

Área de Cultura

EL MUPAM EXPONE EL TRABAJO DE 54 'CREADORAS' COMO MARINA ABRAMOVIĆ, FRANÇOISE GILOT O LOUISE BOURGEOIS JUNTO AL DE ARTISTAS MALAGUEÑAS

'Creadoras' es el título de una nueva exposición semipermanente, que podrá verse hasta el 3 de diciembre de 2023, en la que conviven obras del fondo del patrimonio municipal con otras de colecciones privadas de los siglos XVII al XX

En la muestra están representadas figuras que fueron relegadas por la historiografía, y en algunos casos por sus parejas como Françoise Gilot, por Picasso; Nadia Léger, por Fernand Léger o Angelina Beloff por Diego Rivera

16/11/2022.- Las salas 1 y 2 del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) se abren desde hoy y hasta el 3 de diciembre de 2023 a una nueva exposición semipermanente: 'Creadoras'. La muestra, comisariada por Lassla Esquivel, establece un diálogo estético y conceptual entre referentes femeninos del universo artístico de distintas generaciones y geografías. A través de más de un centenar de obras de 54 artistas, la exposición es una ocasión para poner en contexto la parte más actual de la colección del fondo patrimonial del Ayuntamiento de Málaga con obras de creadoras procedentes de colecciones privadas que parten del siglo XVII y se detienen en el siglo XX. 'Creadoras' ha sido presentada esta mañana por la concejala de Cultura, Noelia Losada, y la comisaria Lassla Esquivel. El acto ha contado con la presencia de artistas cuya obra está presente en la muestra.

La exposición no sigue un discurso cronológico y se rige por la voluntad de hacer visible el trabajo de mujeres creadoras. A algunas de las más reconocidas internacionalmente, como Marina Abramović, Rebecca Horn, Hannah Collins o Louise Bourgeois, se suman otras destacadas de las últimas décadas, entre ellas, una amplia representación de artistas malagueñas. Las disciplinas son variadas: fotografía, pintura, video creación, obra gráfica, escultura o textil.

Según señala la comisaria, Lassla Esquivel: "En una estrategia de yuxtaposición, temporal y espacial. 'Creadoras' establece diferentes diálogos entre las obras exhibidas, para abrirse a amplias nociones sobre cada una de ellas, revelando encuentros, desencuentros, sinergias y nuevas lecturas, a la vez que establece nuevos planteamientos sobre los paralelismos entre los modos de representación tradicionales y los actuales.

Con la vocación de reflexionar sobre diferentes aspectos de la obra de estas artistas, algunas de ellas opacadas por la historiografía, destaca una cuidadosa selección de grabados que parte del siglo XVII y llega hasta las vanguardias históricas del siglo XX. Algunas de las artistas, reconocidas en su momento, han pasado desapercibidas en los estudios sobre historia del arte, entre ellas Maria Sibylla Merian, presente en la edición de la Bienal de Venecia de 2022 o Anna Vaiani, quienes refieren la importancia del ámbito femenino en la creación, producción y comercialización del grabado, vehículo fundamental en la transmisión del conocimiento anterior al siglo XX.

Otras de ellas, a pesar de ser referentes por su práctica artística, se conocen más por ser compañeras de grandes figuras, como Nadia Léger, esposa de Fernand Léger; Françoise Gilot, pareja de Picasso; o Angelina Beloff esposa de Diego Rivera. Esta muestra pretende dar el lugar relevante al trabajo de cada una de ellas. Gilot, quien es conocida como la única mujer que tuvo la determinación para abandonar al genio malagueño, continúa creando en la actualidad, una vez sobrepasados los 100 años de vida, en el año en que se conmemora el cincuentenario del fallecimiento de Picasso. Junto a ellas, referentes como la francesa Ethel Gabain, quien es reconocida como una de las escasas artistas de su época capaz de vivir de la venta de sus litografías.

EL DISCURSO EXPOSITIVO

El discurso expositivo explora temas sobre la identidad, el cuerpo y el espacio, la violencia y la espiritualidad, así como las diferencias culturales y su manera de representar diferentes etapas de la vida. Además, se destaca la relevancia de la creación sobre papel como medio transmisor del conocimiento.

Cada representación femenina, simbólica o figurativa, tiene connotaciones distintas, ya sean políticas o emotivas, refiriéndose a la presencia humana y a su memoria. La forma de presentar y representar el cuerpo es flexible, cambiante y subjetiva, y a su vez es inagotable y recibe infinitas miradas.

Louise Bourgeois, una de las grandes figuras del arte conocida por sus esculturas a gran escala e imponentes instalaciones, también trabajó con dibujo, textil y grabado. *Storm at Saint Honoré*, un grabado en el que se puede identificar una figura central, es el foco de la composición que la artista identificó como un autorretrato que simula un geiser. En un trasfondo de tormenta, este geiser se mantiene en pie, circunstancia que evoca una memoria personal de Bourgeois.

Marina Abramovic con su obra explora los límites físicos y psicológicos del cuerpo, frecuentemente invita al espectador a reconocerse en la materialidad y memoria del otro. En la obra que aparece la Muralla China también hace referencia a los encuentros y desencuentros personales.

Artistas como **Helena Almeida** (Portugal, 1934) experimentan con su propia imagen y su corporeidad, en su obra el cuerpo no sólo está representado sino también sirve como soporte artístico y de comunicación. *Seduzir*, es parte de

una serie de fotografías icónicas dentro de la práctica de la artista portuguesa, en las que sólo aparecen partes del tronco y extremidades de la artista –sujeto y objeto de su obra-, ocupando el espacio y tomándolo simultáneamente. Estas fotografías de gran formato sólo revelan fragmentos de su cuerpo a gran escala, dando protagonismo al movimiento y gesto de lo corporal. Como parte de una cadena de actos performativos que sólo vemos parcialmente, sus movimientos se liberan de la bidimensionalidad de los lienzos a la tridimensionalidad de la acción y la performance. Almeida permite que el ser y el hacer coexistan en un mismo momento, en sus palabras “la pintura es mi cuerpo, mi trabajo es mi cuerpo”. Esta serie de fotografías en blanco y negro revelan el cuerpo de la artista sin mostrar su identidad inmediatamente, dejando claves que se descubren con poses, escorzos o símbolos de feminidad como los tacones o faldas. Esta serie fue también un eco a la muerte de su hermana, en la que con sus movimientos podía evocarla: ser ella pero representarla a la vez.

Rebecca Horn. La obra de Rebecca Horn hace referencia al cuerpo y al movimiento, así como a la identidad y la reflexión de la imagen a través de sus esculturas cinéticas.

Cristina Lucas (España, 1973) por su parte encuentra en la videoocreación una forma de vislumbrar y materializar una visión alternativa de la representada en el imaginario popular. Su trabajo se caracteriza por cuestionar lo establecido y desmantelar estereotipos y estructuras de poder. En su video *La Liberté Raisonné*, activa la famosa pintura La libertad guiando al pueblo del francés Eugène Delacroix, en la que la imagen alegórica semidesnuda de la mujer es enaltecida como la libertad y la revolución situándolo en julio de 1830.

3

En lo que pareciera un momento de magia, la artista logra que la pintura cobre vida. Sin embargo, en lugar de representar ese momento idílico de heroísmo y triunfo revolucionario, hace que la representación femenina caiga dramáticamente de su pedestal al convertirse en carne y huesos, expuesta a los estragos de esa revolución que presuntamente representa, y es violentada en plena “libertad” de los hombres que metafóricamente la buscan y luchan por ella. Las perspectivas, las tendencias hacia dónde se dirigen los cuerpos y las subjetividades cambian radicalmente. El destino que tenían perfilándose los cuerpos es desarticulado de una visión para ser confrontada con otra, diametralmente opuesta. Las especulaciones pueden hacerse en base a una realidad aprendida donde la artista gesta desenlaces probables y nuevas narrativas. Desmantela la idea de la historia oficial, la realidad y la memoria colectiva frente al espectador y lo hace partícipe de esta posibilidad.

Siguiendo la desarticulación de referentes de la historia del arte con interpretaciones y cuestionamientos contemporáneos, encontramos a la fotógrafa **Mónica Vázquez Ayala**, afín a crear espacios y escenarios que son familiares para el espectador, ya sea por una cotidianidad más personal o de imaginarios colectivos como en su obra sobre el sueño del artista Henri Rousseau. Vázquez Ayala recrea una versión que evoca este escenario idílico,

llena de objetos y pistas que nos refieren a una composición construida por desechos y desperdicios. A través de metáforas con identidades cambiantes abre diversas vías de interpretación de una naturaleza paradisiaca en decadencia o a un escenario personal en descomposición y desgaste.

Creadoras muestra también la obra de artistas que reúnen sus visiones para conjugarlas en una misma. Es el caso de **Pepa Caballero** (Granada, 1943-Málaga 2012), **Titi Pedroche** (Valencia, 1942) y **Teté Vargas-Machuca** (Málaga, 1949), artistas malagueñas que crean un impactante políptico de ocho metros en el que vemos articulada la práctica de las tres: la abstracción geométrica de Caballero, la figuración narrativa de Vargas-Machuca y la pintura matérica de Pedroche, en 120 pequeñas piezas que forman una suerte de Retablo creada en diferentes etapas, y reflexiona sobre la asociación y disociación de cuerpos artísticos y escultóricos. Cada artista produjo durante seis meses en sus estudios series de pequeños lienzos que después juntaron para armar en una sola voz, una misma composición”.

Françoise Gilot

Cuando con 21 años Françoise Gilot muestra sus cuadros a Picasso, de 61 años, el genio descubre el talento de una joven que está comenzando a exponer. Gilot no dejará de trabajar y de aprender a lo largo de la década que pasa junto a Picasso, de 1943 a 1953. La exposición muestra una serie de litografías de 1951 que Gilot creó para acompañar el texto de André Verdet, poeta, pintor y músico perteneciente a la resistencia francesa y superviviente de Auschwitz. Otros textos de Verdet fueron ilustrados por Georges Braque, Marc Chagall o Jean Cocteau.

Esta serie de obras encuentra referentes tanto en la producción gráfica de Matisse como en algunas de las creadas por Picasso en esa etapa, entre ellas la suite Carmen, de 1949. Se trata de un tipo de estética aplicada por Picasso en esos momentos a los trabajos de cerámica, un universo que Picasso comienza a explorar. Françoise Gilot conoce desde joven el arte de la cerámica a través del taller de su madre y trabajó en esta técnica con catorce años.

La producción artística de Gilot ha pasado desapercibida en Europa y en cambio es bien conocida en Estados Unidos, donde decidió instalarse y donde se casó con el Dr. Salk, quien descubrirá la vacuna de la poliomielitis, quien con gran generosidad deja libre la patente sobre su vacuna.

La fuerte personalidad de Françoise Gilot, con 101 años, ha interesado siempre tanto a la crítica como al público.

Marie Laurencin (París 1883-1953. Para Apollinaire, en lo que coincidirá Gómez de la Serna, la estética de Laurencin se centra en la expresión de lo femenino como una novedad en la pintura: “tenía ante todo que expresar en la pintura la novedad misma de esa feminidad”. Sus excelentes contactos en el París de la época harán que sea retratada por Max Ernst y por Picabia. El óleo de Ernst ‘Adios mi bello país de Marie Laurencin’ (1920) (MoMA), incluye la

palabra ¡ayuda! en francés y alemán tras solicitar el artista germano la ayuda de Laurencin para exhibir en París. El retrato máquina de Picabia incorpora un ventilador por la alusión a su antigua amante “como un soplo de aire fresco”. Su exilio en España pasa por estancias en Barcelona y Madrid, donde será asidua del círculo intelectual del Café Pombo. Reside en una vivienda de Cecilia de Madrazo (viuda de Fortuny) con la cual se autoretrata en un óleo de 1915 (hoy en la Tate Modern). Solicitarán también ser retratadas por ella desde la escritora Colette, hasta Helena Rubinstein o Coco Chanel a quien retrata en 1923.

Marie Laurencin, de su estancia en España, llevará consigo la admiración por Goya y su influencia en sus grabados. Tras Madrid y después de una breve estancia en Málaga, se traslada a Barcelona, donde Josep Dalmau da la bienvenida al grupo dadaísta. Bajo el impulso de Marie Laurencin, Francis Picabia edita la revista 391 en enero de 1917, donde Laurencin publica dos poemas y diferentes ilustraciones.

La amplia formación en arte de **Ethel Gabain** (Francia 1883 - Reino Unido 1950) le permite conocer diversas técnicas artísticas. Tras experimentar con la litografía en color decide emplear sólo la producción en blanco y negro, algunas de las cuales ya son presentadas en la galería del marchante Goupil en enero de 1910, aunque posteriormente desarrollará también su pintura al óleo. Es reconocida como la primera mujer capaz de vivir de sus litografías. En 1932 fue elegida miembro de la Royal Society of British Artists y en 1940 presidenta de la Sociedad de Mujeres Artistas. Durante la segunda guerra mundial fue significativa su representación de mujeres en trabajos tradicionalmente masculinos. Su interés por el desarrollo de técnicas médicas durante la guerra le llevan a pintar a Alexander Fleming trabajando en el laboratorio donde había descubierto la penicilina y a trabajar para numerosas ilustraciones de empresas industriales.

Angelina Beloff (Rusia 1879 – México 1969) se forma en la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo para trasladarse a París en 1909, donde expone en el salón de los Independientes y en el salón de otoño. En un viaje a Brujas junto a la española María Blanchard conoce al pintor Diego Rivera, con quien se casa dos años después. Es amiga de Picasso, Modigliani o Marie Laurencin. También lo es de Matisse, para quien traduce numerosos textos sobre el mundo del arte del Ruso. Diego Rivera le pide el divorcio tras regresar a México y ella sobrevive en París realizando ilustraciones para publicaciones y litografías. Una década después, y gracias a los vínculos con artistas del país azteca se traslada también a México, donde reside hasta su muerte a los 90 años, y donde crea la mayor parte de su producción.

En la formación inicial de **Nadia Leger** (Nadia Khodossievitch) (Bielorrusia 1904- Francia 1982) está presente Kazimir Malevich. Nadia descubre la obra del francés Fernand Léger leyendo la revista “L’Esprit Nouveau” y decide ir a su encuentro. Tras una estancia de cuatro años en Polonia, donde se casa con un

artista. La pareja llega a París en 1925 y Nadia acude a la Academia Moderna, donde Léger es tutor, aunque inicialmente se forma con Ozenfant.

Nadia es amiga de Picasso, Chagall, Marcoussis o Le Corbusier. Con sus propios recursos crea una revista franco-polaca donde colaboran Arp, Ozenfant, Mondrian o Léger. En 1928, con 24 años abandona a su marido e inicia una relación con Léger de 47 años. Ella será el alma de su estudio durante 20 años y se casarán en 1952.

Nadia Léger es una de las pocas artistas que, a la sombra del maestro, libera su arte. De marcada significación política, sus retratos decoran el congreso del Partido Comunista Francés a partir de 1945. Logra el apoyo de Picasso, quien le ayuda a conseguir 150 obras de los más importantes artistas, para una subasta en beneficio de los prisioneros de guerra soviéticos y además le cede obras suyas. Tras la muerte de Léger regresará al suprematismo de su formación inicial.

Mily Possoz (Portugal 1888 – 1968) es de padres belgas y criada en un ambiente culto, inicia su formación artística en Portugal para continuar en París. Amiga de Modigliani se compromete con el artista portugués Eduardo Viana en 1919. Se forma también en el grabado en Alemania, cuyo idioma domina. Durante sus visitas a Francia, Possoz es la única mujer socia de la sociedad ‘Jóvenes Grabados Contemporáneos’ y fue influyente para mantener vivo el espíritu del grabado. Expuso en museos y galerías y se hace amiga del artista japonés Foujita, con quien colabora en algunas de sus litografías.

6

En 1922 fue rechazada para exhibir en la Sociedade Nacional de Belas Artes portuguesa por su crítica al conservadurismo y atraso artístico de la sociedad portuguesa. Indignado, Eduardo Viana, a quien nunca se había negado a exponer, decide organizar en 1925 la exposición para artistas modernistas Salón de Otoño en el que Possoz exhibió varias obras. En 1926 Viana pone fin al compromiso reanudan la relación dos años después pero se separan en 1930. Possoz trata temas tranquilos en un dibujo precioso y figurativo. Entre otros premios recibió en 1944 el Premio Amadeo de Souza Cardoso.

Maria Sibylla Merian

Cuando en el siglo XVII todavía se considera que los insectos surgen por generación espontánea, Maria Sibylla Merian (Alemania 1647 – Holanda 1717) con 52 años y acompañada sólo por su hija, se embarca, autofinanciándose, en la primera expedición científica a Surinam. La primera mujer naturalista, aún en sus libros la excelencia artística con un profundo conocimiento científico de campo aportado también por esclavos e indios de Surinam, a quienes muestra su agradecimiento en el prólogo de sus libros. Anteriores a Linneo o Darwin, tendrá una enorme trascendencia científica.

Allí documenta cientos de especies en todas sus fases evolutivas: huevo, larva, pupa y adulto. Por primera vez se ilustran la interacción entre animales y plantas de un ecosistema, dejando obsoletos los bestiarios y herbarios que los

analizaban por separado y sin conocer su ciclo evolutivo. Muere pobre vendiendo antes buena parte de su producción al médico del Zar y su hija Dorothea será una de las fundadoras de la Academia Rusa de las artes y las ciencias.

Claudine Bouzonnet-Stella

Una de las más importantes grabadoras de la historia del arte es Claudine Bouzonnet-Stella (Francia 1636 – 1697). Estudia en París con su tío, el pintor de renombre Jaques Stella, quien llega a ser pintor del rey Luis XIII. Claudine destaca en la técnica del grabado, primero sobre las composiciones de su tío y más tarde sobre obras de Nicolas Poussin. Tras la muerte de su tío será ella la encargada de dirigir el taller y recibirá la autorización real para continuar realizando grabados sobre las obras de su tío. Posteriormente crea sus propias composiciones sobre las que realizará series de grabados, algunas de ellas enfocadas en la infancia y en el mundo rural”.

Listado de artistas de la exposición Creadoras

Marina Abramović • Ángeles Agrela • Pilar Albarracín • Helena Almeida • Miriam Bäckström • Marina Barbados • Ana Barriga • Angelina Beloff • Louise Bourgeois • Claudine Bouzonnet-Stella • Laura Brinkmann • Pepa Caballero, Titi Pedroche, Teté Vargas-Machuca • María Cañas • Cristina Cañamero • Nuria Carrasco • Charo Carrera Ibáñez • Hannah Collins • María Dávila • Paloma de la Cruz • Madeleine Edberg • Leonor Fini • Ethel Gabain • Marta Galindo • Mariajosé Gallardo • Mari García • Noelia García Bandera • Françoise Gilot • Susy Gómez • Lola Guerrero • Rebecca Horn • Marie Laurencin • Nadia Léger • Gisela Loewe • Gloria Lomas • Cristina Lucas • Celia Macías • Rita Magalhães • Victoria Maldonado • Nuria Marqués • Cristina Martín Lara • Walter Martin & Paloma Muñoz • Maria Sibylla Merian • Blanca Montalvo • Mily Possoz • Cécile Reims • Rocío Rivas Gavino • Adriana Torres • Anna Maria Vaiani • Marina Vargas • Mónica Vázquez Ayala • María Vera • Hadaly Villasclaras.

Lassla Esquivel

Historiadora del arte, comisaria e investigadora. En 2015 fundó Periferia Projects, una plataforma curatorial especializada en crear sinergias entre mercados emergentes junto a Reino Unido y el resto de Europa para promover la visibilidad de artistas de estas regiones y la colaboración con galerías, artistas e instituciones. Ha estado involucrada en proyectos curatoriales y de gestión en México, Colombia, Emiratos Árabes, Inglaterra, Francia, Hungría, Japón, Indonesia, Hong Kong y Australia, entre ellos la escultura pública en la plaza Place du Rivoli frente al Museo de Louvre en París: Chez Nous. Con este proyecto de la artista Carmen Mariscal y gestionado y comisariado por Lassla Esquivel, recaudó fondos para asociaciones en Francia y México destinadas a la protección y ayuda de víctimas de violencia doméstica.

Su especialidad e intereses de investigación se centran en estudios de género y la visibilidad de mujeres en el mercado del arte, así como museos privados y

su relación con el mercado del arte y el desarrollo de mercados emergentes, las estructuras del mercado del arte y su transición a entornos digitales.

Trabaja como profesora en diferentes instituciones como IESA Arts and Culture (París, Francia), fue titular de la especialidad de Art Business en el posgrado Art, Law and Business en Christie's Education (Londres, Reino Unido), y titular del primer curso de profesionalización curatorial de Art and Skills Institute (Riad, Arabia Saudí). Actualmente estudia un doctorado en la Universidad de Leeds. Su más reciente investigación fue publicada por la editorial Routledge en la antología: Art Museums of Latin America Structuring Representation.

Algunas de las instituciones con las que ha trabajado son Museo Louvre Abu Dhabi (Abu Dhabi); Galérie L'Art Pur (Riad); House of Wisdom (Sharjah); House of Artisans (Abu Dhabi); Maison de L'Amérique Latine (Paris); Beecroft Art Gallery (Londres); 20-21 Visual Arts Centre (Scunthorpe); Vortic (Londres); Art Paris Fair (París); Gobierno de la Ciudad de París (París); Barbican Art Centre (Londres); Edge of Arabia (Londres); Patronato de Arte Contemporáneo (México); Museo de Antropología (México), entre otras.

ACTIVIDADES PARALELAS

El equipo educativo del MUPAM ofrecerá visitas a partir del 17 de noviembre hasta su clausura:

- Visitas guiadas regulares:
  - Martes y miércoles a las 18:00 h.
  - Domingos de 12:00 h.
  - Sin inscripción previa
  - Aforo: 25 personas
- Visitas para grupos de martes a domingo previa inscripción en actividades.mupam@evento.es o el teléfono 659617832.
  - Aforo: 25 personas

HORARIO MUPAM

De martes a domingo, de 10.00 a 20.00 h. (1 sept. a 30 jun.)

De martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 h. (1 jul. a 31 agosto)

Cerrado todos los lunes.

Cerrado los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Los días 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero, el museo permanecerá cerrado por la tarde.