

ART
OF
THIS
CENTURY

EXHIBITION

by

31

WOMEN

30 W. 57

Jan. 5-31

Invitación para *Exhibition by 31 Women*
[Exposición de 31 mujeres], 1943
Cortesía The Solomon R. Guggenheim
Foundation, Venecia

VISIONARIOS DEL ARTE

**31 MUJERES.
UNA EXPOSICIÓN
DE PEGGY GUGGENHEIM**

Programa educativo de Secundaria y Bachillerato

AproximArte

Fundación **MAPFRE**

31 MUJERES EN 4 CLAVES	3
1. PEGGY GUGGENHEIM: UNA VIDA PARA EL ARTE	3
2. 31 MUJERES: FARO PARA LAS MUJERES ARTISTAS. COLECCIÓN DE JENNA SEGAL	6
3. MÁS ALLÁ DEL SURREALISMO Y LA ABSTRACCIÓN	8
ACTIVIDAD: CORTO, RECORTO Y COMONGO	8
4. LENGUAJES ARTÍSTICOS Y LIBERTAD FEMENINA	10
CONTEXTO HISTÓRICO	12
1. EXPATRIACIONES Y EXILIOS	12
2. COLECCIONES SALVADAS EN PERIODOS DE GUERRA	12
EN LA SOMBRA	13
1. LA INTUICIÓN DE PEGGY	13
2. MAX ERNST Y MARCEL DUCHAMP	13
ACTIVIDAD: ¿TE ATREVES A CREAR UN READY-MADE?	14
MIRADA EN FEMENINO	15
LA RIVE GAUCHE: EL «SALÓN BARNEY» Y LA LIBRERÍA SHAKESPEARE AND COMPANY	15
Natalie Clifford Barney	15
Sylvia Beach	16

31 MUJERES EN 4 CLAVES

1. PEGGY GUGGENHEIM: UNA VIDA PARA EL ARTE

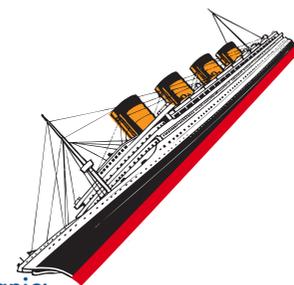

«Yo no soy una
coleccionista.
Yo soy un museo»

Peggy Guggenheim
Mecenas, coleccionista
y comisaria de exposiciones

Berenice Abbott
Peggy Guggenheim posa en su galería
neoyorquina Art of this Century,
22 de octubre de 1942

Peggy Guggenheim (1898-1979) nació en el seno de una familia de emigrantes judíos que levantaron un imperio económico en Nueva York. Heredera de una gran fortuna tras fallecer su padre en la tragedia del *Titanic**, al terminar sus estudios comenzó a trabajar en una librería, donde descubrió la fascinante vanguardia europea de principios del siglo xx.

Titanic:
nombre del barco
que naufragó en el
océano Atlántico en su
primera navegación al
chocar con un iceberg,
en el año 1912.

En 1920 se trasladó a París, donde conoció a los artistas más importantes del momento. Años más tarde, y después de haber formado una gran colección, abrió dos galerías, una de ellas en Nueva York: **Art of This Century**, donde comisarió la exposición *31 mujeres*, con la que mostró su interés por visibilizar a las mujeres en el arte.

«Tenemos el deber moral de conocer el arte de nuestro tiempo»

Peggy Guggenheim

A lo largo de su vida, Peggy Guggenheim descubrió artistas, coleccionó obras y organizó exposiciones. El Palazzo Venier di Leoni, en Venecia, es la sede del museo que alberga su colección, una de las más importantes del siglo xx.

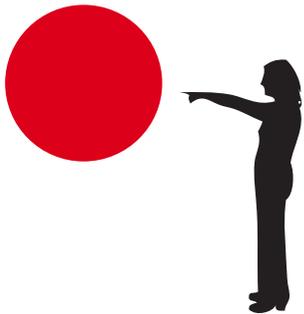

Palazzo Venier di Leoni, en Venecia, sede de la Colección Peggy Guggenheim

Dorothea Tanning
Sin título (*Autorretrato*), c. 1940
The 31 Women Collection

EL/LA COMISARIO/A

de exposiciones realiza un estudio profundo de la obra de artistas que quiere reunir en una exposición y dirige la publicación del catálogo correspondiente con el resultado de su trabajo.

¿Sabías que...?

Hay pequeñas diferencias entre:

EL/LA MECENAS

apoya la cultura desde el ámbito privado o institucional con ayudas financieras, adquisiciones de obra y divulgación del trabajo artístico.

EL/LA COLECCIONISTA

de arte adquiere obras de arte a través de galerías, ferias y talleres de artistas. Coleccionistas pueden ser tanto las personas físicas como los museos, instituciones y empresas.

2. 31 MUJERES: FARO PARA LAS MUJERES ARTISTAS. COLECCIÓN DE JENNA SEGAL

En 1943, Peggy Guggenheim organizó la primera exposición de obras realizadas exclusivamente por mujeres, bajo el título *31 mujeres*. La impulsó motivada por el lugar desfavorable que ocupaban las mujeres en la sociedad y en el mundo del arte, donde antes que artistas solían ser consideradas esposas o musas de los creadores. En *31 mujeres*, cada una tiene nombre propio y ocupa un lugar en la historia del arte.

«No tenía tiempo de ser la musa de nadie. Estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser artista»

Leonora Carrington

Leonora Carrington
Los caballos de lord Candlestick, 1938
The 31 Women Collection

JENNA SEGAL

Coleccionista de arte y empresaria. Su objetivo es reunir obras de las treinta y una artistas que formaron parte de la legendaria muestra organizada por Peggy Guggenheim. La colección de Jenna Segal se titula: *The 31 Women Collection*.

Jenna Segal. Foto: New York Times

DJUNA BARNES / XENIA CAGE / LEONORA CARRINGTON / LEONOR FINI / SUZY
 FRELINGHUYSEN / ELISA VON FREYTAG-LORINGHOVEN / MERAUD GUINNESS GUEVARA /
 ANNE HARVEY / VALENTINE HUGO / BUFFIE JOHNSON / FRIDA KAHLO / JACQUELINE
 LAMBA / EYRE DE LANUX / GYPSY ROSE LEE / HAZEL MCKINLEY / ALINE MEYER LIEBMAN /
 LOUISE NEVELSON / MERET OPPENHEIM / MILENA PAVLOVIĆ BARILLI / BARBARA POE-
 LEVEE REIS / IRENE RICE PEREIRA / KAY SAGE / GRETCHEN SCHOENINGER / SONJA
 SEKULA / ESPHYR SLOBODKINA / HEDDA STERNE / SOPHIE TAEUBER-ARP / DOROTHEA
 TANNING / JULIA THECLA / PEGEEN VAIL GUGGENHEIM / MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA

3. MÁS ALLÁ DEL SURREALISMO Y LA ABSTRACCIÓN

La mayoría de las artistas que forman parte de *31 mujeres* se vincularon al **surrealismo**, movimiento artístico y literario surgido en el París de la década de 1920 como reacción a los horrores de la Primera Guerra Mundial. El surrealismo se caracteriza por la presencia de elementos producto de la fantasía, asociados de manera aleatoria con el fin de expresar lo que sucede en el subconsciente. Las imágenes surrealistas representan a menudo paisajes oníricos, distorsiones de la realidad conseguidas a través de la modificación de objetos cotidianos.

ACTIVIDAD CORTO, RECORTO Y COMPONGO

La poesía surrealista entremezcla conceptos y sentimientos. Su objetivo es expresar lo que sucede en el subconsciente. Una manera de conseguirlo es lanzando ideas de manera libre y espontánea, a veces con resultados inesperados, e incluso divertidos.

Te proponemos componer un poema surrealista:

- * Busca una pregunta o un tema, por ejemplo: cómo te ves dentro de diez años o qué es lo que nunca harás cuando seas adulto, y responde de manera espontánea, sin pensarlo mucho.
- * Recorta palabras de periódicos y revistas. Selecciona distintas tipografías y secciones. Juega con las formas de las letras y colores.
- * Combina las palabras formando frases y adaptándolas a tu tema. Pega las frases en un papel y verás formarse tu poema. Puedes incluir palabras escritas a mano y dibujos.

¡SÉ
 Tú!

Manifesto surrealista, 1924

Gran parte de las creadoras seleccionadas por Peggy Guggenheim se hallaban vinculadas al movimiento surrealista, aunque también incluyó a algunas artistas que se movían dentro del campo de la **abstracción**, anticipando así el cambio de ciclo que habría de producirse en el panorama artísticos de esos años.

ABSTRACCIÓN: Arte que prescinde de toda figuración. Explora un lenguaje diferente de colores, líneas y formas que apoyan la búsqueda de la libertad total en la expresión.

Buffie Johnson
 La Via Media / La Gran Madre gobierna el cielo (mural Astor), 1949-1959
 The 31 Women Collection

4. LENGUAJES ARTÍSTICOS Y LIBERTAD FEMENINA

En *31 mujeres* encontramos obras de temas muy variados realizadas mediante diversos lenguajes artísticos. En su intento por expresarse libremente, las artistas se adentraron en prácticas y temáticas prácticamente inéditas en el imaginario femenino.

Leonora Fini
Mujer con armadura I, 1938
The 31 Women Collection

LA AUTORREPRESENTACIÓN

Su objetivo es recrear múltiples personalidades a través de disfraces, autorretratos y **performances**. Fue una de las prácticas habituales de las artistas para escapar de los roles que asignaban o imponían a las mujeres.

Elsa von Freytag-Loringhoven
Library of Congress Prints
and Photographs Division,
Washington, D. C.

PERFORMANCE

Forma de expresión artística que eleva a reivindicación un acto aparentemente cotidiano a través de la extravagancia u otra fórmula de llamada de atención. Ese acto, protagonizado por las propias artistas, puede incluir música y vídeo.

Milena Pavlović Barilli
Juno y Vulcano, 1936
The 31 Women Collection

MUNDOS MÍTICOS. ANIMALES Y ALTER EGO

En su camino hacia el autodescubrimiento, estas artistas se identificaron con animales que, en ocasiones, funcionan como sus *alter ego*, «el otro yo».

BUSCA TU ALTER EGO

Si fueras un animal, ¿qué animal serías?
¿Cuáles son sus características? Y tu mejor amigo/a, ¿qué animal sería para ti?

Meret Oppenheim
 Recuerdo de «Desayuno con pieles» [1936], 1972
 The 31 Women Collection

«Las mujeres próximas al surrealismo lograron defamiliarizar el espacio familiar por excelencia, la casa, cuestionando la supuesta relación natural entre la mujer y la domesticidad»

Patricia Allmer

ENTORNOS DOMÉSTICOS

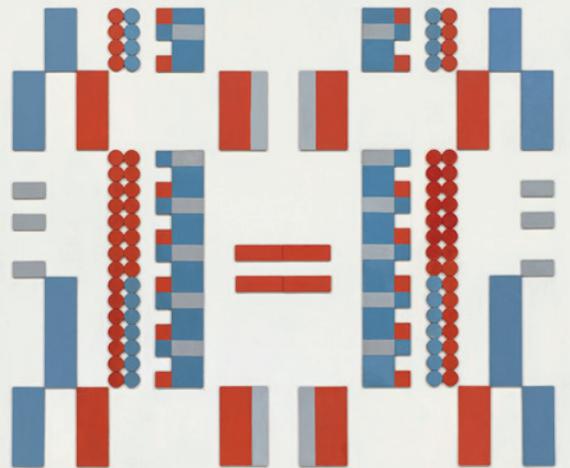
Desligarse de los espacios tradicionales familiares asignados fue otro de los fines de estas artistas. Para ello buscaron desvincular los objetos domésticos de su entorno y su función creando combinaciones insólitas. Los resultados son inquietantes y extraños.

Kay Sage
 Los catorce puñales, 1942
 The 31 Women Collection

LIBERTAD EN LAS FORMAS ABSTRACTAS

La ausencia de figuras reconocibles en la obra artística conlleva una libertad de interpretación que sedujo a parte de las treinta y una mujeres que formaron parte de la muestra.

Sophie Taeuber-Arp y Jean (Hans) Arp
 Composición vertical-horizontal, 1927-1928 /
 1943-1956 (Concepción original: Sophie Taeuber-
 Arp; ejecución posterior en relieve: Jean Arp)
 The 31 Women Collection

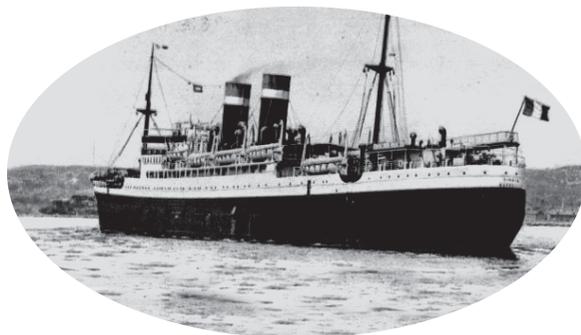
Louise Nevelson
 Sin título, 1933
 The 31 Women Collection

CONTEXTO HISTÓRICO

1. EXPATRIACIONES Y EXILIOS

Tras haber padecido los efectos de la Primera Guerra Mundial, Occidente vivió bajo la amenaza de una nueva contienda, que, finalmente, acabó estallando: la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, muchas personas fueron perseguidas por el nazismo alemán, bien por su origen judío bien por sus ideales, y se vieron forzadas a abandonar sus países rumbo al exilio.

Buque Sinaia

¿Sabías que...?

Peggy vivió en París durante el principio de la Segunda Guerra Mundial. Durante estos meses ayudó a numerosos artistas a escapar de la persecución nazi. Finalmente, envió su colección de arte, que había permanecido oculta en una granja en el sur de Francia, a EE. UU. Y luego ella misma huyó hacia allí, a donde llegaría poco después de que lo hiciera su propia colección.

Camión de la Junta del Tesoro Artístico, a las puertas del Museo del Prado, cargado de obras de arte para ser trasladadas durante la guerra civil
Fotografía de Fernando Gallego Fernández. Archivo Junta del Tesoro Artístico, IPCE, Ministerio de Cultura y Deporte

2. COLECCIONES SALVADAS EN PERIODOS DE GUERRA

La colección del Museo del Prado también fue salvada de la destrucción por el Gobierno de la República que, en los albores de la guerra civil española (1936-1939), la trasladó de Madrid a Valencia y, finalmente, a Ginebra.

Para saber más: Guerra Civil: los cuadros que salvó la República del Museo de Prado. Documental sobre cómo se salvaron las 500 obras más importantes del Museo del Prado.

<https://www.youtube.com/watch?v=gqBIRywnIms&t=72s>
14' aprox.

EN LA SOMBRA

1. LA INTUICIÓN DE PEGGY

Peggy tuvo una gran intuición: sintió que debía rodearse de buenos asesores, que le ayudaran a introducirse en el arte moderno. Y así fue. A base de ver y escuchar mucho, logró hacerse con un criterio propio y acertado que le sirvió para formar su excelente colección.

«Solo acepté consejos de los mejores. Escuché, ¡y vaya si escuché! Y así acabé por convertirme en mi propia experta»

Peggy Guggenheim

Aline Meyer Liebman
Día gris (Dunas), c. 1929
The 31 Women Collection

2. MAX ERNST Y MARCEL DUCHAMP

Algunas de las personas que influyeron en sus decisiones artísticas fueron:

MAX ERNST

Uno de los máximos exponentes del surrealismo y segundo marido de Peggy, aunque su matrimonio duró poco tiempo. Según ella: «La paz era lo único que Max [Ernst] necesitaba para pintar, y el amor era lo único que yo necesitaba para vivir. Como ninguno de los dos le dio al otro lo que más deseaba, nuestra unión estaba condenada al fracaso».

MARCEL DUCHAMP

Principal artista del arte conceptual y del arte encontrado (*ready-made*). Fue uno de los mejores amigos de Peggy, asesor y consejero en su colección.

READY-MADE

Son esculturas realizadas con objetos corrientes (encontrados) a los que se saca de su espacio habitual y priva de su uso cotidiano. Al descontextualizar un objeto que tiene una utilidad muy clara situándolo en un contexto absolutamente distinto, se le arrebatada toda posibilidad de uso, y se le otorga la condición de obra de arte.

ACTIVIDAD**¿TE ATREVES A CREAR UN READY-MADE?**

¿Qué sorpresas te encuentras si miras tus cosas de manera distinta?

Dalí, que era amigo de Duchamp, también experimentó con los *ready-mades* y creó su famoso *Teléfono Langosta*, un magnífico ejemplo que nos muestra cómo dos elementos normales, un teléfono y una langosta, al combinarlos aparecen como algo insólito y sorprendente, que genera curiosidad y produce extrañeza.

Partiendo de objetos cotidianos que encuentres a tu alcance, combínalos o sácalos de su contexto para darles un nuevo sentido para ti.

MIRADA EN FEMENINO

LA RIVE GAUCHE: EL «SALÓN BARNEY» Y LA LIBRERÍA SHAKESPEARE AND COMPANY

En las primeras décadas del siglo xx, París era la cuna de las vanguardias y la ciudad donde muchas artistas e intelectuales encontraron la libertad para desarrollar sus trayectorias profesionales y personales. Varias de ellas se reunían en el conocido como «salón Barney», salón literario de **Nathalie Clifford Barney**, y en la librería **Shakespeare and Company** de **Sylvia Beach**, centro de la modernidad de la época. Ambos espacios se encontraban en la *Rive gauche*, como se denominó a la orilla izquierda del río Sena, que se convirtió en el núcleo cultural más importante, en el que florecieron las vanguardias durante el periodo de entreguerras.

NATALIE CLIFFORD BARNEY

Trabajó para dar luz a la literatura femenina. Convirtió su célebre salón literario en sede de la **Academia de las mujeres** en respuesta a la Academia francesa compuesta exclusivamente por hombres. Apoyó en su obra el feminismo y el pacifismo.

«Escucha a los demás. Guárdate tus opiniones, si las tienes. Pondera con precisión a aquellos con los que hablas, pero no juzgues»

Nathalie Clifford Barney

Alice Pike Barney
Nathalie in Fur Cape [Nathalie con manto de piel], 1896
 Smithsonian American Art Museum, Washington D. C.

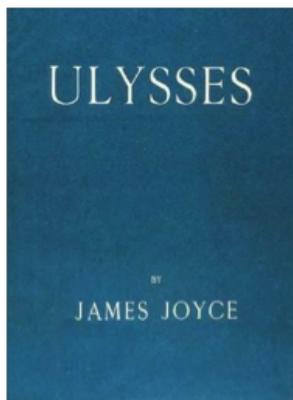

SYLVIA BEACH

Desde que en 1919 abriera su librería **Shakespeare and Company**, esta se convirtió en lugar de encuentro de los intelectuales y escritores de habla inglesa que habían emigrado a París.

Sylvia Beach en la puerta de su librería Shakespeare and Company

En 1922, Silvia Beach editó por primera vez la importante novela *Ulises*, de James Joyce, que no había encontrado editorial interesada hasta entonces. Incluso antes de haberla terminado, Beach apostó por ella.

Portada de e la primera edición del *Ulises* de James Joyce publicada el 2 de febrero de 1922 en *Shakespeare and Company*.
Foto: Wikipedia/ Jorge Paredes Laos

En 1941, durante la ocupación alemana, Sylvia Beach se negó a vender una novela a un oficial alemán. Por ello, fue arrestada e internada en un campo durante seis meses y la librería se cerró. Como homenaje, se abrió años más tarde una librería con el mismo nombre, Shakespeare and Company, junto al Sena.

Sonja Sekula
Espera de espuma, 1944
The 31 Women Collection

Estas 31 mujeres se consideraron libres, gracias al espacio de expresión que les ofreció el arte. Capitaneadas por Peggy Guggenheim, quien consiguió representar muchas de las facetas a las que la mujer aspiraba en aquellos tiempos: emancipación, respeto, escucha, libertad de expresión, libertad sexual... abrieron un importante camino. La fuerza que demostraron fue la de todas ellas y la de más mujeres que siguieron en segundo plano.

31 MUJERES. UNA EXPOSICIÓN DE PEGGY GUGGENHEIM

17 DE SEPTIEMBRE DE 2024-5 DE ENERO DE 2025

Portada

Invitación para *Exhibition by 31 Women* [Exposición de 31 mujeres], 1943. Cortesía The Solomon R. Guggenheim Foundation, Venecia

Página 3

Berenice Abbott

Peggy Guggenheim posa en su galería neoyorquina *Art of this Century*, 22 de octubre de 1942. Copia digital © 2024 Estate of Berenice Abbott

© AP Photo / Tom Fitzsimmons

Página 5

Dorothea Tanning, *Sin título (Autorretrato)*, c. 1940. Acuarela, tinta y pastel sobre papel, 36,5 × 29,2 cm. The 31 Women Collection

© The estate of Dorothea Tanning, VEGAP, Madrid, 2024

© 2022-2024 JPS Artworks LLC

Página 6

Leonora Carrington, *The Horses of Lord Candlestick* [Los caballos de lord Candlestick], 1938. Óleo sobre lienzo, 35,5 × 46 cm. The 31 Women Collection

© 2024 Estate of Leonora Carrington / VEGAP

© 2022-2024 JPS Artworks LLC

Página 9

Buffie Johnson, *The Middle Way / The Great Mother Rules the Sky (Astor Mural)* [La Vía Media / La Gran Madre gobierna el cielo (mural Astor)], 1949-1959. Óleo sobre lienzo, 124,5 × 152,4 cm. The 31 Women Collection

© Estate of Buffie Johnson

Página 10

Leonor Fini, *Mujer con armadura I*, 1938.

Óleo sobre lienzo, 37 × 27 cm. The 31 Women Collection

© Leonor Fini, VEGAP, Madrid, 2024

© 2022-2024 JPS Artworks LLC

Página 10

Milena Pavlović Barilli, *Juno and Vulcan* [Juno y Vulcano], 1936. Óleo sobre lienzo, 95,3 × 64,8 cm. The 31 Women Collection

© 2022-2024 JPS Artworks LLC

Página 11

Meret Oppenheim, *Souvenir of «Breakfast in Fur»* [Recuerdo de «Desayuno con pieles» (1936)], 1972.

Tela, papel, piel sintética y flores artificiales bajo un vidrio, 16,7 × 19,8 cm. The 31 Women Collection

© Meret Oppenheim / VEGAP, Madrid, 2024

© 2022-2024 JPS Artworks LLC

Página 11

Kay Sage, *The Fourteen Daggers* [Los catorce puñales], 1942. Óleo sobre lienzo, 40,6 × 33,3 cm. The 31 Women Collection

© 2024 Estate of Kay Sage / VEGAP

© 2022-2024 JPS Artworks LLC

Página 11

Louise Nevelson, *Sin título*, 1933. Terracota pintada de negro, 24 × 23 × 9,6 cm. The 31 Women Collection

© Louise Nevelson, VEGAP, Madrid, 2024

© 2022-2024 JPS Artworks LLC

Página 11

Sophie Taeuber-Arp y Jean (Hans) Arp,

Composition verticale-horizontale [Composición vertical-horizontal], 1927-1928 / 1943-1956

(Concepción original: Sophie Taeuber-Arp; ejecución posterior en relieve: Jean Arp). Óleo sobre relieve de madera montado sobre Pavate, 65 × 75 cm. The 31 Women Collection

© Arp Jean / Hans Arp, VEGAP, Madrid, 2024

© 2022-2024 JPS Artworks LLC

Página 13

Aline Meyer Liebman, *Gray Day (Dunes)* [Día gris (Dunas)], c. 1929. *Gouache* sobre tabla, 35,5 × 48 cm. The 31 Women Collection

© 2022-2024 JPS Artworks LLC

Página 15

Alice Pike Barney, *Natalie in Fur Cape* [Natalie con manto de piel], 1897. Óleo sobre lienzo, 92,1 × 59,1 cm. Smithsonian American Art Museum, obsequio de Laura Dreyfus Barney y Natalie Clifford Barney en memoria de su madre, Alice Pike Barney, inv. 1951.14.74

© 2022-2024 JPS Artworks LLC

Página 17

Sonja Sekula, *Attente d'Ecume* [Espera de espuma], 1944. Óleo sobre lienzo, 40,3 × 49,8 cm. The 31 Women Collection

© Estate of Sonja Sekula

© 2022-2024 JPS Artworks LLC