

HACIA
UNA NUEVA
HISTORIA DEL
ARTE:

LAS ARTISTAS CONTEMPORÁNEAS

Dra. CONCHA LOMBA SERRANO

Università degli Studi, Torino

FEBRERO/ MARZO • 2024

INFORMACIÓN DEL CURSO

IMPARTE

Dra. Concha Lomba Serrano, Catedrática de Historia del Arte y Directora del Instituto de investigación en Patrimonio y Humanidades, Universidad de Zaragoza

ORGANIZA

Università degli Studi, Torino. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne

FECHAS DE IMPARTICIÓN Y SEDE

15-16 febrero 2024, 10-13 h.: aula Auditorium Aldo Moro
22-23 febrero 2024, 10-13 h.: aula Sala Lauree Aldo Moro
29 febrero - 1 Marzo 2024, 10-13 h.: aula Auditorium Aldo Moro

DURACIÓN

20 horas (18 horas presenciales y 2 no presenciales)

OBJETIVOS

La ausencia de investigaciones en materia de género en la historiografía artística constituye un grave problema cuyas consecuencias más evidentes son la definición de una Historia del Arte sesgada e incompleta.

Se trata de un problema que, en materia artística, comenzó a plantear la norteamericana Linda Nochlin en 1971, aunque en los ámbitos españoles e italianos hubo que esperar a finalizar los años ochenta para que ocurriera otro tanto. Sin embargo, tras el medio siglo transcurrido y el considerable avance producido en los estudios de género —en esencia, en el conocimiento de las creadoras de vanguardia—, cuando ya avanza el siglo XXI todavía no se habían logrado los resultados apetecidos.

Además y ello todavía es más preocupante, pocos de dichos estudios se sustentan en Tesis Doctorales; son muchas las Tesis que ni tan siquiera se plantean aludir a las cuestiones de género en su realización; y las indagaciones realizadas siguen sin incorporarse a las publicaciones generalistas, de una manera sistemática e insertas en un discurso global y no excluyente. Tampoco a los programas impartidos en la docencia universitaria o a las colecciones permanentes de los museos.

En consecuencia, es necesario incluir la historia de las creadoras en los programas de estudios y ayudar a construir una nueva Historia del Arte más igualitaria, sin exclusiones en materia de género, y garantizando la necesaria calidad de sus protagonistas. Una Historia del arte inserta en un nuevo marco teórico que cuestione el relato hegemónico mantenido hasta la fecha, sustituyéndolo por otro más acorde con la realidad que, además, posibilite el conocimiento científico de las creadoras de mayor calidad artística.

De todo ello trata el curso planteado durante el cual, partiendo de la época moderna, se analizará en profundidad lo ocurrido en el ámbito del arte contemporáneo, haciendo especial hincapié en los territorios italiano y español.

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

- Presentación del curso: objetivos y metodología de trabajo a seguir.
- Estado de la cuestión: la ausencia de las creadoras en la historiografía artística, en las colecciones museísticas y en las disciplinas universitarias.
- Bibliografía.

TEMA 1: DE AFICIONADAS A PROFESIONALES

El tema abordará el análisis de los diversos e importantes obstáculos que las creadoras de las distintas disciplinas (arquitectura, pintura, escultura, fotografía, ilustración...) debieron sortear para ejercer su profesión en el ámbito de: la formación artística, los canales de exhibición, la recepción crítica y la inserción en el mundo laboral.

TEMA 2: LAS ARTISTAS SE REPRESENTAN

Se analizarán los perfiles profesionales de nuestras protagonistas, incidiendo en la imagen que de sí mismas concibieron las diferentes artistas a lo largo de la secuencia temporal analizada.

TEMA 3: LAS ARTISTAS DURANTE EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO

Se revisarán las principales mujeres artistas que protagonizaron tres siglos de historia: desde el Renacimiento, hasta la Ilustración, analizando su fortuna crítica, los lenguajes empleados durante sus trayectorias y sus obras más significativas

TEMA 4: LAS MUJERES ARTISTAS EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

Partiendo del contexto social y cultural en el que se desarrollaron, se estudiarán las principales artistas contemporáneas, analizando los lenguajes artísticos empleados, los asuntos representados, las disciplinas empleadas y la simbología subyacente durante las diferentes etapas que transitaron. A saber:

- El largo siglo XIX
- Las primeras vanguardias
- El cambio de siglo
- Las artistas y la primera guerra mundial. En España, las extranjeras transforman la escena artística
- Los nuevos realismos en Europa, el caso italiano y español (La generación del 27)
- El surrealismo, un nuevo lenguaje de vanguardia
- De nuevo las guerras: La guerra civil española y la segunda guerra mundial: el final de un sueño
- La emancipación de las artistas: aquellos felices años ochenta

TEMA 5: LAS ARTISTAS EN LA ESCENA CULTURAL

O como se produjo su inserción en dos ámbitos esenciales en el ecosistema de las artes:

- En las exposiciones temporales
- En los relatos museográficos. El caso de la Galería Cívica de Arte Moderno y Contemporáneo de Turín

BIBLIOGRAFÍA

- BONNET, M. J., *Créatrices: l'émancipation par l'art*, Rennes, Éditions Ouest France, 2019.
- BONNET, M. J., *Les femmes artistes dans les avant-gardes*, Paris, Jacob, 2006.
- CIOTTA, A., "La maieutica della donna nuova al centro della rivoluzione modernista di Lluïsa Vidal i Puig", in *Rivista Italiana di Studi Catalani (Classe A)*, n. 11/2021, 2021, pp. 103-166.
- CIOTTA, A., "Perché Pepita Teixidor può dirsi una pittrice catalana modernista", in *Rivista Italiana di Studi Catalani (Classe A)*, n. 12/2022, 2022, pp. 119-150.
- COLL, I., *Diccionario de Mujeres Pintoras en la España del siglo XIX*, Barcelona, El Centaure Groc, 2001.
- CHAPMAN, A., STABLER, J. (eds.), *Unfolding The South: Nineteenth-Century British Women Writers and Artists in Italy*, Manchester, New Publisher, 2003.
- City of Women. Female Artists in Vienna from 1900 to 1938*, Viena, Belvedere, 2019.
- Créatrices. L'émancipation par l'art*. Rennes, Musée des Beaux-Arts, 2019.
- CREUSEN, A., *Femmes artistes en Belgique, XIXe et début XXe siècle*, Paris, L'Harmattan, 2007.
- DEEPWELL, K., *50 Feminist Art Manifestos*, Londres, KT Press, 2022.
- DIDIER, B., FOUQUE, A. et M. CALLE-GRUBER (dirs.), *Le Dictionnaire universel des créatrices*, Paris, Des femmes, 2013.
- DIEGO, E. de, *La mujer y la pintura del XIX español (Cuatrocientas olvidadas y algunas más)*. Madrid, Alianza, 2019.
- Femmes artistes: les peintresses en Belgique, 1880-1914*, Namur, Musée Felicien Rops, 2016.
- FIDECARO, A. et S. LACHAT (eds.), *Profession: créatrice. La place des femmes dans le champ artistique*, Lausanne, Éditions Antipodes, 2007.
- FOUCHER, C., *Créatrices en 1900. Femmes artistes en France dans les milieux symbolistes*, Paris, Mare & Martin, 2015.
- GAITÁN, C., *Las artistas del exilio republicano español. El refugio latinoamericano*, Madrid, Cátedra, 2019.
- GIL, R. y C. LOMBA (coords.), *Olvidadas y silenciadas. Mujeres artistas en la España contemporánea*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2021.
- GREER, G., *La carrera de obstáculos. Vidas y obra de las pintoras antes de 1950*, Madrid, Bercimuel, 2005.
- INVITADAS. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931)*. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2020.
- LACAS, M., *Des femmes peintres: du XVe à l'aube du XIXe siècle*, Paris, Seuil, 2015.
- LAMURRI, L. e SPINAZZÈ, S., *L'arte delle donne nell'Italia del Novecento*, Roma, Meltemi, 2001.

LOMBA, C., "En la Frontera/ Marisa Roësset (1924-1939). On the Corner", Madrid, *Archivo Español de Arte*, Vol 91, nº 362, 2018, pp. 143-158.

LOMBA, C., *Bajo el eclipse. Pintoras en España, 1880-1939*, Madrid, CSIC, 2019.

LOMBA, C., "Irrupciones feministas en el panorama expositivo europeo y americano, 1800-1914", en Concha Lomba, Ester Alba, Alberto Castán, Magdalena Illán (editores), *Las mujeres en el sistema artístico, 1804-1939*, Zaragoza, Prensas Universidad de Zaragoza, 2023, pp. 91-112.

LOMBA, C., *Emergiendo del eclipse. Las artistas en la España contemporánea, 1800-1940*, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2023.

LOMBA, C., *Las Mujeres y las Academias de Bellas Artes, Discurso leído por la Ilma. Dra. Concha Lomba Serrano*, Real Academia de Nobles de Bellas Artes de San Luís, Zaragoza, 31 de mayo de 2023.

LOMBA, C. y GIL, R. (eds.), *Hacia poéticas de género. Mujeres artistas en España (1804-1939)*, Zaragoza / Valencia, Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte / Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2022.

MADÉLINE, L. et al., *Women artists in Paris, 1850-1900*, New York / New Haven, American Federation of Arts / Yale University Press, 2017.

MAE. Base de datos sobre las artistas mujeres en la edad contemporánea en España,

<https://maes.unizar.es>

MANNINI, L.-TOTI, Ch. (a cura de), *Artiste. Women Artists Firenze 1900-1950*, Edizione Polistampa, 2018.

MORINEAU, C., *Artistes femmes. De 1905 à nos jours*, Paris, Centre Pompidou, 2010.

NOCHLIN, L., *Mujeres, arte y poder y otros ensayos*. Barcelona, Paidós, 2022

PÉREZ, M., *Ilustres e ilustradas. Académicas de Bellas Artes (SS. XVIII-XIX)*, Valencia, Tirant Humanidades, 2020.

PIONNIÈRES. *Artistes dans le Paris des années folles*. Paris, Musée du Luxembourg, 2022.

RAPAZZINI, F., *Indomptables: À l'avant-garde du XXe siècle*, Paris, Ed. Édite, 2013.

SÁNCHEZ, P., *Dictionnaire de l'Union des Femmes Peintres et Sculpteurs*, Dijon, L'Echelle de Jacob, 2010, 3 vols.

SOLANA, G., (ed.), *Heroínas*, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 2011.

SGARBI, V., PETERS, H. A., e BUSCAROLI, B., *L'arte delle donne: dal Rinascimento al surrealismo*, Milano, F. Motta Editore, 2008.

TRASFORINI, M. A., *Nel segno delle artiste. Donne, professioni d'arte e modernità*, Bologna, Il Mulino, 2007.

VERGINE, L., *L'altra metà dell'avanguardia 1910-1940: pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche*, Milano, Il Saggiatore, 2005.

CALENDARIO

JUEVES, 15 DE FEBRERO, 10-13 H.

INTRODUCCIÓN

- Presentación del curso
- Estado de la cuestión
- Bibliografía

**AUDITORIUM
ALDO MORO**

TEMA 1. DE AFICIONADAS A PROFESIONALES

VIERNES, 16 DE FEBRERO, 10-13 H.

TEMA 2. LAS ARTISTAS SE REPRESENTAN

TEMA 3. LAS ARTISTAS DURANTE EL
RENACIMIENTO Y EL BARROCO

**AUDITORIUM
ALDO MORO**

JUEVES, 22 DE FEBRERO, 10-13 H.

TEMA 4. LAS MUJERES ARTISTAS EN LA
EDAD CONTEMPORÁNEA

- El largo siglo XIX
- Las primeras vanguardias
- El cambio de siglo

**SALA LAUREE
ALDO MORO**

VIERNES, 23 DE FEBRERO, 10-13 H.

TEMA 4. LAS MUJERES ARTISTAS EN
LA EDAD CONTEMPORÁNEA

- Las artistas y la primera guerra mundial. En España, las extranjeras transforman la escena artística
- Los nuevos realismos en Europa, el caso italiano y español (La generación del 27)

**SALA LAUREE
ALDO MORO**

JUEVES, 29 DE FEBRERO, 10-13 H.

TEMA 4. LAS MUJERES ARTISTAS EN
LA EDAD CONTEMPORÁNEA

- El surrealismo, un nuevo lenguaje de vanguardia
- De nuevo las guerras: La guerra civil española y la segunda guerra mundial: el final de un sueño
- La emancipación de las artistas

**AUDITORIUM
ALDO MORO**

VIERNES, 1 DE MARZO, 10-13 H.

TEMA 5. LAS ARTISTAS EN LA ESCENA
CULTURAL

- En las exposiciones temporales
- En los relatos museográficos. La Galería Cívica de Arte Moderno y Contemporáneo de Turín

**AUDITORIUM
ALDO MORO**

CONCHA LOMBA SERRANO

BREVE CURRICULUM

Catedrática de Historia del Arte y directora del Instituto de investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza, es la investigadora principal del grupo consolidado —en la actualidad: de referencia— *Vestigium* financiado por el Gobierno de Aragón desde 2009.

Es, además, **conservadora del Cuerpo Facultativo de Museos** (en excedencia voluntaria) desempeñó su trabajo en el Museo Español de Arte Contemporáneo y en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid (1987- 1992). Desde esa fecha se ocupó, primero, de redactar el proyecto para el Museo Aragonés de Arte Contemporáneo y de dirigirlo después. En 2005 fue elegida Académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.

En la **Universidad de Zaragoza** ha ocupado los cargos de Vicedecana de Política académica, directora de Actividades Culturales (2004-2008), Vicerrectora de Proyección Cultural y Social (2008-2012) y Vicerrectora de Cultura y Política Social (2008-2012). Y desde junio de 2016 **forma parte del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Aragón**

En materia de investigación, cuenta en su haber con 6 sexenios de investigación (el último 2014-2019); **es la Investigadora Principal de diferentes proyectos** de investigación obtenidos en convocatorias competitivas, el más reciente *Las artistas en la escena cultural española y su relación con Europa, 1803-1945* (2021-2024); ha participado en distintos proyectos de investigación de especial relevancia con empresas y/o administraciones públicas (Seacex, MNCARS, MNAC, Ibercaja...); ha dirigido siete Tesis Doctorales y, en la actualidad, tutela otras cinco; ha organizado cursos y congresos —las 6 ediciones de los simposia Reflexiones sobre el gusto por ejemplo— en diferentes instituciones y entidades privadas; ha impartido conferencias en diferentes ciudades europeas y americanas (Barcelona, Bilbao, Florencia, La Habana, León —Nicaragua—, Madrid, Nantes, Palermo, Pisa, Trodheim, Turín, Valencia, Zaragoza...); forma parte de distintos comités científicos de revistas especializadas e indexadas; ha sido miembro de una treintena de tribunales de Tesis Doctorales; dirige la colección *De Arte* de Prensas de la Universidad de Zaragoza; y ha formado parte de distintos jurados, entre ellos los premios Nacional de Fotografía o el de investigación.

A lo largo de todo este tiempo su investigación se ha vertebrado esencialmente en torno al arte contemporáneo, con una clara vocación por las construcciones sociales y las vanguardias artísticas, y en torno al patrimonio cultural, habiendo publicado un centenar y medio de trabajos científicos entre libros —*La Casa Consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII* Zaragoza, 1989; *Las Artes Plásticas en Aragón 1876-2001*, Zaragoza, Ibercaja, 2002; *Fermín Aguayo* (París, 2004); *Goya y el mundo moderno* (Barcelona, 2008), *Goya e il mondo moderno* (Milán, 2010); *Entre la emoción, la razón y la apariencia. Del Romanticismo al Impresionismo*, Madrid, 2016; *Bajo el eclipse. Pintoras en España entre 1880 y 1939*, Madrid, CSIC 2019; o *Emergiendo del eclipse. Las artistas en la España contemporánea, 1800-1940*, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2023— y artículos, y algunos otros de carácter divulgativo.

Su interés por los estudios de género ha propiciado diferentes publicaciones y exposiciones desde 2003. Fruto de ese interés es también el proyecto I+D+i que lidera en la actualidad, continuación del anterior (2017-2021); las recientes monografías citadas a las que hay que sumar *Olvidadas y silenciadas* (Valencia, 2020), la edición de *Hacia poéticas de género* (Zaragoza y Valencia, 2022), o *Las mujeres y las academias de Bellas Artes. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza* (Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2023).

En materia de transferencia ha comisariado medio centenar de exposiciones temporales en diferentes museos públicos y entidades privadas —*La Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte español de 1925*. Madrid, MNCARS, 1995; *Alberto Sánchez. Exposición Antológica*, Madrid, MNCARS y Barcelona, MNAC, 2001 y 2002; *Goya e il mondo moderno*, Palazzo Reale de Milán 2010, *Fatales y perversas en la plástica española 1885-1930* (2016), o *Hacia Poéticas de género. Mujeres artistas en España, 1804-1939*, Museo Pablo Serrano Zaragoza y Museo Bellas Artes Valencia, 2022—; dirige una base de datos sobre las artistas españolas entre 1804 y 1939.

En la actualidad y mientras se avanza en el proyecto del Ministerio citado, trabaja sobre las críticas de arte en España, las exposiciones Internacionales feministas y, entre otros proyectos, *El arte durante la guerra civil en Aragón*.