, caracterizada por realizar representaciones de mujeres poderosas y eróticas. Así dejó de estar a la sombra para imponerse como una de las figuras más rebeldes, misteriosas y talentosas de la historia del arte.

Esta creadora nace en Buenos Aires, Argentina, en el año 1907. Sus padres pertenecen a mundos muy diferentes, por lo que la vida se convierte en una aventura llena de sorpresas para ella, vividas como oportunidades o bien como fuente de conflictos.

Su infancia va a estar marcada por la difícil relación de sus padres, los cuales se separan cuando ella aún era muy pequeña³¹. Leonor Fini va a sufrir dos intentos de secuestro, en el año 1910 por parte de su padre, el cual se encontraba en disputa legal con su madre por la custodia de la infante. Por lo que desde muy pequeña se verá obligada a vestirse como un niño, con el fin de no ser fácilmente identificable para su padre. Esta práctica del camuflaje será muy típica durante el transcurso de su vida, e incluso lo llegará a plasmar en sus obras. E incluso esta costumbre de disfrazarse, que aprendió desde muy pequeña, le ayuda a introducirse en grupos intelectuales masculinos, que imperaban en la escena cultural del momento.

A pesar de esto, en sus primeros años vive con su madre y su tío, teniendo la oportunidad de recibir una formación adecuada, con una familia bien acomodada y culta. Gracias a esta crianza se acerca mucho a la lectura y refina su técnica pictórica, favoreciendo su inspiración en las obras del simbolismo tardío, del romanticismo o de los prerrafaelistas, despertando cierto gusto por estas estéticas y por los sujetos analógicos y simbólicos, presentes en la poética de estos artistas de transición de principios del siglo XX.

³¹ Información de : Scappini, Alessandra. EL PAISAJE TOTÉMICO ENTRE LO REAL E IMAGINARIO, (Sevilla-España, BENILDE EDICIONES, 2018)

En su adolescencia, ya comienza a dibujar rostros desfigurados, e incluso a experimentar la curiosidad sobre los elementos esqueléticos, que aparecerán en sus cuadros irónicos. Le gustaba mucho el estudio anatómico, por lo que incluso llegó a visitar las morgue para estudiar allí el cuerpo humano. La artista siente una gran pasión por el arte desde muy corta edad, dibuja, canta y pinta desde la más tierna infancia, sus cuadernos estaban llenos de bocetos, caricaturas, objetos y modelos corporales. El ambiente silencioso en el que se cría y en el que se forma de manera autodidacta, a lo largo de los años veintes, está impregnado de música, conversaciones y lecturas cultas, lo que favorece su pasión por el arte.

Leonor Fini realiza visitas y reuniones a los estudios de diversos artistas, por lo que extrae sugerencias sobre la forma y el volumen de los creadores primitivos del Renacimiento, así como el resultado de la metafísica y el surrealismo, tendencias que llaman su atención desde un primer momento. Impulsada por este conocimiento, se trasladó como artista a París, que por aquellos años era un escenario de estupor, sueño y creatividad. Allí realiza estudios artísticos mucho más académicos aunque no asiste a la mayoría de cursos de las escuelas, por lo que gran parte de sus aprendizajes los obtiene de forma autodidacta. Allí comienza a tener relación con los surrealistas y realiza sus primeras exposiciones.

A pesar de tener relación amistosa con varios exponentes del movimiento surrealista, el distanciamiento de Leonor Fini sobre este fue cada vez mayor, debido a la actitud intolerante de su máximo mentor, André Breton, lo que le permitió participar por un lado de los postulados estéticos del movimiento, pero a la vez conservar su independencia, tanto a nivel plástico como técnico.

Además de estas primeras incursiones artísticas, la creadora también realiza pinturas murales en lugares destacados como la Galería del Arrendamiento y presenta vitrales en la Galería de Vetri. Crea mosaicos en el suelo del Palacio del Arte de Milán para la V Trienal de 1933 y expone en París en la Galería Bonejan de Jean Cassou.

Su vida artística es muy prolifera, gracias a lo cual conocerá a grandes creadores relevantes de la época, esto le llevará a configurar una vida personal bastante controversial para el momento. Ella se casó con Federico Veneziani, matrimonio que duró un breve tiempo. Tras esto, mantuvo una doble y consentida relación por mucho tiempo, con el poeta polaco y autor de varios ensayos sobre su obra Constantine Jelenski y con el pintor Stanislaw Lepri que la siguió hasta su muerte. A la artista también se la vinculó sentimentalmente con compañeras como Leonora Carrington y otros artistas del momento. Tuvo una vida muy adelantada a su tiempo, con ideales extravagantes y bastante feministas. En su pintura plasmó

todas estas ideas, Fini socavó los roles femeninos atribuidos por la sociedad y cultura occidentales a través de una iconografía en la que las mujeres aparecen como activas y lujuriosas, como sabias en la brujería y la alquimia.

Puede verse en su pieza "Mujer sentada sobre un hombre desnudo (Femme assise sur un homme nu)", realizada en 1942, es una pintura de gran impacto visual.

En ella, vemos a una mujer vestida con ropa lujosa de terciopelo sentada sobre un hombre desnudo dormido. La mujer parece dominar la escena, mientras que el hombre está en una posición de vulnerabilidad³². Esta pintura ha sido interpretada como una representación de la inversión de roles de género y de la exploración de temas de dominación y sumisión. La pieza es una crítica a los estereotipos de género de la época, con colores brillantes y un paisaje idílico, que agudiza el mensaje que la artista trata de transmitir.

Otra de sus grandes obras es "*L'Homme aux masques*", que fue terminada en el año 1949 y exhibió por primera vez en la *Galería dell'ala Napolianica*, en Italia. Esta pieza invierte el concepto de "musa", colocando a un personaje de género masculino como figura principal de la composición³³. El modelo es sin duda uno de los arquetipos de Fini, un hombre esbelto, moreno y algo andrógino. Parece ser un retrato sencillo, con un fondo oscuro y algunas mascararas de color en este, pero en realidad guarda un mensaje muy revolucionario, en un tiempo dominado por el patriarcado, es ahora la artista quien desnuda y utiliza como objeto de inspiración al hombre. Este pensamiento crítico es muy característico de la artista.

Esta forma de interpretar la figura humana no solamente era aplicable para el género masculino, sino que también representó mujeres en sus piezas. Puede verse en obras como "*Sphinx Philagria*" del año 1948, una pintura que muestra una figura humana con el pecho descubierto, pero esta vez es un torso femenino. La artista tenía una forma muy peculiar de representar la sexualidad, poniendo a la mujer como sujetos activos, sensuales y empoderados³⁴. Esta pieza representa una esfinge, en un paisaje oscuro y en decadencia, rodeada de flora en descomposición, cráneos e insectos. La obra es descrita como una representación de la muerte, que es un tema también recurrente en la obra de Fini.

³² Ver figura 13.

³³ Ver figura 14.

³⁴ Ver figura 15.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Esta polifacética artista, participa también en el mundo de la moda, la fotografía, la escritura y el modelaje. Ella sin duda crea, su propio universo rico de elementos en contenido y forma.

La obra de Fini dio la vuelta al mundo, de forma que grandes instituciones confiaron en ella para exponer su obra, como el MET (Museo de Arte Moderno de Nueva York), que en 1936 la incluyó en la afamada muestra Arte fantástico, dadá y surrealismo. Desde entonces sus pinturas se encuentran ya tanto en este museo, como en otros como el Pompidou de París o el Tate Modern de Londres. Se desconoce gran parte de la vida personal adulta de la artista, ya que fue muy censurada por la crítica debido a sus pensamientos progresistas y sus acciones libertinas. Se contempla que estuvo en activo hasta el año 1992, posteriormente se retiró y falleció en 1996, acompañada de sus dos parejas y de la gran cantidad de gatos que convivieron con ella durante su vida.

A pesar de sus vinculaciones sentimentales, nunca estuvo a la sombra de estos hombres, ni de ninguno de sus compañeros artistas, se destacó como una mujer liberadora y transgresora.

7.3.6. Kay Sage

Kay Sage fue una figura muy importante dentro del panorama artístico del siglo XX, destacándose por su habilidad para plasmar en sus creaciones una visión personal y evocadora del mundo surreal. Sage desarrolló un estilo único que la colocó entre los

principales representantes del surrealismo. La artista nace en Nueva York, en el año 1898, en el seno de una familia adinerada. Siendo la segunda hija de un hombre de éxitos como Henry Manning Sage y de la aventurera Annie Wheeler Ward. Sus padres se separarían, y a pesar de la notable estabilidad económica de la que gozaban, su infancia sería difícil, por los continuos traslados a los que le sometieron. Su madre era una mujer muy independiente y poco convencional que viajaba a menudo por países como París, Londres o Suiza, llevando consigo a Kay Sage en estos traslados, por lo que ella no pudo realizar sus estudios con regularidad. Sus progenitores contaban con caracteres muy diferentes, que la artista pareció reunir en su personalidad, adoptando así las formalidades de su padre y a su vez las influencias excéntricas de su madre. Los viajes que realizó en su infancia y los acontecimientos que allí le sucedieron, marcaron su vida y también su producción artística. Hasta la entrada de la guerra termina por establecerse en Nueva York, pero continúa viajando por Europa.

Su inclinación artística se manifiesta desde la infancia, mostrando interés por la pintura y la poesía. Por lo que consigue asistir a una escuela de arte, la Escuela Foxcroft, en los Estados Unidos, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Al establecerse cerca de Middelburg, en Virginia, comenzó a ilustrar para el periódico escolar. Además, durante este período, empezó a escribir sus primeros poemas. Animada para continuar su labor artística, Sage persiste en sus primeras creaciones pictóricas al óleo durante los años veinte.

Al finalizar estos estudios, pasa los años de la guerra con su madre en Nueva York y su determinación por formarse en Washington la lleva a permanecer en los Estados Unidos. Se inscribe en la Escuela de Arte Corcoran y así se forma en el dibujo anatómico, a partir de moldes de yeso de impresión más bien clásica³⁵. Posteriormente se traslada a Italia para continuar en Roma con su aprendizaje, sintiendo que debe ampliar sus conocimientos en los países europeos. Comienza con clases particulares de dibujo y pintura y asiste a dos academias, británica y francesa, a la Escuela de Bellas Artes libre. Sage conoce aquí las aplicaciones de perspectiva típicas de la pintura italiana, incluso en el género paisajístico, con herramientas compositivas, que plasmará posteriormente en sus pinturas surrealistas. En esta primera etapa de creación curiosamente firmaría con el nombre de su madre, elaborando paisajes bastante armonizados todavía con un carácter academicista.

³⁵ Scappini, Alessandra. EL PAISAJE TOTÉMICO ENTRE LO REAL E IMAGINARIO, (Sevilla-España, BENILDE EDICIONES, 2018)

En cuanto a su vida más personal, en el año 1924 conoció al príncipe Ranieri di San Faustino, un noble italiano que se convirtió en su primer marido. Pasando a ser una princesa, nombre que le darán también el grupo de los surrealistas.

No obstante, las reuniones mundanas y la vida ociosa de la aristocracia, no satisfagan a la mente creativa de esta artista. Por lo que después de diez años perteneciendo a la alta sociedad, se separó de su marido y comenzó a perseguir más seriamente sus ambiciones artísticas. Así a finales de la década de los 30's se mudó a Milán, comenzando a exponer en importantes galerías, como la Galería II Milione.

Tras este periodo, se trasladó a París y se unió como exponente a la tendencia surrealista. Aunque inicialmente Kay Sage no fue bien recibida entre los surrealistas, posiblemente debido a su pasado aristocrático y privilegiado como "Princesa San Faustino". Su origen aristocrático pudo ser visto como una contradicción con los ideales del movimiento surrealista, que enfatiza la libertad individual y la rebeldía contra la estructura social establecida. No obstante, la energía constructiva de las propuestas artísticas de Kay Sage, orientada hacia lo maravilloso, evitando todas las contradicciones entre el sueño y la realidad, cautivaron al grupo vanguardista. El mismo André Breton, cuando vio algunas de sus obras en la exposición anual del Salón de los *SurIndépendants*, pensó que sus creaciones eran hechas por un hombre³⁶.

En 1937 fue presentada al pintor Yves Tanguy, con quien comenzó una larga relación sentimental. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Estados Unidos, ayudando y a preparar el asilo de numerosos artistas exiliados. Después de la guerra, cuando ya muchos de estos artistas que estaban bajo su protección, regresaron a Europa, la pareja compró una granja en Woodbury, Connecticut, que convirtieron en su estudio y la cual llenaron de obras de numerosos creadores, convirtiendo su hogar en un espacio cultural magnífico. Por esta época la artista realiza obras tan importantes como, "*The Instant*", una pieza que se considera un ejemplo destacado de su estilo maduro y su dominio del surrealismo. La obra muestra la habilidad de Sage para combinar la representación y la

³⁶ Por estos años, las mujeres artistas eran a menudo estereotipadas como incapaces de crear obras de arte de calidad, o como artistas menos comprometidas que sus homólogos masculinos. Por ello, el hecho de que se pusiera la obra de Kay Sage al mismo nivel que la de un hombre, era entendido como un halago. Afirmaciones totalmente erróneas, ya que a día de hoy puede verse que en la calidad plástica de las obras no influye el género de la persona creadora.

ilusión, construyendo una especie de vivienda, hecha con materiales en desorden, en medio de un paisaje desértico³⁷.

Esta creadora tiene un estilo único y representativo, que caracteriza sus obras. Un estilo marcado por las influencias de sus viajes, por las tendencias del arte metafísico y surrealista. Este puede verse en otras piezas, como puede ser "*Small Portrait*", una obra, con un gran interés plástico, que muestra la cabeza de un maniquí constituido por un entrelazamiento de elementos estructurales de madera y metales, como una combinación que revela sugerencias constructivas e influencias de la pintura metafísica y surrealista. Se trata de una de las pocas obras que Sage realizó en el género del retrato. Esta cuenta con una paleta de colores terrosos y oscuros, que aportan a la composición un ambiente misterioso³⁸.

El afán constructivista de esta artista era notable, y lo manifiesta con asiduidad en multitud de sus piezas. Puede verse en "*I Saw Three Cities*", donde se representan múltiples construcciones, con formas y representaciones de materiales inusuales. En primer plano pueden verse, una especie de telas o vendas que se convierten casi en una bandera y lo que parece ser habitable desaparece para dejar espacio al vacío absoluto, a la dilatación infinita de un ambiente geométrico completamente desierto³⁹. Las paletas terrosas, la reconstrucción del entorno conocido, las continuas influencias de Giorgio de Chirico y el juego entre la presencia y la ausencia de contenido impregnan todas sus obras.

Figura 16.

³⁷ Ver figura 16.

³⁸ Ver figura 17.

³⁹ Ver figura 18.

Figura 17.

Figura 18.

Este gran despliegue artístico y creativo se va a ver afectado por su vida personal, ya que en el año 1955 su pareja fallece y Sage quedó profundamente afectada. La artista se mudó a Boston y comenzó a pintar cada vez menos, comenzando a desarrollar una poesía bastante cínica, mientras que se recluía del mundo. Sus escasas energías las usaba en defender las obras de Tanguy ante la crítica y en preparar catálogos para sus trabajos.

Con el tiempo se apartó más de la pintura, debido a que desarrolló cataratas y a que la depresión por la pérdida de su marido la consumió en una profunda tristeza. Aunque continúa realizando algunas pinturas y algunas galerías relevantes de Nueva York realizan retrospectivas con sus piezas y poemas. Lamentablemente Kay Sage no aguanta la enorme tristeza que la consumía y se quita la vida el 8 de enero de 1963, tras algunos intentos fallidos de suicidio. Por las circunstancias de la época la crítica destacó mucho más las pinturas surrealistas de su marido, por encima de las suyas, ya que ambos se influyen mutuamente. Por ello es de vital importancia dar visibilidad a su obra y a la de tantas mujeres artistas, cuyo legado se encuentra en la misma situación.

7.4. Listado de obras y fichas técnicas de las piezas

Una vez analizados los criterios de selección de estas obras, así como los perfiles biográficos de cada una de las artistas escogidas, se realiza un estudio y se añaden los datos técnicos de dichas piezas.

Imagen.	Título.	Artista.	Género artístico.	Fecha.	Técnica.	Soportes.	Medidas.
	A portrait of the surrealist group.	Valentine Hugo.	Pintura Simbólica. Retrato	1935.	---	Estampado en Pláta.	21x17,7cm.
	Dream of December 21, 1929.	Valentine Hugo.	Pintura Simbólica. Retrato	1929.	Gráfito.	Papel.	---
	Trial Proof for Rejected.	Valentine Hugo.	Pintura simbolista.	1937.	Tinta.	Papel de grabado.	---
	The Surrealists.	Bridget BateTichenor.	Pintura simbolista.	1956.	Óleo.	Tabla.	40 x 30,2 cm.
	Homenaje.	Bridget BateTichenor.	Pintura simbolista.	1963.	Óleo.	---	500 x 329 cm.
	Domadora de quimeras.	Bridget BateTichenor.	Paísaje.	1953.	Óleo.	Tela.	601 x 469 cm.
	I Saw Three Cities	Kay Sage.	Paísaje.	1944.	Óleo.	Lienzo.	480 x 600 cm.
	Small Portrait.	Kay Sage.	Retrato.	1950.	Óleo.	Lienzo.	---
	The Instant.	Kay Sage.	Paísaje.	1949.	Óleo.	Lienzo.	---

	Madame Veto.	Rachel Baes.	Retrato.	1965.	Óleo.	Lienzo.	116,5 x 89 cm.
	Las ninfas del Sena.	Rachel Baes.	Pintura simbolista.	1954.	Óleo.	Lienzo.	130 x 162 cm.
	El pozo sin fondo.	Rachel Baes.	Pintura simbolista.	1955.	Óleo.	Tela.	100 x 80 cm.
	Mujer sentada sobre un hombre desnudo.	Leonor Fini.	Pintura simbolista.	1942.	Óleo.	Lienzo.	---
	L'homme aux masques.	Leonor Fini.	Retrato.	1949.	Óleo.	Lienzo.	61,3 x 38,2 cm.
	Sphinx Philagria.	Leonor Fini.	Retrato simbolista.	1948.	Óleo.	Lienzo.	55 x 38,5 cm.
	Le Cirque.	Alice Rahon.	Pintura abstracta.	1945.	Óleo y arena.	Lienzo.	50.8 x 40.6 cm.
	Balada para Frida Kahlo.	Alice Rahon.	Pintura abstracta.	1966.	Óleo.	Lienzo.	---
	Autoretrato.	Alice Rahon.	Retrato.	---	Óleo.	Lienzo.	91,4 x 60,2 cm.

7.5. Diseño expositivo

En este apartado analizaremos el diseño de esta muestra expositiva, desde la parte interna que contiene las obras, hasta el recubrimiento arquitectónico exterior, que se unifica con toda la edificación. Esta se realiza en la aplicación de edición 3D “Blender”, creando un modelo de sala expositiva virtual, que cuenta con las diversas obras escogidas.

El diseño interior de la estancia, se inspira en las muestras expositivas contemporáneas, con un aspecto minimalista, donde se aprovechan al máximo las características arquitectónicas de la sala para incorporar las obras y crear un flujo natural para la visita. En este caso se crea un espacio sencillo, pero armonioso, con paredes de color claro y un suelo de color terroso. La elección de colores neutros permite que el enfoque se centre en las obras de arte, mientras que la plenitud cromática en el suelo agrega calidez al entorno, creando una atmósfera acogedora⁴⁰.

Las paredes se organizan de forma geométrica, con muros colocados en rectángulos, abiertos para poder asignar a cada artista un espacio propio y con un pasillo donde pueden encontrarse mesas y los perfiles biográficos de cada artista.⁴¹

La iluminación es totalmente ambiental, sin focos directos sobre los cuadros. Esto evita reflejos y brillos en las piezas y proporciona una experiencia de visualización más natural. Ya que al tratarse de una exposición virtual las piezas no necesitan tener una iluminación directa.

Las piezas se disponen en las paredes siguiendo un criterio de colocación basado en la autoría, de forma que cada artista cuenta con un espacio individual. Dentro de cada espacio se coloca el retrato de cada artista y las piezas se colocan cronológicamente de la más antigua a las más recientes dentro de la línea temporal de cada creador individual⁴².

A las piezas se les modela un marco virtual, que se presenta en diferentes colores atendiendo a la paleta cromática de cada obra y se acompañan de sus correspondientes cartelas informativas.

⁴⁰ Ver figura 19.

⁴¹ Ver figura 20.

⁴² Ver figuras 21 y 22.

Figura 21.

Figura 22.

Tratando de simular una exposición tradicional los cuadros se colocan a la altura de los ojos, lo que es estándar para una visualización óptima en un entorno de exposición. Junto a las mismas se colocan sus correspondientes cartelas de información.

Este diseño expositivo fomenta la formación de una narración visual, que irá acompañado de los diferentes perfiles biográficos de cada una de las artistas, de forma escrita en códigos QR⁴³. Junto a estos códigos se han colocado unas mesas con sus respectivas sillas, estos son elementos simbólicos y puramente ornamentales, ya que al tratarse de una exposición virtual estos no pierden su uso principal, sin embargo agregan un

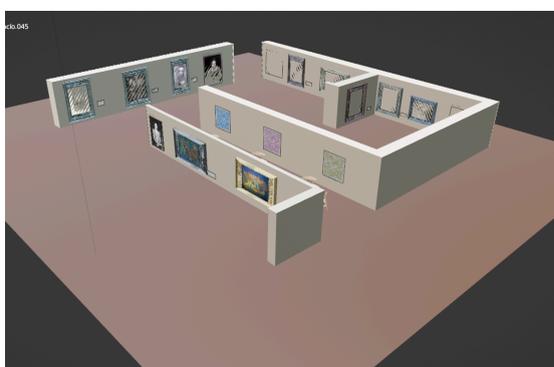

Figura 19.

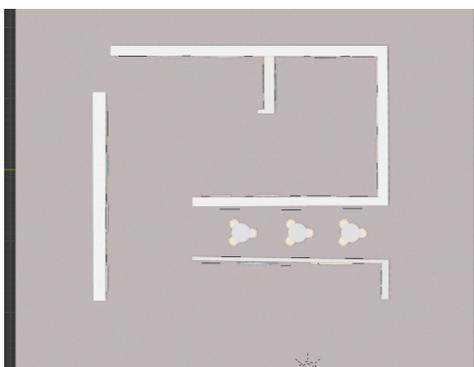

Figura 20.

⁴³ Ver figura 23.

Figura 23.

En cuanto al diseño arquitectónico exterior, se trata de experimentar con las características del surrealismo, aportando a esta muestra expositiva parte del carácter onírico y natural que tanto persiguieron los miembros de este movimiento. Para lograr incorporar dichos rasgos a esta exposición, la cual tiene un carácter más tradicional, se realiza una estructura aparentemente inestable y con texturizados vegetales.

La edificación consta de una sola planta, con un techo plano y una cúpula cóncava en el centro, con una serie de bordes elevados en las esquinas.

Se concibe una forma general simple, rectangular y firme⁴⁴.

Las paredes del modelo 3D están texturizadas con un patrón que se asemeja a la piedra natural, además a esta se le agrega vegetación, lo que aporta gran interés visual.

En el muro de la entrada se realizan cuatro aberturas arqueadas visibles. Tres de ellas simulan la apariencia de ventanas y la cuarta, un poco más grande, tiene la función de una puerta.

Estas aberturas arqueadas añaden una estética antigua y descuidada, además de influir en la iluminación del interior⁴⁵. El conjunto de estas formas sencillas, en consonancia con las texturas naturales, aportan esta visión fantasiosa que ya ha sido mencionada.

⁴⁴ Ver figura 22.

⁴⁵ Ver figura 23.

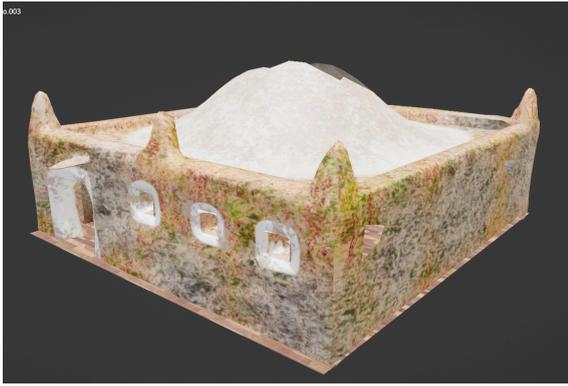

Figura 22.

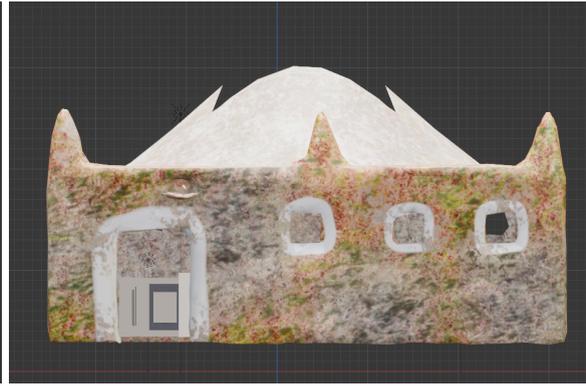

Figura 24.

7.6. Planteamiento y diseño audiovisual

Para que esta muestra expositiva pueda formar parte de los recursos artísticos y virtuales que pueden encontrarse en la web, se propone una divulgación en un formato audiovisual, ya que este es un medio accesible y dinámico, lo que facilita la comprensión de los receptores.

De esta forma, se realiza una grabación virtual, que se produce y edita desde programas profesionales como Adobe Premiere Pro. Esta filmación por la sala, se plantea desde una perspectiva lenta, pero a la vez fluida, para que el espectador pueda visualizar las piezas a detalle. Los giros de cámara tratan de no ser bruscos, ni repentinos, para que la grabación tenga un sentido armónico. Se realizan planos largos y generales, para contextualizar la estancia, dando una visión más amplia del contexto en el que se exponen las obras. Esto se combina con planos detalle, a una distancia corta, para que puedan percibirse correctamente los elementos de cada obra. El formato audiovisual permite pausar las imágenes, para contemplarlas detenidamente al gusto de cada espectador, esto favorece también el correcto entendimiento de los conceptos.

En cuanto a la narración visual y auditiva del proyecto, las piezas escogidas forman parte de los propios relatos de cada artista, no obstante se incorpora una voz en off que expone cada una de las historias, técnicas y temáticas de cada artista, de manera clara y sencilla, para que pueda comprenderse mejor esta muestra expositiva. Esta narración tiene un acompañamiento musical, totalmente instrumental y melódico, que unifica todo el contenido.

Como ya se ha mencionado en la muestra se incluyen códigos QR con los perfiles biográficos de cada artista y su relación con las piezas escogidas, para facilitar el acceso informativo a los usuarios, la cámara se detiene en cada una de las cartelas informativas para que puedan ser escaneadas.

En el diseño de montaje de este proyecto audiovisual, se incorporan fragmentos introductorios y finales, que ayudan a comprender mejor el sentido de la muestra expositiva⁴⁶. Para estos elementos se escoge un diseño oscuro, sencillo y sobrio, de forma que la atención se centra en el contenido de las explicaciones. De igual forma se crea una portada introductoria⁴⁷, con los retratos de cada artista y el título de la muestra, esta tiene una doble función dentro del formato audiovisual, ya que sirve de portada introductoria a la exposición virtual, pero también funciona como miniatura dentro de las plataformas de reproducción video escogidas, que en este caso son YouTube y Vimeo.

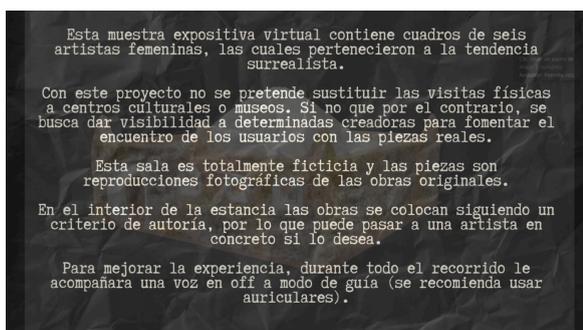

Figura 24.

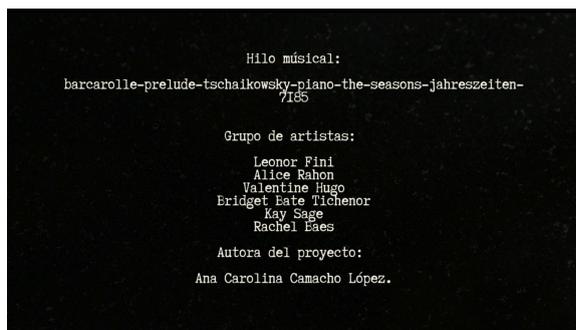

Figura 25.

Figura 26.

⁴⁶ Ver figura 24 y 25.

⁴⁷ Ver figura 26.

7.7. Plataformas de exposición

Se plantea una exposición audiovisual, que se crea a partir de un modelo 3D. Esta muestra hace uso de las nuevas tecnologías, como método para realizar una aportación a la divulgación de las obras y vivencias de grandes mujeres artistas.

Para ello se utilizan plataformas de difusión de videos tan importantes como YouTube o Vimeo. Ambos sitios web cuentan con múltiples instrumentos de creación, que hacen que la experiencia expositiva sea más accesible y enriquecedora culturalmente.

La página web de YouTube cuenta con herramientas tan útiles como el traductor automático en cualquier idioma, lo que facilita que personas de diferentes países puedan disfrutar de esta exposición, favoreciendo la difusión de la misma. Además la calidad del video puede adaptarse a las diferentes circunstancias, cuenta con un apartado de texto bajo del reproductor audiovisual, que permite redactar cualquier tipo de aclaración o descripción del proyecto expositivo. Se trata de una aplicación multiplataforma, por lo que su contenido puede reproducirse y descargarse desde múltiples dispositivos electrónicos, lo que favorece la popularidad de la misma.

Por sus múltiples funciones, así como por su popularidad, se escoge esta plataforma para compartir este proyecto expositivo audiovisual. No obstante hay algunas dificultades con las que cuenta esta página, que nos han llevado a recurrir también a otras redes sociales para difundir el proyecto. Ya que YouTube se dirige a un público bastante general, que consume todo tipo de contenido audiovisual, por lo que es más difícil que un público especializado e interesado en el ámbito artístico llegue a encontrar este proyecto.

Por otra parte, dicha plataforma digital suele incorporar interrupciones y anuncios en sus videos, lo que suele interrumpir la experiencia de visualización.

Es por esto que se escoge Vimeo como otra alternativa para disfrutar de esta muestra expositiva. Esta red social va dirigida a un público más especializado, permite subir videos de gran calidad y no cuenta con anuncios que puedan interrumpir la reproducción.

Es por ello que se toman las funciones de ambas plataformas para mejorar la difusión y calidad de la experiencia visual.

Se agregan los enlaces directos de ambas plataformas, donde se ha subido este proyecto virtual en formato audiovisual.

Enlace directo a YouTube: <https://youtu.be/YLbX9eWHq30>

Enlace directo a Vimeo: <https://vimeo.com/960438126?share=copy>

8. Conclusiones

Se concluye este proyecto aportando algunas dificultades que surgen en la realización del mismo, así como destacando los aprendizajes adquiridos y los progresos realizados.

Como ya se ha adelantado durante la realización de este proyecto, se presentan ciertas dificultades y problemáticas, tanto al crear un marco teórico y biográfico de las artistas, como a la hora de crear una sala expositiva virtual.

Al comenzar a recopilar información sobre las artistas seleccionadas, encontramos que muchos de sus perfiles biográficos se encontraban incompletos, incluso en ocasiones no se hallaron libros o documentos académicos que se centrarán específicamente en la vida, obra y recorrido artístico de estas creadoras.

De igual forma muchas de estas biografías encontradas, se centran excesivamente en las vidas personales y sentimentales de las artistas, llegando a relacionar sus creaciones y su introducción en el movimiento surrealista, con creadores o intelectuales masculinos, atribuyendo a los mismos méritos que le corresponden a dichas féminas. Esta escasez de información y el excesivo empeño en destacar las vidas sentimentales de las artistas, provocó que fuera de gran dificultad poder hallar indagaciones verdaderamente relevantes dentro de las experiencias artísticas y vitales de cada una de estas creadoras. Fue necesario contrastar diferentes fuentes, ya que se encontraban datos contradictorios, erróneos y grandes vacíos temporales dentro de sus biografías. Creadoras como Leonor Fini o Rachel Baes, han sufrido esta escasez de datos fidedigno, debido a la poca indagación que se lleva a cabo acerca de sus obras y vivencias. Por ello, en este proyecto se trata de aportar recursos digitales que

centran la atención en los procesos de creación de las artistas, así como en momentos claves de sus vidas que marcaron posteriormente las temáticas de sus obras.

En cuanto al proyecto virtual que se plantea, nos encontramos con una enorme escasez de exposiciones totalmente virtuales que pudieran servir de ejemplo o apoyo para la realización de esta muestra. Aunque se han podido hallar diversas exposiciones reales que abordan esta temática, las cuales han contribuido al desarrollo y difusión de las mujeres artistas del surrealismo. Por lo que ha sido posible tomar algunas de las premisas de dichas muestras, para posteriormente desarrollar esta sala de exposiciones ficticia.

En el contexto de creación de esta exposición virtual dedicada a varias mujeres del grupo surrealista, se han obtenido gran cantidad de aprendizajes al explorar las vidas y obras de artistas que desafiaron las normas y exploraron los límites de la creatividad. A través de este proyecto, hemos descubierto cómo estas creadoras contribuyeron al movimiento surrealista desde sus perspectivas únicas. Ellas no sólo rompieron con las convenciones artísticas, sino que también desafiaron las expectativas de género y exploraron temas como la locura, la identidad y la espiritualidad. Sus obras nos invitan a cuestionar la realidad y a sumergirnos en mundos oníricos y misteriosos.

Además, el montaje y realización de esta muestra expositiva contribuye a un aprendizaje personal dentro del trabajo de comisariado y edición digital, al hacernos cargo de todos los procesos de creación de la muestra expositiva.

Con la realización de este proyecto académico se ha intentado demostrar la importancia de las exposiciones virtuales en la difusión y reconocimiento del arte, tratando de contribuir concretamente en la divulgación de las obras artísticas de mujeres surrealistas.

Es necesario destacar la importancia de la tecnología y las plataformas digitales como herramientas para promover el arte y la cultura de manera accesible y dinámica.

9. Bibliografía

Aliaga, Juan Vicente. “*Orden fálico: Androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX*”. (Tres Cantos: Akal, 2007)

Caballero Guiral, María Juncal. “*La mujer en el imaginario surreal. Figuras femeninas en el universo de André Breton*”. Universitat Jaume I, 2014, https://www.academia.edu/12904741/Mujer_y_surrealismo

Caws, Mar Ann. *Surrealism (Themes & Movements)* (Phaidon Press, 2004).

Cendán Caaveiro, Marina Susana. "Releyendo El Surrealismo desde una perspectiva feminista", Rúa: Principal, 1 de junio de 2022, https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/120265/1/Feminismos_39_02.pdf

Chadwick, Whitney. “*Les femmes dans le mouvement surréaliste*”. Thames & Hudson, 2002.

Combalía Dexeus, Victoria. “*Musas, mecenas y amantes: Mujeres en torno al surrealismo*”. (Barcelona: Elba, 2016).

Díaz Rodríguez, Noemí. "El Sujeto femenino como objeto surrealista: Lee Miller | ASRI. Arte y Sociedad. Revista de Investigación en Artes y Humanidad digitales." ASRI. Arte y Sociedad. Revista de Investigación en Artes y Humanidad digitales., 21 de diciembre de 2021, <https://revistaasri.com/article/view/4733>.

García De Carpi, L. “*Las claves del arte surrealista*”. Planeta Pub Corp, 1995.

Imaginario, Andrea. “Vanguardias artísticas: qué son y los principales movimientos”. Cultura Genial, 6 de agosto de 2021. <https://www.culturagenial.com/es/vanguardias-artisticas/>.

Iñiguez, Arantxa. "Una exposición muestra en Fráncfort el legado de las mujeres al Surrealismo", La Vanguardia, 12 de febrero de 2020,

<https://www.lavanguardia.com/vida/20200212/473494193066/una-exposicion-muestra-en-francfort-el-legado-de-las-mujeres-al-surrealismo.html>.

Le charlier, Valérie. "*Les archives Rachel Baes.*" Textiles, núm. 21: 101–2, 2002, <https://doi.org/10.4000/textyles.1019>.

Martínez, Lourdes. "*Bellas damas sin piedad: Mujeres del surrealismo*". Madrid: Enclave De Libros ediciones, 2022.

Mayordomo, Concha. "*Alice Rahon.*", 14 febrero 2019. <https://conchamayordomo.com/2019/02/14/alice-rahon/>.

Molina Barea, María del Carmen. "*Una cuestión visceral: La iconografía de la mujer destripada en el surrealismo*", 2016. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/15422/Molina%20Barea_arslonga.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Muñoz López, Pilar. "*Arte feminista. Empoderamiento de las mujeres en el arte. El ejemplo de Paula Rego*", (Universidad Autónoma de Madrid, s.f), <https://doi.org/file:///C:/Users/34633/Downloads/2042-Texto%20del%20artículo-1686-1-10-20140905.pdf>.

Nochlin, Linda, "Why Have There Been No Great Women Artists?: 50th Anniversary Edition" (Thames & Hudson, 2021).

Pollock, Griselda, "Visión y diferencia: Feminismo, feminidad e historias del arte" (Fiordo, 2014).

Scappini, Alessandra. "*El paisaje totémico entre lo real y lo imaginario*", Sevilla-España, BENILDE EDICIONES, 2018.

Sosa Sánchez, Roxana. "*Mujeres del surrealismo, sus vínculos sentimentales y su exclusión del movimiento*", RDU - UNAM, 10 de noviembre de 2008, <https://www.revista.unam.mx/vol.9/num11/art91/art91.pdf>.

Voorhies, James. "Surrealism | Essay | The Metropolitan Museum of Art | Heilbrunn Timeline of Art History", The Met's Heilbrunn Timeline of Art History, 1 de octubre de 2004, https://www.metmuseum.org/toah/hd/surr/hd_surr.htm.

Sortiraparis, Graziella. "Surréalisme au féminin, la exposición liberadora en el Museo de Montmartre - últimos días". Sortiraparis.com, el 12 de enero de 2023. <https://www.sortiraparis.com/es/que-visitar-en-paris/exposicion-museo/articles/288024-surrealisme-au-feminin-la-exposicion-liberadora-en-el-museo-de-montmartre-ultimos-dias>.

Toca, Maria. "Bridget Bate Tichenor". La pajarera Magazine, el 21 de septiembre de 2022. <https://www.lapajareramagazine.com/bridget-bate-tichenor>.

"_____". s/f. Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", Secretaría cultural. <https://www.esmeralda.edu.mx/alice-rahon>.

"_____". "MUJERES FANTÁSTICAS. MUNDOS SURREALISTAS DE MERET OPPENHEIM A FRIDA KAHLO" - Artishock Revista", Artishock Revista, 18 de octubre de 2020. <https://artishockrevista.com/2020/10/18/mujeres-fantasticas-surrealistas/>.

"_____". "Somos plenamente libres | Museo Picasso Málaga", Museo Picasso Málaga, 10 de octubre de 2017. <https://www.museopicassomalaga.org/exposiciones/somos-plenamente-libres-mujeres-surrealismo>.

10. Anexo I

Enlaces de las representaciones digitales de cada obra:

<https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20181205/453387234459/la-surrealista-retice.html>

<https://www.jotdown.es/2019/11/reivindicacion-del-monstruo/>

<https://www.mutualart.com/Artwork/L-homme-aux-masques/3D3A8A7546E56B7E>

<https://www.wikiart.org/en/valentine-hugo/portraits-of-paul-eluard-andre-breton-tristan-tzara-rene-char-benjamin-peret-rene-crevel-1932>

<https://www.wikiart.org/en/valentine-hugo/trial-proof-for-rejected-1937>

<https://www.wikiart.org/en/valentine-hugo/dream-of-december-21-1929-self-portrait-1929-19>

29

https://www.replica21.com/archivo/articulos/k_1/633_ladron_tichenor.html

https://elpais.com/elpais/2020/04/26/album/1587910475_934946.html

<https://witrail.net/2020/08/18/el-quesito-de-maria-bonita/>

<https://milenaolesinska.blogspot.com/2016/08/surrealism-alice-rahon.html>

<https://www.wikiart.org/en/alice-rahon/le-cirque-1945-0>

<https://grupopaideiac.blogspot.com/2014/11/alice-rahon.html>

<https://www.1000museums.com/shop/art/kay-sage-i-saw-three-cities/>

<https://www.paintingstar.com/kay-sage-small-portrait-1950-s204597.html>

<https://artmuseum.williams.edu/kay-sage-serene-surrealist/>

<https://surrealism.website/Rachel%20baes.html>

<https://surrealism.website/Rachel%20baes.html>

<https://surrealism.website/Rachel%20baes.html>