

Col·lecció Monografies i Aproximacions

**Pintando sueños.
Las artistas del surrealismo
en España**

Mila Belinchón Belinchón

MIA 52

**Colección *Monografies i Aproximacions*
IUCIE, Universitat de València**

DIRECCIÓN:

Rosa Isusi-Fagoaga [IUCIE, Universitat de València]

COMITÉ EDITORIAL:

José Beltrán Llavador [Universitat de València], Ana M. Botella Nicolás [Universitat de València], Adela García-Aracil [INGENIO-CSIC, Universitat Politècnica de València] y Francesc J. Hernández Dobon [IUCIE, Universitat de València].

COMITÉ CIENTÍFICO NACIONAL E INTERNACIONAL:

Leandro Almeida [Universidade do Minho, Portugal], Rolf Arnold [Technische Universität Kaiserslautern, Alemania], Danguole Bylaite Salavéjienė [Vytautas Magnus University, Lituania], Lourdes Cilleruelo Gutiérrez [Universidad del País Vasco, España], Nadia Czeraniuk [Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay], Matias Denis [Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay], Francisco J. Escobar Borrego [Universidad de Sevilla, España], Inelvis Miranda Martínez [Universidad de Pinar del Río, Cuba], M^a del Valle de Moya Martínez [Universidad de Castilla La Mancha, España], Amparo Hurtado Soler [Universitat de València, España], Luis Hernán Errázuriz Larraín [Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile], Alejandra Montané [Universitat de Barcelona, España], Silvia Monteiro [Universidade do Minho, Portugal], Esther Planells Aleixandre [INGENIO-CSIC, Universitat Politècnica de València, España], Emilia Maria da Trindade Prestes [Universidade Federal da Paraíba, Brasil], Esther Ruiz Palomo [Universidad de Burgos, España], Jorge Sastre [Universitat Politècnica de València, España] y Laura Verena Schaefer [Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay].

Colección Monografies i Aproximacions, n° 52

Título: *Pintando sueños. Las artistas del surrealism en España*

Autoría: Mila Belinchón Belinchón

ISBN: ISBN 978-84-09-74237-0

URI: <https://www.uv.es/uvweb/institut-creativitat-innovacions-educatives/ca/publicacions/colleccio-monografies-aproximacions-1286010343684.html>

© Del texto: los autores

© Diseño de portada: I. Blasco i Rovira

© EDITA: Instituto de Creatividad e

Innovaciones Educativas de la

Universitat de València, 2025

Impreso digitalmente a la UE

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que se cite el título, el autoría y editorial y que no se haga con fines comerciales.

Col·lecció *Monografies i Aproximacions*
IUCIE, Universitat de València

DIRECCIÓ:

Rosa Isusi-Fagoaga [IUCIE, Universitat de València]

COMITÉ EDITORIAL:

José Beltrán Llavador [Universitat de València], Ana M. Botella Nicolás [Universitat de València], Adela García-Aracil [INGENIO-CSIC, Universitat Politècnica de València] y Francesc J. Hernández Dobon [IUCIE, Universitat de València].

COMITÉ CIENTÍFIC NACIONAL I INTERNACIONAL:

Leandro Almeida [Universidade do Minho, Portugal], Rolf Arnold [Technische Universität Kaiserslautern, Alemanya], Danguole Bylaite Salavéjiene [Vytautas Magnus University, Lituània], Lourdes Cilleruelo Gutiérrez [Universidad del País Vasco, España], Nadia Czeraniuk [Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay], Matias Denis [Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay], Francisco J. Escobar Borrego [Universidad de Sevilla, España], Inelvis Miranda Martínez [Universidad de Pinar del Río, Cuba], M^o del Valle de Moya Martínez [Universidad de Castilla La Mancha, España], Amparo Hurtado Soler [Universitat de València, España], Luis Hernán Errázuriz Larraín [Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile], Alejandra Montané [Universitat de Barcelona, España], Silvia Monteiro [Universidade do Minho, Portugal], Esther Planells Aleixandre [INGENIO-CSIC, Universitat Politècnica de València, España], Emilia Maria da Trindade Prestes [Universidade Federal da Paraíba, Brasil], Esther Ruiz Palomo [Universidad de Burgos, España], Jorge Sastre [Universitat Politècnica de València, España] y Laura Verena Schaefer [Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay].

Col·lecció Monografies i Aproximacions, n° 52

Títol: *Pintando sueños. Las artistas del surrealism en España*

Autoria: Mila Belinchón Belinchón

ISBN: ISBN 978-84-09-74237-0

URI: <https://www.uv.es/uvweb/institut-creativitat-innovacions-educatives/ca/publicacions/col·leccio-monografies-aproximacions-1286010343684.html>

© Del text: els autors

© Disseny de portada: I. Blasco i Rovira

© EDITA: Institut de Creativitat i

Innovacions Educatives de la

Universitat de València, 2025

Imprès digitalment a la UE

Es permet la reproducció, distribució i comunicació pública, sempre que es cite el títol, autoria i editorial i no siga amb finalitats comercials

Pintando Sueños

Las artistas del surrealismo en España

Mila Belinchón Belinchón

Gea-Clío

©Textos: Mila Benlinchón

©Imágenes y recursos: sus autores/as, propietarios/as y depositarios/
as Maquetación: Juan Carlos Colomer Rubio

ISBN: 978-84-09-74237-0

Imagen de portada: Dall-E 3.0

València, junio de 2025

ÍNDICE

ÍNDICE	3
Introducción	5
1.-LAS MUJERES Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	7
2.- CAMBIO CURRICULAR Y PRÁCTICA DOCENTE: LOS MANUALES ESCOLARES Y LA EBAU IGNORAN A LAS MUJERES	8
2.1. Las voluntades legislativas.....	8
2.2. Las realidades escolares	9
3.- PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL AULA	11
3.1. Desarrollo de la propuesta.....	12
3.2. Metodología	14
3.3. Evaluación	14
ACTIVIDAD 1. EN BUSCA DE LA MUJER ARTISTA. ¿HA HABIDO ARTISTAS MUJERES EN LA HISTORIA?.....	17
ACTIVIDAD 2. DIFERENTES FORMAS DE MIRAR. CREACIÓN DE ESTEREOTIPOS: MUJERES IMAGINADAS EN EL ARTE	21
ACTIVIDAD 3. DE PROFESIÓN, ARTISTAS. RUPTURAS CON LA TRADICIÓN	24
ACTIVIDAD 4. MUJERES ARTISTAS QUE PINTAN SUS SUEÑOS.....	30
Anexos	39
Referencias bibliográficas	46

Introducción

Con la propuesta didáctica PINTANDO SUEÑOS pretendemos aproximarnos a la presencia de las mujeres en el SURREALISMO. Un movimiento de las vanguardias de principios del siglo XX que contribuyó a cuestionar los modelos que habían definido las manifestaciones artísticas precedentes. En los manifiestos que los surrealistas publicaron en 1924 y 1929 proponían alejarse de las reglas de la lógica y aproximarse a otras realidades a través de los sueños, para crear nuevas maneras de expresarse y conseguir la libertad creativa. Las mujeres artistas que se adhirieron a este movimiento contribuyeron a conseguir estos objetivos que han dejado una marcada huella en todo el arte posterior. Sin embargo, todas ellas se desvincularon de las ideas que los pintores surrealistas varones tenían sobre las mujeres en el arte -consideradas exclusivamente como “musas cargadas de belleza y sensualidad”- y re-crearon desde otra sensibilidad un universo propio, con el que se identificaban y se definían a sí mismas a través de las imágenes que plasmaron en sus cuadros.

Ningún movimiento de vanguardia atrajo a tantas creadoras en todo el mundo occidental como el Surrealismo. Su manera de entender el arte permitía a las artistas rechazar el mundo tal cual es para pintar una realidad distinta y expresar en las obras sus experiencias personales y su imaginación. El arte, la poesía y la literatura experimentaron un cambio significativo bajo su influencia.

Con el título de este trabajo hemos pretendido establecer un vínculo entre el sueño, como elemento de inspiración del Surrealismo, y los sueños como deseo y anhelo de las artistas surrealistas de vivir nuevas situaciones de libertad, que después plasmarían a través de sus obras. La relación entre el sueño y la pintura como aspiración, vivencia y proceso creativo subyace en muchos de sus trabajos, como se puede apreciar en los cuadros *El mundo* de Ángeles Santos, *La creación de las aves* de Remedios Varo, *La Verbena* de Maruja Mallo, o *Las Brujas* de Delhy Tejero. Pero es también una referencia explícita en los escritos e intervenciones que realizaron a lo largo de su vida en los que imaginaron y construyeron otros universos.

La guerra civil española supuso el fin del sueño de estas artistas. Algunas marcharon al exilio y otras optaron por seguir viviendo en España. Desde el exilio o en el interior de España su actividad como artistas sucumbió al silencio que impuso el rígido aparato de la dictadura, aunque en la mayoría de ellas quedó el recuerdo de la lucha por alcanzar sus sueños profesionales, como demuestra la riqueza de la producción artística que también realizaron en los países que las acogieron.

La Unidad Didáctica (U.D.) PINTANDO SUEÑOS. LAS ARTISTAS DEL SURREALISMO EN ESPAÑA se estructura a modo de situación de aprendizaje, tal como la define la LOMLOE y como hemos recogido en las anteriores U.D. del mismo proyecto Gea-Clío editadas por el Instituto de Creativitat de la Universitat de València.

Pintando Sueños

Situacions d'aprenentatge: situacions i activitats que impliquen el desplegament per part de l'alumnat d'actuacions associades a les competències específiques i a les competències clau i que contribueixen a la seua adquisició i desenvolupament. La capacitat d'actuació de l'alumnat en enfrontar-se a una situació d'aprenentatge requereix mobilitzar tota mena de coneixements implicats en les competències específiques, com ara els conceptes, els procediments, les actituds i els valors. (article 2. DECRET 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatoria).

Aprovechamos la formalidad legislativa para abordar uno de los problemas más relevantes para la enseñanza de las Ciencias Sociales en nuestro contexto social, como es la ocultación de la mitad de la población, las mujeres, en acciones de la vida pública, en este caso de la capacidad creadora artística en el ámbito social colectivo.

Hemos analizado las posibilidades legales, pero las hemos interpretado desde la perspectiva profesional-docente, de acuerdo con la praxis escolar desarrollada por Gea-Clío en más de treinta años. Hacemos referencia a los principios y normas legales con la finalidad de poder desarrollar nuestros objetivos didácticos, que persiguen la creación de actividades educativas que faciliten la comunicación, la participación y el aprendizaje personal.

Por eso, esta Unidad Didáctica no se debe entender como una lección o tema del currículo de segundo de Bachillerato, sino de una posibilidad de innovación curricular en este mismo curso escolar en la materia de Historia del Arte, así como en cuarto de Secundaria Obligatoria, para generar una situación de aprendizaje que impugne la ordenación cronológica y androcéntrica de la Historia del Arte canónica, como mostramos en el análisis de los manuales escolares y de las pruebas de la EBAU.

Es una propuesta que concede una mayor relevancia a la metodología didáctica, para favorecer un aprendizaje colectivo y colaborativo que permita la comunicación escolar para interpretar la realidad social. Es un hecho constatable que el alumnado de Historia del Arte de segundo de Bachillerato observa y memoriza la sucesión cronológica de estilos, obras y artistas como una clasificación de hechos culturales del pasado que poco o nada le dicen. Por eso es importante propiciar actividades que permitan relacionar el aprendizaje con decisiones de la vida cotidiana. Y entre ellas está el comportamiento y las relaciones personales con las mujeres como sujetos de capacidad creativa pública.

1.- LAS MUJERES Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

A pesar de la existencia de mujeres artistas a lo largo del tiempo, la Historia del Arte que se estudia en los centros educativos sigue siendo fundamentalmente la historia de la creación artística masculina y occidental. El alumnado estudia a MIGUEL ÁNGEL, PICASSO O DALÍ, pero en sus libros no aparecen pintoras como MERET OPPENHEIMER, MARUJA MALLO o REMEDIOS VARO. De esta forma se cierra la posibilidad de estudiar sus aportaciones al universo artístico y comprender la importancia de haber conquistado nuevos espacios de actuación en una actividad reservada tradicionalmente al género masculino. La fama y el reconocimiento público que muchas de ellas alcanzaron en su época, ensombrece todavía más su ausencia en la enseñanza. La presente propuesta didáctica pretende llenar el vacío existente en los libros de texto y ofrecer un conocimiento histórico que complete la parcialidad del relato histórico; una anomalía que condiciona el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Este trabajo tiene como eje problematizar la ausencia de las creadoras en la narrativa histórica hegemónica que se transmite en las aulas y se centra en el estudio de mujeres artistas en el universo del Surrealismo, como una de las vanguardias artísticas que emergen en las primeras décadas del siglo XX en Europa y también en España, en el contexto de la generación del 27. Está planteada para la asignatura de Historia del Arte de 2º de Bachillerato, aunque alguna actividad puede trabajarse en 4º de ESO, como situación de aprendizaje.

Para su elaboración nos hemos apoyado en las prescripciones de la LOMLOE, que establece como uno de los SABERES BÁSICOS:

Otorgar relevancia a la visibilidad a las artistas que han estado marginadas de un canon tradicionalmente concebido desde una perspectiva androcéntrica. Y recomienda en la COMPETENCIA ESPECÍFICA 8: Integrar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte, analizando el papel que ha ocupado la mujer y la imagen que de ella se ha dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos, para visibilizar a las artistas y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La historiografía del arte, gestada a partir de mediados del siglo XVIII, relegó a la mujer de las distintas disciplinas artísticas, negando y ocultando su capacidad creadora.

En la tarea docente, como en cualquier aspecto de la actividad humana, consideramos que es importante actualizar los conocimientos que utilizamos en el aula para enseñar una historia del Arte completa, en la que también estén presentes las mujeres artistas.

Con esta publicación seguimos diseñando actividades de aprendizaje para el alumnado desde el proyecto Gea-Clío como el aprendizaje en una ciudad: <https://www.uv.es/icieweb/MiA48%20Blay%20i%20Souto%20Ciutat.pdf> o bien la presentación de los derechos humanos como proyecto de trabajo en la ESO https://www.uv.es/icieweb/MiA49_Mira%20Perez._Drets%20humans.pdf

2.- CAMBIO CURRICULAR Y PRÁCTICA DOCENTE: LOS MANUALES ESCOLARES Y LA EBAU IGNORAN A LAS MUJERES

2.1. Las voluntades legislativas

Pese a una legislación en favor de la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, existe un desajuste entre los postulados programáticos de las leyes y su ejecución en las prácticas docentes. Frente al currículum oficial que defiende y promueve la igualdad de oportunidades en el entorno escolar, oculta en sus páginas otro currículum que mantiene intactas posiciones conservadoras. Es lo que se denomina *currículum oculto* (Torres, 1998). La igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo no se garantiza en los materiales escolares, aunque se haga referencia a este precepto en todas y cada una de las programaciones de aula que se elaboran anualmente en los centros de enseñanza. Los rasgos sexistas y discriminatorios no han desaparecido del sistema educativo e impregnan el conjunto de la cultura escolar. Se evidencian, sobre todo, en el ámbito del saber que la escuela considera legítimo, en el que se observa la sobrevaloración de lo masculino frente a lo realizado por las mujeres¹.

Existe una relación problemática entre las aportaciones realizadas históricamente por las mujeres y la ausencia de su contribución en los libros de texto en todas las materias que conforman el currículo escolar. La omisión de las aportaciones femeninas al conocimiento científico y cultural responde a lo que se ha denominado el *orden androcéntrico* del saber, que no solo proporciona una manera sesgada y tramposa de la realidad presente o pasada, sino que induce a pensar que es la única explicación posible.

La parcialidad de la narrativa histórica que se transmite en el aula reproduce una imagen del mundo que genera desigualdades, refuerza la discriminación y perpetúa los estereotipos negativos sobre las mujeres construidos a lo largo del tiempo. La enseñanza así entendida deja el conocimiento escolar sin referentes femeninos y contribuye a transmitir y reforzar unos modelos del siglo XIX basados en el predominio masculino, para reproducirlos en la escuela del siglo XXI.

El conjunto de materias del currículum escolar participa de esta visión distorsionada, pero la asignatura de Historia del Arte ofrece una peculiaridad que puede inducir a equívocos. Frente a las limitadas o inexistentes referencias a las creaciones de mujeres artistas, los patrones androcéntricos impregnan las imágenes creadas por artistas varones a partir de un canon diferenciado para las representaciones masculinas y femeninas. La observación de las imágenes desde esta perspectiva puede convertirse en una sencilla actividad de aula que ayudará a profundizar sobre las ambigüedades del relato histórico.

---

¹A este respecto se pueden consultar los trabajos de Marina Subirats y Amparo Moreno.

La actual ley orgánica de educación - LOMLOE – publicada en 2020, completa las propuestas de igualdad anteriores con la introducción en el currículum de Historia del Arte de *la perspectiva de género y la necesidad de visibilizar a las mujeres dando a conocer sus aportaciones a lo largo de la historia.*

2.2. Las realidades escolares

Para conocer la aplicación del principio legislativo expresado anteriormente, hemos realizado un breve trabajo de campo centrado en el manual de Historia del Arte de 2º de Bachillerato de la editorial Vicens Vives editado en 2023, cuyos autores son J.R. Triadó Tur, M. Pendás García y X. Triadó Subirana.

En el análisis hemos comprobado que las prescripciones de la ley se han agrupado en los cuatro primeros temas que figuran en el libro a manera de introducción de la asignatura. El tema 1, titulado *Aproximación de la historia del arte*, desarrolla los contenidos en 12 apartados y 39 páginas. En el apartado 10 en el que se abordan “*metodologías para el estudio de la obra de arte*” encontramos el epígrafe “*el género como materia de análisis*”, con un pequeño texto explicativo acompañado por cuatro ilustraciones, de las cuales tres pertenecen a mujeres artistas, que no ocupan en conjunto una página completa del libro. En el tema 3, “*Dimensión individual y social del arte*” encontramos los subapartados 4 y 5 con los títulos: *La mujer en el arte y la mujer como artista*. Estos epígrafes se desarrollan en cuatro páginas, acompañadas mayoritariamente de ilustraciones de obras realizadas por mujeres artistas a lo largo del tiempo. Frente a estas escuetas referencias a lo establecido por la LOMLOE recogidas en el libro de texto a modo de preámbulo, se suceden los contenidos tradicionales de la historia del Arte ordenados de forma cronológica. Comienza con el Arte *prehistórico*, en el tema 5, hasta *El hecho artístico en el siglo XXI* en el tema 20, desarrollados a lo largo de más de trescientas páginas en las que desaparecen las obras realizadas por artistas mujeres, frente al protagonismo de las realizadas por los varones. Es decir, las buenas voluntades de la introducción han desaparecido en el desarrollo de los contenidos de la Historia del Arte, en los que se aprecian mínimos cambios respecto al programa publicado por la editorial Vicens Vives desde los años ochenta del siglo XX.

La perspectiva de género y la visibilización de las mujeres artistas contemplada en la LOMLOE, tampoco ha producido cambios en los exámenes de acceso a la Universidad (EBAU) en los dos años posteriores a la publicación de la ley. El profesor Jordi Mir, del Departamento de Ciencia Política y de Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en declaraciones ante la Agencia EFE recogidas por la prensa², denunciaba la grave discriminación que “*las filósofas estén excluidas del currículum de Bachillerato y de los exámenes de acceso a la universidad*”, lo que lleva a “*algunos alumnos a pensar que las mujeres no pueden generar pensamiento de calidad*”. Para este profesor, “*La ausencia de filósofas en el Bachillerato y en los exámenes de acceso a la universidad es una discriminación, una opresión y una invisibilización de las mujeres que*

---

² Ver *El Periódico*, 8 junio 2024

Pintando Sueños

han generado pensamiento filosófico" e incorporar la perspectiva de género en estos temarios "es un acto de justicia y de responsabilidad imprescindible".

Lo mismo podemos decir de las pruebas de acceso de Historia del Arte de la Comunidad Valenciana en las que no aparece ni un solo nombre de artistas mujeres dos años después de haberse publicado la LOMLOE. Este hecho revela que la perspectiva de género no es que no se recoja en la Ley, es que no se aplica.

Frente a esta situación existen otras prácticas docentes alternativas. Afortunadamente, en los centros escolares coexisten otros enfoques que cuestionan la exclusividad y parcialidad del libro de texto en la práctica docente. Desde hace tiempo, gracias al compromiso del profesorado, se elaboran materiales curriculares no sexistas que promueven la aplicación de metodologías educativas más activas para trabajar en el aula³.

Por otra parte, en los últimos años se están programando exposiciones en los museos que proporcionan una valiosa información sobre mujeres artistas de diferentes épocas y países y se pueden visionar a través de internet, en su mayor parte. Por mencionar solo alguna de ellas: *1924. Otros surrealismos* (Fundación Mapfre. Madrid, 2025) *Somos plenamente libres. Las mujeres artistas y el surrealismo* (Museo Picasso de Málaga, 2017), *Maestras* (Museo Thyssen Madrid, 2024), *El poder con que saltamos juntas. Mujeres artistas en España y Portugal entre la dictadura y la democracia* (IVAM, Valencia 2024) En la web del Museo de Arte Reina Sofía se pueden contemplar algunos de los cuadros de las surrealistas españolas mencionadas en este trabajo.

---

³Alonso, I y Belinchón, M. (1989): *Otra visión de la Revolución Industrial Británica: Presencia de las mujeres. Recopilación de textos y materiales*. Generalitat Valenciana. Institut de la Dona.

-Alonso, I y Belinchón, M. (1989): 1789-1793. *La voz de las mujeres en la Revolución Francesa. Cuadernos de quejas y otros textos*. Institut Valencià de la Dona, La Sal. Edicions de les dones y des Femmes. Antoinette Fouque.

- Alonso, I y Belinchón, M. (1989): coordinadoras de las I Jornades de coeducació: *L'ensenyament de les ciències socials: Un discurs excloent*. Valencia, noviembre 1989.

- Asociación la Roldana. *Por una Historia del Arte completa*. info@asociacionlaroldana.com

- Proyecto *Women's Legacy*.

- LAS SINSOMBRERO. Proyecto transmedia. *Leer.es*. Portal de recursos educativos

- Actualmente, se están realizando TFM desde la perspectiva del género muy interesantes en el Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria

3.- PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL AULA

La Historia del Arte constituye una materia que ha sufrido en general pocas transformaciones en el Currículo educativo y las metodologías que se han aplicado han quedado desfasadas. Desde su implantación como asignatura que se imparte en 2º de Bachillerato, el diseño curricular se ha basado en unos contenidos enciclopedistas y el aprendizaje memorístico sobre ellos, dirigidos a la preparación de las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU). Estas circunstancias condicionan las prácticas de aula más habituales entre el profesorado y el alumnado que obligan a una enseñanza transmisiva y a la memorización de conceptos técnicos de difícil comprensión por parte del alumnado.

En un momento en que los jóvenes han entrado en la era digital y realizan trabajos con la inteligencia artificial, esta manera de entender la enseñanza se convierte en algo anacrónico. También entra en contradicción con la nueva metodología que propone la LOMLOE y las recomendaciones de los organismos internacionales, que sugieren la propuesta de actividades como eje de la planificación de la docencia para que el alumnado aprenda de forma significativa.

En cualquier caso, La preocupación por promover formas diferentes de entender y practicar la enseñanza ha estado presente desde los años setenta del siglo XX en nuestro país. Durante esas fechas surgieron grupos de renovación pedagógica e innovación educativa en algunas materias curriculares, que propugnaban un aprendizaje más comprensivo y conectaban con la tradición pedagógica reformadora de la Institución Libre de Enseñanza y de la escuela Moderna. Muchas de aquellas propuestas y recursos de innovación educativa para el aula se han adelantado a los cambios legislativos, como han puesto de manifiesto M. Blay y X. Manuel Souto en la Propuesta didáctica sobre la Ciudad⁴.

El planteamiento didáctico para abordar en el aula PINTANDO SUEÑOS se enmarca en el proyecto curricular **Gea-Clío**, un grupo de innovación didáctica que desde hace más de treinta años ha trabajado en el ámbito educativo con propuestas innovadoras basadas en el doble objetivo de *“dotar al aprendizaje de una utilidad social y ofrecer al profesorado de enseñanza secundaria actividades y materiales adecuados para favorecer el aprendizaje del alumnado, relacionando las teorías educativas con las prácticas escolares mediante la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje desde unos principios legales”*.

La elaboración de esta propuesta para la asignatura de Historia del Arte tiene como objetivo ofrecer sugerencias para aprender contenidos relacionados con un problema social relevante como es el caso de la exclusión de las mujeres artistas de la narrativa histórica predominante en el aula. Su tratamiento como actividad de aprendizaje parte de la consideración del papel activo del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje

⁴ Ver <https://www.uv.es/icieweb/MiA48%20Blay%20i%20Souto%20Ciutat.pdf>

Pintando Sueños

para que adquiriera una serie de herramientas que le permitan desarrollar un pensamiento crítico.

La planificación didáctica que proponemos gira en torno a un conjunto de actividades de aprendizaje centradas en promover procesos de indagación e investigación, con el objetivo de que el alumnado aprenda a construir el conocimiento de la asignatura y, a su vez, pueda utilizarse como instrumento de razonamiento en la vida real. Como señalan X. Souto y M. Blay (2024) "Se trata de dotar a l'aprenentatge d'una utilitat social". Es decir, trabajar una situación de conocimiento que implique argumentos para solucionar la hipótesis planteada en el ámbito escolar, utilizando los instrumentos intelectuales (razonamiento, análisis, interpretación, habilidades y destrezas) para que los estudiantes puedan aprender de manera significativa y relevante, fomentando su curiosidad, creatividad y capacidad para resolver problemas. Este es uno de los desafíos que debemos afrontar desde la escuela en el siglo XXI.

3.1. Desarrollo de la propuesta

La propuesta se ha planteado como una situación de aprendizaje relacionada con las competencias específicas de la asignatura, las competencias clave, los saberes básicos y los criterios de evaluación recogidos en la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y en el DECRETO 107/2022 de 5 de agosto del *Consell*, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. En ambas disposiciones se reconoce **la incorporación de la perspectiva de género y, por ello, entre otros aspectos, de la visibilización de las mujeres creadoras habitualmente excluidas del canon dominante** como uno de los ejes en que está estructurada la materia.

Las actividades que proponemos han sido organizadas por criterios temáticos. La Ley contempla esta perspectiva como forma de estructurar la asignatura de Historia del Arte en el apartado de los SABERES BÁSICOS. En nuestro caso, este criterio temático no se circunscribe a una época determinada, sino que se ha establecido una relación, un diálogo, entre diversos momentos históricos de la creación artística como forma de enriquecer la comprensión de los valores estéticos. Con ello queremos ofrecer la posibilidad de interpretar la legislación en relación con unos criterios de ciudadanía y creatividad; en nuestro caso, que la obra artística de las mujeres pueda tener visibilidad en la Historia del Arte. Son ejemplos que pretenden orientar e invitar a realizar otras actividades semejantes.

La propuesta se apoya en los siguientes apartados de la LOMLOE:

A.-SABERES BÁSICOS:

- **«Dimensión individual y social del arte»**, en el que los saberes seleccionados profundizan sobre el papel del arte como expresión de la identidad y de los sentimientos de pertenencia. Además, se examina críticamente la participación de las mujeres y se otorga relevancia a la

visibilidad a las artistas que han estado marginadas de un canon tradicionalmente concebido desde una perspectiva androcéntrica.

- **«Aproximación a la Historia del Arte»**, *saberes relacionados con la complejidad de la definición del objeto de estudio y su evolución en el tiempo, el lenguaje artístico como forma de expresión y comunicación, el reto de la interpretación y el juicio estético, el vocabulario y la terminología específicos que el alumnado debe saber utilizar*
- **«El arte y sus funciones a lo largo de la historia»**, *los saberes tratan, desde una perspectiva integradora, las funciones y significados de la actividad artística a lo largo del tiempo. Dicha actividad y las obras de arte a ella debidas constituyen un valioso documento para conocer las culturas que han caracterizado las distintas sociedades humanas a lo largo de distintas épocas.*

B.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Incluyen la apreciación de cambios estéticos en las representaciones del ser humano, la comprensión contextualizada de las creaciones culturales como reflejo de la sociedad que las ha generado y la mencionada incorporación de la perspectiva de género. Para nuestro trabajo hemos seleccionado las siguientes:

- **Identificar diferentes concepciones del arte** a lo largo de la historia, seleccionando y analizando información de forma crítica.
- **Reconocer los diversos lenguajes artísticos** como una forma de comunicación y expresión de ideas, deseos y emociones.
- **Distinguir las distintas funciones del arte** a lo largo de la historia, utilizado como elemento de cohesión social y representación identitaria de grupos y colectividades y como modo de expresión de la subjetividad y los sentimientos.
- **Identificar y contextualizar espacial y temporalmente** a las más relevantes manifestaciones y personalidades artísticas, analizando su entorno social, político y cultural, y sus aspectos biográficos, para valorar las obras y a sus artistas como expresión de su época y ámbito social, apreciar su creatividad y promover el conocimiento de diversas de expresión estéticas
- **Distinguir y describir los cambios estéticos** y los diferentes cánones de belleza a lo largo de la historia del arte, realizando análisis comparativos entre obras de diversos estilos, épocas y lugares, para formarse una imagen ajustada de sí mismo y consolidar una madurez personal que permita mostrar sensibilidad y respeto hacia la diversidad superando estereotipos y prejuicios.
- **Integrar la perspectiva de género** en el estudio de la historia del arte, **analizando el papel que ha ocupado la mujer y la imagen que de ella se ha dado en los diferentes estilos y movimientos** artísticos, para visibilizar a las artistas y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La

Pintando Sueños

historiografía del arte, gestada a partir de mediados del siglo XVIII, relegó a la mujer de las distintas disciplinas artísticas, negando y ocultando su capacidad creadora, como constata la escasa presencia femenina en las colecciones de los grandes museos. La materia de Historia del Arte puede ser una herramienta muy útil para invertir esta tendencia, recuperando y valorando aquellas figuras artísticas que han sido injustificadamente marginadas del canon del arte por su simple condición de mujer. Por otra parte, analizando los estereotipos y símbolos relacionados con la mujer y el ámbito femenino en obras de arte en que se representan espacios, roles, actividades y modos de vida, se pueden contextualizar y comprender mejor las relaciones entre ambos sexos a lo largo de la historia. Se trata así de promover en el alumnado actitudes críticas y de rechazo hacia el sexismo y la discriminación de la mujer, a partir de un análisis crítico de aquellas representaciones y de su función como generadoras de conformidad social.

3.2. Metodología

Las actividades están pensadas para que el alumnado sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y genere su propio conocimiento. La secuencia de actividades marcará la propia metodología mediante estrategias centradas en la reflexión, el análisis y la interpretación de textos e imágenes, la argumentación y el debate, tanto a nivel individual como colectivo. Esta fase culminará en la elaboración de resúmenes o informes en los que se organice lo aprendido. El profesorado facilitará los recursos para que el alumnado realice el trabajo, que será recogido en un cuaderno o diario de las actividades realizadas y servirá a la vez como elemento de evaluación.

3.3. Evaluación

Los criterios de EVALUACIÓN se corresponden por lo dispuesto en la legislación. En relación con la presente situación de aprendizaje, hemos recogido el contenido de la evaluación correspondiente a las competencias específicas.

8.1 Conocer las principales figuras femeninas de la historia del arte, dando visibilidad a la mujer como artista, analizando el contexto político, social y cultural en el que desarrollaron su producción artística y reconociendo su esfuerzo por hacerse valer en él.

8.2 Conocer y analizar críticamente la imagen que se ha dado de la mujer en la historia del arte mediante el análisis comparativo de obras de distintas épocas y culturas en las que se representen figuras, roles, símbolos y temas relacionados con la feminidad.

Por otra parte, el profesorado concretará los criterios de calificación del alumnado tomando en consideración el cuaderno de clase, las intervenciones en los debates, búsqueda de información, exámenes, etc. El profesorado anotará en su diario las observaciones del aula para hacer un seguimiento de las actividades de aula.

En esta propuesta se reflexiona sobre las aportaciones de algunas artistas surrealistas en el currículo escolar. Para ello se plantean una serie de actividades en las que se abordan los cambios introducidos por las creadoras, tanto en los temas de sus obras como en el lenguaje artístico, poniendo de manifiesto y valorando la ruptura con los modelos de representación de la figura femenina. Estos cambios no se entenderían sin el análisis de sus luchas y dificultades para reafirmar sus propias concepciones artísticas, por lo que es importante el análisis y la interpretación de la obra de arte en relación con su contexto. La propuesta está pensada para Segundo de Bachillerato, pero algunas de las actividades pueden ser aplicadas en otros cursos, como situación de aprendizaje que tenga como objetivo la presencia de las mujeres en la producción artística de diferentes períodos históricos.

Las actividades que proponemos van dirigidas a que el alumnado adquiera herramientas que le permitan problematizar los mecanismos que han configurado las desigualdades y estereotipos en el universo artístico entre mujeres y hombres, por una parte, y por otra, hacer visible la acción de las mujeres artistas en la ruptura del canon estético en cuanto a los temas y al lenguaje artístico de sus obras.

El tratamiento de la configuración de los estereotipos en el campo del arte es uno de los aspectos que permiten conectar el pasado con el presente. Los modelos de representación de las mujeres como *musas*, *vírgenes* o *pecadoras*, constituyen una vía de conexión con el presente a través de los modelos representados en la publicidad y en las redes sociales. Esta conexión que entrelaza el hoy y el ayer puede utilizarse como recurso para explorar las ideas previas del alumnado en cada una de las tareas.

Las actividades que desarrollamos a continuación pretenden relacionar la teoría expuesta, con las posibilidades de prácticas escolares, que serán organizadas por las y los docentes en relación con las condiciones de su medio escolar. La finalidad de las mismas es orientar en la ejecución de una praxis escolar que permita aprender de forma más significativa al alumnado y posibilite al profesorado valorar su práctica en el aula.

La estructura de cada actividad se corresponde con ejercicios y tareas que se pueden realizar en las aulas (Bachillerato, Educación Secundaria Obligatoria) y unos textos introductorios, que se pueden utilizar como guía explicativa por parte del profesorado. Se supone que cada docente seleccionará algunas tareas para ser desarrolladas en sus clases en relación con su programación, contexto social y escolar y competencias del alumnado. La meta final es la que ya se ha expresado: propiciar la participación del alumnado, mediante la reflexión y el análisis, sobre la visibilización de las mujeres, que representan, al menos, la mitad de la población local y mundial.

ACTIVIDAD 1. EN BUSCA DE LA MUJER ARTISTA. ¿HA HABIDO ARTISTAS MUJERES EN LA HISTORIA?

Esta actividad tiene como base la exploración de ideas previas del alumnado. Se relaciona con los siguientes apartados del currículum BOE:

SABERES BÁSICOS: **Dimensión individual y social del arte.**

“Se trata aquí de identificar y comprender todos aquellos elementos visuales, icónicos y simbólicos que, presentes en todas las culturas, definen la identidad individual y colectiva de una sociedad. Además, se examina críticamente la participación de las mujeres y se otorga relevancia a la visibilidad a las artistas que han estado marginadas de un canon tradicionalmente concebido desde una perspectiva androcéntrica”.

LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

-Reconocimiento y análisis de las diversas manifestaciones estéticas, el empleo básico de los lenguajes artísticos y del vocabulario de la disciplina.

-Integrar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte, analizando el papel que ha ocupado la mujer y la imagen que de ella se ha dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos, para visibilizar a las artistas y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

TEXTO 1

En el año 1971 la historiadora del arte de la Universidad de Nueva York, Linda Nochlin, se preguntaba **¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?** Una pregunta clave para la historia del arte que tenía como finalidad desvelar las causas históricas de la invisibilidad de la mujer artista. Interrogarse sobre este tema permitió que surgieran nuevas preguntas y una reflexión sobre el hecho de que los grandes genios artísticos como Miguel Ángel, Rembrandt o Picasso no hayan tenido paralelismo femenino. Para Nochlin, las razones no se encuentran en la falta de talento artístico de las mujeres, sino en el conjunto de factores institucionales y sociales que han impedido que el talento se desarrolle libremente. Y vuelve con otra pregunta” Si Picasso hubiese sido una mujer ¿Se habría molestado su padre en estimular y apoyar a una pequeña “Pablita”? Este artículo publicado en la revista *Art News* ha venido a ser considerado, posteriormente, como el texto fundacional de la crítica feminista y abrió el camino que cuestionaba los análisis, los valores y los postulados tradicionalmente aceptados en la historia del arte. Supuso también el primer paso en la investigación histórica del arte con relación a las mujeres ar

Mayayo, P. (2017). Historias de mujeres, historias del arte. Cátedra.

TEXTO 2

Guerrilla Girls

En 1989 se colocaron carteles frente a los museos y anuncios en los autobuses de en Nueva York que decían: *¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el MOMA? Menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos.* El cartel contenía una reproducción de la “Gran Odalisca” de Ingres, imagen archiconocida dentro de la tradición iconográfica del desnudo femenino. Su elección supone una crítica hacia el estereotipo de la mujer como objeto de deseo. Además, la odalisca de las *Guerrilla Girls* no se contenta con ser relegada a mero sujeto pasivo, sino que se subleva ante esta situación y lo hace colocándose, como sus creadoras, gorila.

TEXTO 3

EL IVAM reivindica el trabajo de mujeres artistas valencianas desde 1929 hasta 1980 en la exposición ‘A Contratiempo’.

El director del Institut Valencià d’Art Modern, José Miguel G. Cortés, y las comisarias, Isabel Tejeda y Mª Jesús Folch, han presentado a los medios la exposición **A contratiempo. Medio siglo de artistas valencianas (1929-1980)**. La historia del arte también se tiene que escribir en femenino”, ha proclamado el director del IVAM sobre la nueva exposición que muestra la lucha de mujeres artistas valencianas por lograr la profesionalización y la visibilización de su obra desde 1929 hasta 1980. “Es una exposición de artistas atrevidas y valientes que no quisieron ser una nota a pie de página o un etcétera. Fueron valientes porque en una época oscura rompieron con las normas que hegemonizaban el arte y la cultura”. València (25.04.18).

Fig. 1 Portada del libro de Linda Nochlin

Fig. 2 Publicidad de Ryanair

Fig.3 Cartel de Guerrilla Girls, 1989

Fig.4 Inma Carpena.Mural urbano en Valencia

TAREAS Y EJERCICIOS

- 1- Exploración del libro de texto de la asignatura. Se puede dividir la clase en varios grupos de trabajo. Se trata de comprobar el nombre de mujeres artistas mencionadas y el título de sus obras. A cada uno de los grupos se le puede asignar uno o varios de los movimientos artísticos mencionados en el libro de texto: Arte griego, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, etc. El profesor o profesora pedirá que escriban en sus cuadernos los resultados obtenidos. Deberán hacer lo mismo con los artistas varones y los títulos de sus obras. Cada grupo expondrá los resultados obtenidos y se comentarán colectivamente para sacar conclusiones comunes que deberán quedar reflejadas como tal en sus cuadernos.
- 2- Cada uno de los grupos buscará información sobre *Linda Nochlin* en internet y recogerá la información en su cuaderno. ¿Qué razones expone la investigadora sobre la ausencia de mujeres en la historia del Arte? Busca información sobre el acceso y la formación de las artistas mujeres en la academia de bellas Artes en España.
- 3- En el cartel de *Guerrilla Girls* se reproduce de forma irónica la imagen del cuadro “La gran Odalisca” de Ingres. ¿Qué opinión te merece esta acción de denuncia? Busca información en tu libro de texto o en internet sobre Ingres y el movimiento artístico al que pertenece.
- 4- Escribe en tu cuaderno la relación de museos de arte hay en tu ciudad y los que has visitado. Indica si lo has hecho como actividad escolar o por tu cuenta.
- 5- La ilustración 2 corresponde a una fotografía de un grupo de chicas posando en una playa en la que aparece un avión sobre sus cabezas y la frase “*The girls of RYANAIR*”2013. ¿Representan a las trabajadoras de la compañía. No hay chicos en la empresa? ¿Qué justificación encuentras a que las chicas estén en bikini? ¿A quién se dirige este anuncio? ¿Por qué ignorar a las mujeres artistas perpetúa la desigualdad de género en la sociedad?

- 6- En algunos barrios de Valencia jóvenes grafiteras han pintado recientemente los muros con temas reivindicativos. Aquí puedes encontrar más información. ¿Qué temas elegirías tú para pintar en tu barrio o en los muros del patio de tu instituto?

<https://www.guiarepsol.com/es/viajar/nos-gusta/ruta-feminista-arte-urbano-valencia/>

<https://www.guiarepsol.com/es/viajar/nos-gusta/ruta-feminista-arte-urbano-valencia/>

CONSEJOS DOCENTES

- Los textos 2 y 3 nos permiten conocer algunas reacciones que han aparecido en los movimientos académicos feministas para reivindicar el papel de las mujeres en la Historia del Arte y no como un simple objeto visual. Podemos conectar este análisis con los estímulos de la publicidad, como el caso de Ryanair, con la manipulación del cuerpo de la mujer. En este momento se le puede pedir al alumnado que seleccionen en visionados de anuncios de televisión o en informaciones de internet cómo aparece la representación de la mujer. Ello puede provocar un debate sobre las relaciones entre Arte y Sociedad.
- Para realizar un debate sobre la invisibilidad de las mujeres en la Historia del Arte, tal como se puede verificar en los contenidos del manual escolar, podemos comentar el siguiente texto de P. Mayayo sobre L. Nochlin, de quien los y las alumnas han buscado información en internet

https://es.wikipedia.org/wiki/Linda_Noehlin

<https://www.ucm.es/data/cont/media/www/94600/CFP%20Linda%20Noehlin%20revisitada.pdf>

ACTIVIDAD 2. DIFERENTES FORMAS DE MIRAR. CREACIÓN DE ESTEREOTIPOS: MUJERES IMAGINADAS EN EL ARTE

Las representaciones de las mujeres y los hombres en la pintura han tenido que ver con su papel en la sociedad. Durante mucho tiempo ha prevalecido la idea de que las mujeres eran inferiores a los hombres y las culpables de traer el mal al mundo. Muchas de estas imágenes estuvieron inspiradas en la Mitología griega y en la Biblia. Según la época, las mujeres han sido representadas respondiendo a determinados arquetipos ligados a comportamientos morales a través de la figura de la VIRGEN, como modelo de castidad, frente a la figura de EVA como ejemplo del pecado y de deseo, personificado en la imagen de la “mujer fatal”. Estos modelos se han perpetuado hasta nuestros días a través del arte, la publicidad, las series, el cine, los videoclips y las redes sociales. Otras veces, las mujeres han sido representadas mediante los estereotipos de pasividad, el espacio doméstico y el sentimentalismo, mientras que las imágenes de los varones se han relacionado con el espacio público y el ejercicio del poder. En ocasiones, algunos representantes de las vanguardias utilizan un lenguaje artístico rupturista respecto a las formas tradicionales, pero siguen representando imágenes estereotipadas, como podemos comprobar en la *Mujer sentada* de Picasso.

Fig.5 David: El juramento de los Horacios 1784

Fig.6 Picasso: mujer sentada 1953

Fig.7 Kórai.

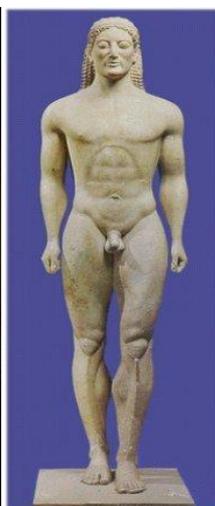

Fig.8 Kóroi .

Fig.9 Femme fatale. 1881

Fig.10. Inmaculada de Murillo

Fig.11.Portada del manifiesto surrealista 1924

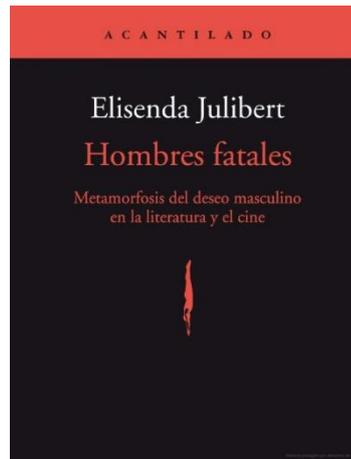

Fig.12.Portada del libro publicado en 2022

TAREAS Y EJERCICIOS

- 1- Estas imágenes pertenecen a representaciones de la figura humana a lo largo del tiempo. Están realizadas con estilos diferentes: Observa sus características y anota en tu cuaderno la actitud de las figuras femeninas y masculinas en cada uno de las obras. Relaciona las imágenes que tengan similitud y explica tus conclusiones. Indica las referencias cronológicas de cada representación.
- 2- Señala en cada una de ellas si son simbólicas o realistas. ¿Qué idea de las sociedades en que fueron creadas se quieren transmitir?
- 3- Busca información sobre David, Picasso y Kees Van Dongen. ¿Qué imagen proyectan de la mujer estos pintores?
- 4- El cuadro de la figura 5 fue pintado por David, uno de los grandes pintores franceses, en 1784. Describe la escena y comenta cómo han sido representadas las mujeres y los varones
- 5- Las figuras 7 y 8 son esculturas pertenecientes al arte arcaico griego. Fueron creadas entre los siglos VI y VII a. C. ¿Qué rasgos anatómicos humana se resaltan en cada una de las figuras? A cuál de las dos se le da más relevancia. Explica las razones. ¿Consideras que el pensamiento griego consideraba por igual a hombres y mujeres? Debatir en grupo y escribe las conclusiones en tu cuaderno.
- 6- La ilustración 9 es una pintura del año 1881. Compara esta ilustración con la de Murillo. Describe la representación de la figura femenina en ambas representaciones. ¿Qué quieren expresar los pintores con ellas? Busca información sobre el Barroco y la época victoriana en que fueron realizadas ambas obras.
- 7- Busca en el diccionario el significado de estereotipo y de “mujer fatal”.
- 8- Observa la ilustración de la portada del *manifiesto surrealista* y escribe en tu cuaderno lo que te sugiere. En 2022 Elisenda Julibert escribió el libro “*Hombres fatales*” en el que

analiza los cambios en el deseo masculino. Busca información en internet sobre el libro y debatir en grupo si hay coincidencia con el deseo femenino.

Debatir en grupo las conclusiones a las que habéis llegado, tras relacionarlas con la ilustración del manifiesto surrealista.

La lectura del texto 4 sintetiza lo que hemos analizado en los ejercicios anteriores y se puede utilizar para cerrar la puesta en común de las preguntas anteriores.

TEXTO 4

Hay representaciones artísticas que denigran e infravaloran a la mujer y que a veces pasamos desapercibidas, ¿o acaso no pecaron de misóginos los escultores griegos que tallaban las korai escondiendo todo rasgo de belleza o anatomía frente a los apolíneos kuroi? En el cuadro *El juramento de los Horacios* de David, se observan dos grupos de figuras con actitudes diferentes. Frente a los hombres de pie jurando defender los valores de la patria, aparecen representadas un grupo de mujeres sentadas llorando.

Villaverde, M. D., y Alfaya, E. (2009). Sexismo y misoginia en el arte moderno y contemporáneo: Obras y artistas. Arte, Individuo y Sociedad, 21, Universidad Complutense de Madrid.

ACTIVIDAD 3. DE PROFESIÓN, ARTISTAS. RUPTURAS CON LA TRADICIÓN

TEXTO 5

Los sueños del surrealismo y las mujeres modernas

Durante los años veinte del siglo XX surge una nueva concepción del arte que se opone a los principios académicos decimonónicos. Es el tiempo de las vanguardias en las que las mujeres irrumpieron con fuerza en España y en otros países europeos. Encontraron en el Surrealismo el medio de crear mundos imaginarios y en España pertenecieron a la generación del 27. Para ellas, el universo del arte suponía la apertura de un nuevo espacio de actuación hasta ahora reservado al género masculino. Tuvieron que romper los moldes y convenciones sociales que las ataban al pasado y a lo tradicional para profesionalizarse como pintoras y se incorporan a los nuevos lenguajes creativos de las vanguardias. Crearon una iconografía en la que retrataban a la mujer moderna liberada que defendía la independencia económica y la emancipación de las mujeres, frente a las imposiciones de su época (escenas de ocio y deportes). Se sobrepusieron a los estereotipos masculinos que las habían convertido en vírgenes, demonios o fetiches de los deseos masculinos y se convirtieron en sujetos de sus creaciones. Durante este período se extiende por el mundo occidental el concepto de “mujer moderna” para definir las aspiraciones de independencia económica. Frente a estos cambios surgió una reacción conservadora y misógina que defendía la vuelta de las mujeres al hogar. El proyecto modernista en España se vio interrumpido por el estallido de la guerra civil y el exilio de algunas de ellas. La dictadura franquista borró su legado y sus obras.

Elaboración propia

TEXTO 6

Mujeres universitarias

“Durante el curso de 1900 a 1901 estudiaban en la Universidad de Madrid solamente dos mujeres (...) pero pasa el tiempo y el afán de la mujer española por el estudio crece, aunque muy despacio (...) hasta el año 1918, en que por primera vez se reúnen cien muchachas estudiantes. La gente comentaba: la guerra ha sacado de quicio a las mujeres. Lo mismo está pasando en todas partes. (...) pero pronto se convencerán de que su sitio está en la cocina”.

Carabias, J. (1933). *Las mil estudiantes de la Universidad de Madrid*.

CHANEL:

El vestido cóctel fue en los años 20 cuando Coco Chanel decidió acortar el largo y liberar a la mujer del corsé para hacer el vestido más cómodo.

Fig.13. Publicidad

Fig.14.Vestidos del siglo XIX

Fig.15.M. Mallo: Elementos para el deporte. 1927

La indumentaria adquirió un papel importante en la configuración de la mujer moderna. El acceso de las mujeres al mundo laboral, tanto en la industria como en las profesiones liberales, impuso cambios en la forma de vestir de las mujeres. La osadía de las modernas y vanguardistas españolas de salir sin sombrero a la calle, por lo que fueron apedreadas, ha llevado a ser denominadas como Las Sinsombrero⁵ Las pintoras Ángeles Santos y Maruja Mallo mostraron la nueva imagen de las mujeres en sus cuadros La tertulia y Mujer en bicicleta. Estos cuadros están expuestos en el Museo reina Sofía.

⁵ En RTVE play se puede ver el Documental sobre las SINSOMBRERO

Fig.16. Ángeles Santos: la tertulia.1929

Fig.17 José Solana: La tertulia del café Pombo. 1920

Fig.18 Maruja Mallo: Mujer en bicicleta. 1927

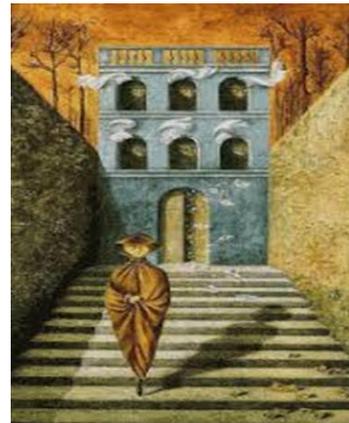

Fig.19 Remedios Varo: La ruptura 1955

Fig.20 Meret Oppenheim. Desayuno con pieles 1936

Pintando Sueños

El cuadro de la pintora suiza Meret Oppenheim (fig.20) pintado en 1936 es uno de los iconos del surrealismo. En la representación de la taza y de la cuchara la pintora rompe con la utilidad de estos objetos en la realidad y son presentados como desafío de la razón.

Remedios Varo pinta en 1955 el cuadro titulado la Ruptura (fig. 19) en el que combina lo visible y lo invisible que se intuye tras las ventanas. Es la representación de un cambio, de una salida del edificio gris hacia la calle como liberación.

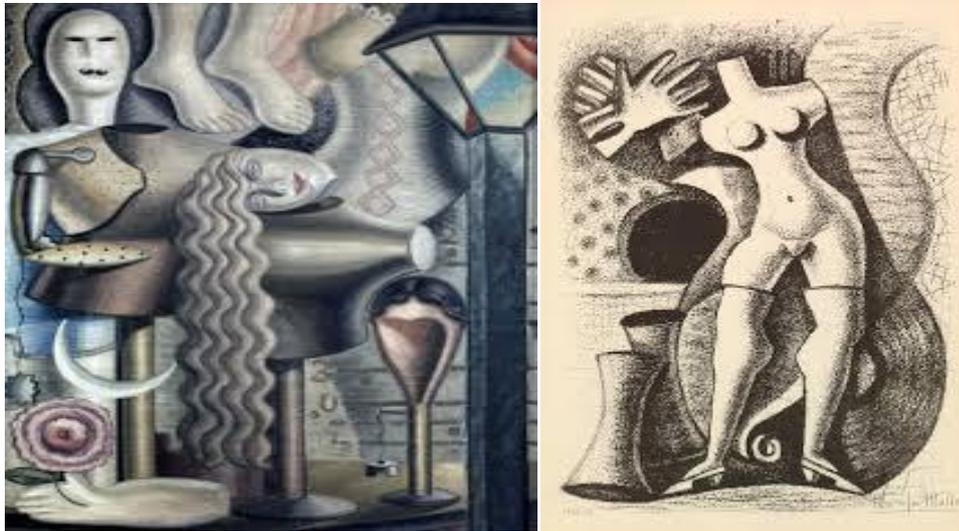

Fig.21.M. MALLO: máquinas y maniqués. 1928

Estas imágenes de Maruja Mallo pertenecen a la serie “estampas” en las que llevó a cabo una crítica de las formas culturales heredadas. La pintora señala que “son sátiras alusivas a presencias anacrónicas, caballeros y damas en crisis, protegidos por una atmósfera de naftalina y recetas medicinales”

REACCIÓN CONSERVADORA/ MISÓGINA

La oposición a los cambios que defendían la independencia económica y la emancipación laboral provocó una **reacción misógina** entre ciertos sectores de la sociedad que propugnaban actuaciones políticas centradas en la vuelta de las mujeres al hogar, como marcaba la tradición. Estas políticas se propagaron en España y en Europa mediante amplias campañas en las que se destacaba la debilidad e inferioridad de las mujeres. Con la primera Guerra Mundial se intensificó la campaña misógina en Europa porque la situación de la mujer había cambiado radicalmente. Como dice S. Mangini, “no ayudaba que las mujeres hubieran cambiado su aspecto en la postguerra. La moda, el deporte, el cine norteamericano y la propaganda consumista ponían en peligro la “feminidad” de la mujer. La ropa moderna desenfaticaba las curvas naturales que revelaban la única misión de la mujer en la vida: la maternidad. Se temía que estos seres andróginos – solo una de las muchas etiquetas que les ponían a las modernas- podían competir con los hombres y reemplazarlos en el trabajo, ¿no sería posible que también les quitaran el poder supremo algún día?”.

TEXTO 7

Nuestra mujer, como la paleolítica, está hecha para ser madre, y debe serlo por encima de todo»; por eso, para el prestigioso médico, «el feminismo legítimo debe propagar también frente a las campañas de otros feminismos reprobables, la necesidad de que la madre críe a sus hijos....Por encima de todas las aspiraciones del feminismo, quedará siempre en manos de la mujer el más legítimo de sus resortes de dominación, el encanto sexual, con el que no se gobierna el mundo, ` pero sí a los hombres que lo dirigen»

Gregorio Marañón, médico español: *Biología y feminismo*. 1920

TEXTO 8

El pintor Santiago Rusiñol centró sus opiniones misóginas en la crítica artística:

“Las mujeres como creadoras en las artes plásticas, según los textos de hombres y mujeres en la España de la primera mitad del siglo, llegan con zapatos de hombre, con falda corta, que deja ver la falta absoluta de formas, con blusa impermeable, sombrero de explorador, lentes, corbata masculina y fealdad [...]. Son rubias jóvenes, son rubias viejas, son rubias hasta la tumba; serán rubias cuando sean momias; hay algunas que ya son momias en vida. Son autoacuarelas, autorruinas, automujeres asexuales.

(Rusiñol, 1915)

TEXTO 9

Mark Zuckerberg defiende la recuperación de la “energía masculina”

En una entrevista reciente, el fundador de facebook, Mark Zuckerberg, defendía la “recuperación de la energía masculina” en las empresas frente al auge de compañías “culturalmente castradas”. La base de su reflexión se basa en la idea de que existen dos energías, dos formas de ser que se corresponde de manera natural a hombres y mujeres. Coincide con las afirmaciones de Elon Musk, el hombre más rico del mundo que defiende un gobierno de “hombres de alto estatus”.

El País, 15 enero 2025

EJERCICIOS

- 1- En la actividad anterior trabajamos los estereotipos sobre las mujeres construidos desde el arte. Debate en grupo y escribe en tu cuaderno las conclusiones sobre las diferencias de actitudes entre La mujer en bicicleta (Fig.18) de Maruja Mallo y la Mujer sentada de Picasso (Fig. 6).
- 2- Observa los cuadros Máquinas y Maniqués de Maruja Mallo (Fig. 21). ¿Piensas que tienen relación con algunos de los estereotipos estudiados en la actividad anterior? ¿Cómo está representada la figura femenina en Máquinas y maniqués?
- 3- En 1920, el pintor español José Solana pintó el cuadro La tertulia del café Pombo (Fig. 17). En 1929, con 18 años, Ángeles Santos pintó La tertulia (Fig.16). El mismo tema se representó de forma diferente en ambos casos. Escribe en tu cuaderno los elementos iconográficos y la composición de las figuras de cada uno de los cuadros y anota las diferencias ¿Qué actividades realizan las figuras en cada uno de los cuadros?
- 4-

	Cuadro J. Solana	Cuadro A. Santos
Elementos iconográficos		
Actividades figuras		

- 5- Remedios Varo pinta un cuadro en 1955 titulado La Ruptura (Fig.19). Describe los elementos que se representan en el cuadro e interpreta su significado. ¿Consideras que estos elementos tienen relación con el título del cuadro? Enumera las rupturas realizadas por las pintoras de vanguardia a través de las obras que has encontrado en esta actividad.
- 6- Busca información sobre Gregorio Marañón y Santiago Rusiñol. ¿Encuentras justificación en la reacción misógina que se produjo en aquel momento?
- 7- ¿Consideras que actualmente existe una reacción misógina en las redes sociales y en las opiniones de sus dueños y magnates, similar a la de los años veinte del siglo pasado? Escribe en tu cuaderno algunos mensajes que circulan por las redes sociales y anota en dos columnas las opiniones sobre las mujeres y los hombres. Debatir en grupo las conclusiones a las que habéis llegado.
- 8- Observa las imágenes de las actividades anteriores y explica cómo pueden influir las creaciones artísticas en el comportamiento cotidiano de las personas.

ACTIVIDAD 4. MUJERES ARTISTAS QUE PINTAN SUS SUEÑOS

Como en casos anteriores, en esta actividad se exponen ideas a través de textos introductorios y descripción de las biografías de artistas. Cada docente podrá seleccionar la biografía o biografías pertinentes para desarrollar un trabajo grupal, en el cual el alumnado analice los cuadros de estas artistas y valoren sus aportaciones.

TEXTO 10

El surrealismo

El Surrealismo fue un movimiento vanguardista que surgió en Europa tras la Primera Guerra Mundial y se extendió por todo el mundo. Sus propuestas buscaban cuestionar y romper las normas establecidas del lenguaje artístico y de la realidad explorando el mundo del subconsciente y de los sueños. Se constituyó como un espacio de libertad abierto a explorar una nueva relación con el mundo, unido a su carácter renovador y provocativo. Estas características atrajeron la atención de las mujeres artistas porque lo consideraron como el movimiento de vanguardia más atractivo para expresarse artísticamente. El Surrealismo permitía a las mujeres rechazar el mundo tal cual es para pintar una realidad distinta, una forma de crear mundos imaginarios y expresar sus experiencias personales e independencia creativa. Rompieron con los tabúes sociales que le ataban al pasado y a lo tradicional y les impedían dedicarse a las actividades artísticas. En sus trabajos abordaron temas como el inconsciente, el azar, los sueños, mitos, pero el enfoque de su mirada difería de los pintores masculinos. Querían ser artistas y lo consiguieron, a pesar de las dificultades que encontraron en sus países.

En España participaron junto a sus compañeros de la generación del 27 en los proyectos culturales de la época. Su trabajo fue reconocido en aquel momento, pero actualmente no han disfrutado del mismo reconocimiento que han recibido sus compañeros de generación. No obstante, en los últimos años, museos nacionales e internacionales de renombre están realizando exposiciones de sus obras y valorando sus aportaciones.

Elaboración propia

TEXTO 11

De la academia al Lyceum Club

En 1876 se admitió por primera vez a mujeres como alumnas en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, pero únicamente se les permitía asistir a la asignatura de paisaje. La educación artística para ellas no estaba orientada a que adquiriesen una profesión, sino a la adquisición de un cierto refinamiento ornamental. Algunas se formaron con profesores particulares y otras, como MARUJA MALLO, REMEDIOS VARO, y DHELLY TEJERO fueron alumnas de la Academia, donde coincidieron con Dalí y otros artistas de la época.

El Lyceum Club y La Residencia de Señoritas fueron puntos de encuentro e intercambio de ideas para las pintoras y un espacio para ejercer la docencia y exponer sus obras. Algunas creadoras ampliaron su formación artística en el extranjero a través de la Junta de Ampliación de estudios (JAE). El estallido de la Guerra civil barrió con los proyectos y visiones de la nueva España que habían construido durante las tres décadas anteriores. Su compromiso con la República provocó que algunas tuvieran que exiliarse al extranjero; otras optaron por el exilio interior. Todas ellas fueron silenciadas por la Dictadura franquista.

Elaboración propia

TEXTO 12

EL SURREALISMO Y LOS SUEÑOS

Los sueños siempre han fascinado a los seres humanos y el Surrealismo no es una excepción. El Surrealismo reivindicó desde un primer momento el sueño junto a la escritura automática, como una de las vías fundamentales de la liberación de la mente.

Los artistas surrealistas varones se inspiraban en sus propios sueños y los usaban como punto de partida para sus creaciones, pero no expresaron en sus obras sus experiencias personales como hicieron las artistas en sus obras.

Para ellas, “vivir es soñar” y representa una actitud ante la vida que transmite una afirmación de libertad como forma de expresar experiencias miedos, esperanzas y deseos.

Soñar también significaba la afirmación de libertad, como la que representó MARUJA MALLO en su obra la VERBENA y ÁNGELES SANTOS en el cuadro EL MUNDO. REMEDIOS VARO también lo manifestó en el cuadro LA CREACIÓN DE LAS AVES.

Las reflexiones sobre los sueños también fueron objeto de sus escritos. En el libro póstumo “Tejiendo sueños”, REMEDIOS VARO recrea el mismo ambiente onírico que se despliega en su pintura y nos conduce a un mundo de prodigios habitado por criaturas singulares. DHELLY TEJERO lo expresa claramente en los diarios que escribe entre 1936 y 1968: *“Todos son sueños...y todos son muros para pintar. Pero tengo más ilusiones que espacio. Mi entusiasmo es tan grande, que me faltan muros para pintar”* (Los cuadernines. Diarios 1936-1968. Eolas ediciones. León 2018)

TEXTO 13

EL FIN DEL SUEÑO

La vida de todas ellas quedó destruida tras la guerra civil española (1936-1939), aunque en la mayoría quedó el recuerdo de la lucha por alcanzar sus sueños profesionales. Desde el exilio o en el interior de España, su actividad como artistas sucumbió al silencio que impuso el rígido aparato de la dictadura.

La pintora Dely Tejero se quedó en España. Aquí escribió sus diarios, que denominó “los cuadernines” lo siguiente: (...) *Pero me queda el consuelo de la pintura. Y para mí la pintura es la vida. Trabajaré hasta que me extenúe, hasta que se me adelgacen las fuerzas, tanto, que ya no pueda sostenerme ni sostener el pincel, pero entonces sería capaz de pintar mentalmente para que los dibujos sean ideales, para que nunca se puedan transportar hasta la miseria material de la tela o el muro* (...) *“Cuando me muera, no me gustaría que me pusieran flores en mi tumba porque las raíces me llegarán a los ojos y me entrarán por la boca”*. (Los cuadernines. Diarios 1936-1968. Eolas ediciones. León 2018)

TEXTO 14

El Museo Picasso de Málaga reunió en 2017 las obras de dieciocho creadoras luchadoras y rebeldes y en varios casos eclipsadas por sus parejas masculinas. La exposición presentaba el trabajo de un grupo de mujeres artistas que a partir de los años veinte del siglo pasado fueron partícipes, en mayor o menor grado, de un movimiento que históricamente ha sido asociado a los hombres: el surrealismo.

Exposición en Málaga: [“Somos plenamente libres. Las mujeres artistas y el surrealismo”](#)

TEXTO 15

Otro surrealismo es posible: no solo hubo hombres europeos en el movimiento que cambió el siglo XX

Al cumplirse un siglo del manifiesto surrealista, una exposición en el Centro Pompidou de París propone una nueva lectura que amplía el lugar de las mujeres y de las voces

“El mundo se había desplomado y un grupo de veinteañeros, traumatizados por la I Guerra Mundial y alarmados ante el potencial de destrucción que implicaba el supuesto progreso, quisieron reconstruirlo. Propusieron otra forma de ver la supuesta realidad, convencidos de que existía una verdad oculta bajo la superficie del mundo visible. “Una realidad absoluta, una *surrealidad*”, dijo [André Breton](#), su líder y principal teórico. Un siglo después de la publicación del *Manifiesto surrealista* en 1924, en el que este joven médico apasionado por la psiquiatría buscaba “expresar el funcionamiento real del pensamiento” y ceder un lugar primordial a “la omnipotencia del sueño”, el [Centro Pompidou](#) de París propone una lectura novedosa de este movimiento de vanguardia.

La muestra anterior sobre este *ismo* en el Pompidou, *La revolución surrealista*, tuvo lugar en 2002. Desde entonces la investigación académica ha revelado nuevas perspectivas sobre un movimiento que fue menos parisino y masculino de lo que la leyenda sugiere. Era necesaria una puesta al día, reconocen sus responsables.

EL PAÍS. [Álex Vicente](#). París - 05 SEPT 2024

PINTORAS ESPAÑOLAS SURREALISTAS A TRAVÉS DE SUS OBRAS

Maruja Mallo (Ana María Gómez González:1902- 1998)

La más moderna de todas en su vida y la más más vanguardista en su en su obra”, según Shirley Mangini.

Maruja Mallo, junto a la escritora y poeta Concha Méndez (Madrid 1898-Ciudad de México 1986) iniciaron juntas la conquista del espacio público como ámbito de exploración y experiencia. En las primeras décadas del siglo XX seguían vigentes las restricciones decimonónicas de los movimientos de las mujeres de clase media por la ciudad. El descubrimiento de barrios y calles populares como espacio vetado para ellas fue representado por Mallo en su serie de cuadros

titulado Verbenas, expuesto en 1928 en los salones de la revista de Occidente. En otros lienzos, Mallo utilizó a Concha Méndez como un icono transgresor al representarla como modelo de mujer deportiva y dinámica en el cuadro Mujer en bicicleta. En Estampas y maniqués realiza una crítica de las formas culturales heredadas y sugieren una crítica de la mecanización del momento.

Sueños.... de pasear por las calles, de libertad. sueños para crear

Fig. 22. La Verbena 1927

TEXTO 16

La aportación artística de Maruja Mallo

"La obra de Maruja Mallo ha merecido, pues, el espaldarazo de la Revista de Occidente. Y lo ha merecido, ante todo, por la alta calidad intrínseca de su talento, por rango psicológico, independientemente de las manifestaciones pictóricas en que sus facultades se exteriorizan, pues con ser esas manifestaciones valiosas y admirables, lo que de veras importa en ella, como en cualquier otro artista moderno, es la pura genialidad. El índice de pura genialidad. Lo que de nuevo tenga que decirnos, más que la manera de decirlo. Y Maruja Mallo primero tiene talento, y después pinta."

[Antonio Espina](#). *La Gaceta Literaria*, 1 de junio de 1928.

"Maruja Mallo, entre Verbena y Espantajo toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo, sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y sensualidad." FEDERICO GARCÍA LORCA.

Dalí calificó a Maruja Mallo de *"mitad marisco, mitad ángel"*

Ángeles Santos Torroella. 1911- 2013

Sueños para crear otros mundos

Fig.23 *El mundo 1929*

Detalle 1

Detalle 2

Ángeles Santos pintó la obra *el Mundo* en 1929 cuando tenía 18 años. El lienzo medía 3x3 metros. Esta obra fue presentada en el Salón de Otoño y causó sensación entre los intelectuales de la generación del 27. Santos realiza esta obra en Valladolid, a partir de las referencias obtenidas de su entorno y de las revistas y publicaciones de vanguardia. Actualmente el cuadro está expuesto en el museo Reina Sofía.

TEXTO 17

Los sueños de Ángeles Santos

Fragmentos de la entrevista realizada a la pintora en 1999

A mi casa de Valladolid vinieron poetas, escritores...Una vez les acompañó Federico García Lorca. "Parecen Picassos", dijo al ver algunas de mis composiciones. Le encantaron. Al cabo de unos años, Lo volví a ver en san Sebastián. ¡Era tan simpático y agradable!... Enablaba conversación enseguida y, sin proponérselo se convertía siempre en el centro del grupo. Vino con Jorge Guillén, con Cossío...Jorge Guillén me dedicó su libro "Cántico", pero se ha perdido y García Lorca su primer "Romancero Gitano".

En Valladolid pinté "Un mundo"...Yo le dije a mi papá: "Quiero pintar el mundo. Todo lo que he visto". Él encargó una pieza entera de lienzo a Madrid. (...) Era una tela muy grande y cuadrada. Al principio no sabía, pero iba a pintar algo en ella Luego ya inventé. En lugar de representar la tierra redonda la hice cuadrada, en planos, porque yo había leído sobre el cubismo y así me resultaba más fácil ir colocando las cosas. (...) Me inventé habitaciones sin techo para que desde arriba pudiera verse lo que se hacía dentro: unos duermen, otros ven cine, en otro lugar hay una exposición de pintura....y luego las almas que salen del cielo o se van hacia otro mundo.

"Puse en él todo lo que entonces había visto, intuido y observado. El universo, el cielo, las almas y el mundo tangible que conocía, las ciudades, las casas, las vidas, los trenes, las playas, los ríos, los cementerios. Me inspiré en los viajes en tren que hacíamos por España. También me influyó la poesía de J. Ramón Jiménez y la noticia de que se podría viajar a Marte.

Rius Vernet, Nuria. «ENTREVISTA. Ángeles Santos Torroella». *DUODA: estudis de la diferència sexual*, 1999, núm. 16, p. 177-98.

Remedios Varo (1908 - 1963)

Fue una de las pintoras más singulares del movimiento surrealista en nuestro país. En sus obras trataba de plasmar un mundo irracional y emotivo, un universo en donde las mujeres son más que objetos del deseo, madres, magas, alquimistas y generadoras de vida. Su obra está cargada de simbolismo, con fuerte presencia de lo onírico

Sueños de creación

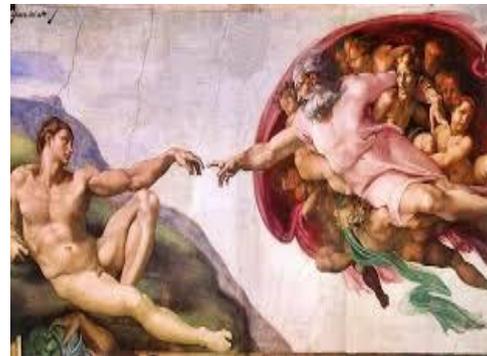

Fig. 24 Remedios Varo: La creación de aves. 1957 Fig. 25 Miguel Ángel: La creación de Adán. 1511

TEXTO 18

La aportación de Remedios Varo

“No nos encontramos aquí sencillamente ante la obra de una pintora, sino ante la creación de un mundo: un mundo total, un mundo coherente, un mundo secreto”. Remedios Varo formó parte de muchos mundos: de los mundos anticuados del colegio de monjas y de la academia de arte, de los mundos vanguardistas de la Barcelona republicana y del París de los surrealistas, de los mundos aterradores de la guerra civil española y del mundo acogedor de México donde encontró refugio, donde desarrolló una actividad pictórica en las que representa, además otro mundo, el mundo de su imaginación ....en el que se mezclan y se fusionan las propiedades de lo orgánico y lo inorgánico, de lo animal y de lo vegetal , de lo natural y de lo tecnológico.

Kaplan, J. A. (2007). *Viajes inesperados: El arte y la vida de Remedios Varo*. Fundación Banco Exterior de España.

TAREAS Y EJERCICIOS

- 1- El término surrealismo se utilizó para denominar uno de los movimientos de vanguardia, pero también es fácil encontrarlo en el lenguaje coloquial para describir algunas situaciones extrañas. ¿Sabrías poner algunos ejemplos?
- 2- Describe en tu cuaderno las imágenes representadas en el cuadro *La Verbena* de Maruja Mallo (Figura 22). ¿Consideras que la pintora se vale de las imágenes para hacer sentir su presencia y sus reivindicaciones en el espacio público? Compara la escena que representa el cuadro con la frase que escribió en el siglo XVIII Rousseau “*toda mujer que se muestra en público se deshonor*”
- 3- ¿Cómo es el mundo que representa Ángeles Santos en su obra?, ¿Qué personajes lo habitan? ¿Cómo está organizado? ¿Qué forma tiene?
- 4- Remedios Varo se interesó por el tema de la creación. Sobre el año 1511, Miguel Ángel pinta un fresco en la bóveda de la Capilla Sixtina sobre la *Creación de Adán*, en el que Dios le da vida a Adán. Busca la imagen en tu libro de texto y compara ambos cuadros. Fíjate en el tema, el lenguaje artístico en ambas obras y explica sus características. Describe las figuras representadas en cada obra. Tienen el mismo significado la obra de Miguel Ángel y la de Remedios Varo. Debate en grupo y anota en tu cuaderno las conclusiones.

Anexos

Una Unidad Didáctica como esta, siempre permite desarrollar actividades paralelas. Sin embargo, sabemos que el tiempo escolar es más breve que nuestros deseos. Por eso en estos anexos se exponen algunos ejemplos de documentos que nos permiten explicar con más precisión algunas ideas que se han considerado en las actividades de aprendizaje.

EL IMPACTO DE LA MODERNIDAD

El primer tercio del siglo XX supuso un escenario de transformaciones en el mundo occidental enmarcado en dos acontecimientos históricos de gran relevancia política: la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Ambos sucesos generaron cambios transcendentales en todos los órdenes de la vida. Se introdujeron valores nuevos que cuestionaban los convencionalismos decimonónicos y propiciaban la modificación de las costumbres y de las prácticas sociales.

Las transformaciones tecnológicas que se producen como resultado del progreso científico y tecnológico de la segunda revolución industrial, inciden también en la sustitución de lo viejo y caduco por nuevos valores en diversos órdenes de la vida. En el libro *mujer, modernismo y vanguardia en España (1898-1931)*, la historiadora Susan Kirkpatrick caracteriza y define esta época con tres conceptos: La modernidad, la emancipación femenina y el surgimiento de las vanguardias.

Para esta autora, el término MODERNIDAD se asocia a los avances tecnológicos y para describir el movimiento cultural vinculado a un nuevo modelo de identidad femenina que se extiende entre las clases medias y urbanas. Explica que, tras la Primera Guerra Mundial, empieza a hablarse de “LA MUJER MODERNA”, que a pesar de designar a un grupo restringido de mujeres se convirtió en un notable fenómeno social durante los años veinte y treinta en España y en otros países europeos.

Al iniciarse el siglo XX la sociedad española parecía anclada en el mundo del XIX. Sin embargo, a pesar de las dificultades el cambio se abrió camino sobre todo en la sociedad urbana, que consiguió un importante incremento demográfico como consecuencia del proceso de urbanización y de la transformación de los mercados laborales vinculados a la segunda revolución industrial. Aparecieron nuevas profesiones como telefonistas, taquígrafas o maestras, con una fuerte presencia femenina para las que resultaba imprescindible más educación y más formación.

Las nuevas funciones que las mujeres comenzaron a desempeñar requerían asimismo cambios más funcionales en la forma de vestir y de peinarse. Dejaron atrás las faldas largas y el corsé y adoptaron la nueva estética del pelo corto, a pesar de las descalificaciones recibidas en algunos ambientes. El cine y los medios de comunicación de masas divulgaron el nuevo modelo de mujer. Escritoras como María Lejárraga y Carmen de Burgos, escriben en las primeras décadas del siglo XX sobre la “Mujer Moderna” como ejemplo de mujer decidida y cultivada, a las que se deben reconocer derechos de los que carecían en aquel momento. Las pintoras Ángeles Santos y Maruja Mallo mostraron la nueva imagen de “la moderna” en sus cuadros *“La Tertulia”* y en *“Mujer en bicicleta”*.

Como han señalado varias autoras, se vivía una situación en que se configura una nueva identidad femenina definida por la incorporación al mundo cultural y profesional y su realización como seres con voz propia en una cultura tradicionalmente masculina. Su apuesta por la modernidad conlleva reclamar una voz personal y libre, siguiendo el camino iniciado sobre la emancipación femenina por personalidades librepensadoras y escritoras de finales del siglo XIX como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal y Teresa Claramunt, entre muchas más. El camino que iniciaron estas mujeres hacia la libertad alcanzó una extensa proyección social, junto al protagonizado por otros sectores sociales de mujeres que habían ocupado gran parte del trabajo en las fábricas durante la Primera Guerra Mundial.

La enorme incidencia de los cambios entre amplios sectores de la población, provocaron una reacción misógina entre ciertos sectores sociales que propugnaban actuaciones políticas centradas en el orden y la repoblación y la vuelta de las mujeres al hogar para desempeñar el papel de madres y esposas, como marcaba la tradición. Estas políticas se propagaron en España y en Europa mediante amplias campañas en las que se destacaba la debilidad e inferioridad de las mujeres, sin otro fundamento argumental que evidenciar los estereotipos y prejuicios ancestrales. Este discurso fomentado por hombres ilustres fue apoyado por no pocas mujeres y asumido por la mayoría de los hombres en el que también se implicaron filósofos, periodistas y hombres de la ciencia y de la medicina, como Gregorio Marañón y Ramón y Cajal, entre otros. Como escribe S. Mangini “*El discurso misógino* no sólo fue sostenido entre los conservadores, también lo mantuvieron, paradójicamente, la mayoría de los intelectuales liberales de aquellos años, uno de cuyos órganos centrales era la *Revista de Occidente*, dirigida por el padre de la estética vanguardista José Ortega y Gasset”⁶.

BIOGRAFÍAS

Las biografías de las mujeres artistas nos permiten verificar la impugnación de los cánones masculinos en la historia del arte, así como de la dificultad para visibilizar su manera de concebir y sentir la creación artística.

Maruja Mallo

Fue la más moderna de todas en su vida y la más vanguardista en su obra y hasta años recientes la más desconocida en palabras de Shirley Mangini. Para esta autora, “la correspondencia entre su vida y su obra es en sí mismo un signo del vanguardismo de Mallo, en la medida en que la rebelión de las normas artísticas tradicionales implicaba una rebelión contra la sociedad tradicional”⁷.

Llegó a Madrid con su familia procedente de Galicia y en pocos años contactó con la vanguardia artística y literaria del momento, como Lorca, Buñuel, Dalí, Rosa Chacel, María Zambrano, Alberti y Concha Méndez. En compañía de ésta comenzarían la conquista del espacio público como ámbito de exploración y de experiencia, ya que a las mujeres se les prohibía el acceso a determinados espacios sin compañía masculina. A través de las memorias de Concha Méndez y de las pinturas de Maruja Mallo podemos seguir los actos “transgresores” de estas amigas para

---

⁶Mangini S. (2001; 111)

⁷Mangini, S. (op cit; 120)

la sociedad de su época, como el que realizaron al salir a la calle sin sombrero; una prenda asociada a las chicas de buena posición social

El descubrimiento de barrios y calles populares como espacio vetado para ellas fue representado por Mallo en su serie de cuadros titulado *Verbenas*, expuesto en 1928 en los salones de la revista de Occidente. En otros lienzos, Mallo utilizó a Concha Méndez como un icono transgresor al representarla como modelo de mujer deportiva y dinámica en el cuadro *Mujer en bicicleta*. En *Estampas y maniqués* realiza una crítica de las formas culturales heredadas y sugieren una crítica de la mecanización del momento. En 1932 viaja a París, donde expone y es aplaudida por surrealistas como Bretón.

Participó en las Misiones Pedagógicas hasta que el golpe de estado de 1936 le marcó el camino del exilio. Primero en Argentina donde continuó con su producción artística y más tarde se traslada a Nueva York para regresar a España en 1965, donde era una gran desconocida. Muy pocas personas recordaban la importancia de su obra.

Remedios Varo

Fue una de las artistas más singulares de la vanguardia española. Nació en Anglés (Girona) en 1908, estudió en la escuela de Bellas Artes de Madrid y más tarde se trasladó a Barcelona donde conectó con el ambiente artístico y bohemio. En 1936, cuando se proclamó el golpe de estado, se adhirió al bando republicano. Marchó a París y participó con el grupo de surrealistas de André Breton, donde no se sintió muy cómoda por el carácter secundario que los miembros masculinos del grupo otorgaban a las artistas mujeres. Tras la invasión nazi en Francia se exilió en México, país en el que reanudó su creación artística.

Fue una de las grandes figuras del movimiento surrealista. En sus obras trataba de plasmar un mundo onírico y emotivo, donde las mujeres se alejan de los arquetipos representados por los artistas masculinos para encarnar a figuras alquimistas y generadoras de vida. En ellas representa otros mundos procedentes de su imaginación regidos por leyes propias y sin una lógica precisa. Unos mundos en los que se entremezclan lo animal y lo vegetal, lo natural y lo tecnológico, en palabras de J.A. Kaplan⁸.

Para esta estudiosa de Remedios Varo, es en México donde realiza su obra más autobiográfica en la que refleja el ambiente restrictivo de sus años de la infancia en España y su anhelo de escapar. Lo pinta en 1955 y se titula *la Ruptura*. Un infarto terminó con su vida en 1963 cuando tenía 56 años. Sus obras se encuentran expuestas en los mejores museos del mundo, el Reina Sofía entre ellos, a pesar del olvido en la cultura escolar.

Ángeles Santos

Fue una artista precoz ligada al arte de vanguardia y a la generación del 27. Pintó sus mejores obras antes de cumplir los veinte años, unos cuadros que sorprendieron en su época y todavía siguen sorprendiendo por su madurez y modernidad, cercanos al surrealismo y al expresionismo.

---

⁸J.A. Kaplan, 1988; 18

Pintando Sueños

Nació en Portbou (Girona), pero vivió en varias ciudades españolas por los desplazamientos de su padre, que era oficial de aduanas. En Valladolid recibió clases de pintura por recomendación de los hermanos Cossío que también vivían en esa ciudad. Entre 1928 y 1929 llegó a pintar más de cuarenta cuadros. Realizó su primera exposición en Madrid, en el Lyceum Club junto a Maruja Mallo y más tarde en la Residencia de Estudiantes. Con 18 años fue invitada a participar en el IX Salón de Otoño celebrado en Madrid en 1929 donde expuso *Un mundo*, un cuadro de grandes dimensiones (tres por tres metros) con claras referencias al surrealismo. Su obra causó un gran impacto entre la intelectualidad de la época, que ensalzó su pintura. Según confesiones de la propia artista, fueron unos versos de Juan Ramón Giménez los que inspiraron su obra. Figuras como Jorge Guillén, Juan Ramón Giménez, Gómez de la Serna y García Lorca publicaron artículos que elogiaban su pintura. En 1931 viajó a París para exponer sus obras. Cuando estalla la guerra civil la artista se separa de su marido que se exilia en París. Ella se traslada a Huesca donde es contratada para dar clases de dibujo en un colegio de monjas. En 1999 Ángeles Santos declaró en una entrevista: *Decían que era un genio, pero yo nunca me lo creí. Lorca, Cossio, Guillén, los intelectuales de la época, venían a mi casa para ver mis cuadros (...) Lorca se quedaba perplejo delante de ellos. Me regaló el Romancero Gitano (...) Mi pintura era atormentada*. No dejó de pintar hasta el final de su vida. Aunque fueron sus primeras obras. **Un Mundo** y **la Tertulia** las que le permitieron entrar con toda su grandeza en el museo Reina Sofía donde preside la sala dedicada a los años veinte y treinta. Murió en Madrid a los 103 años.

Meret Oppenheim

Nace en Berlín en 1913 pero se cria en Suiza en el seno de una familia rica y culta. Desde su adolescencia se sumergió en la escritura y las artes visuales, plasmando sus sueños en textos e ilustraciones. A los 18 años decide ser artista y con este propósito marcha a París donde conoce a los surrealistas. Hace de modelo de Man Ray para la serie *Erótica velada*. Desafió con ingenio e ironía las convenciones del arte, dejando una marcada impronta tanto en el movimiento surrealista. Desde sus comienzos artísticos en la década de los años 30 en París hasta su muerte en 1985 creó una obra personal y libre, impactando en las vanguardias de los años treinta y en la escena artística contemporánea. Su obra **Juego del desayuno de piel** (1936) es reconocida como el objeto surrealista por excelencia y fue adquirido por el MOMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York). Otra de las obras realizadas en 1936 causó también

En 1936 realiza otra obra de gran impacto: **Mi asistenta, mi enfermera**, en la que sitúa sobre una bandeja un par de zapatos de tacón con la suela hacia arriba, atados con un cordel y adornados como si fueran muslos de pollo asado. Una pieza sobre la que se han hecho múltiples lecturas y significados.

Como consecuencia del ascenso de Hitler y del partido nazi al poder, la familia tuvo que abandonar Alemania y se refugia en Suiza. En 1937 Meret abandona París para unirse con su

familia en Basilea, donde permanecerá hasta su muerte en 1985. Durante este periodo, produjo pocas obras, aunque algunas de ellas son de gran intensidad expresiva, como **Mujer de piedra** (1939), **Mesa con patas de pájaro** (1939) y **Par de guantes** (1942-1945). En 1954 su producción artística volvió a ser abundante. Este periodo de introspección y aislamiento le permitió explorar nuevos materiales y formas de expresión, ampliando su repertorio artístico. Muere en Basilea en 1985

Delhy Tejero

"Liberal, republicana. Excesivamente moderna para su tiempo, Delhy Tejero fue una artista singular. El público y la crítica reconocieron su obra, pero el franquismo la silenció. Los herederos intentan ahora recuperar su memoria con exposiciones y la edición de sus diarios. (...)"

Delhy Tejero (Toro, Zamora, 1904-Madrid, 1968), la pintora errante, la mujer que no se reconocía en ninguna corriente estética, que investigaba, buceaba en el surrealismo, en la abstracción, en el realismo, vuelve cien años después a la vida pública. Exposiciones en Zamora y en Madrid muestran lo mejor de una artista desconocida, expulsada de nuestra historia artística. (...) "Delhy Tejero no fue ninguna heroína, sólo una exiliada moral del franquismo, pero sin convicciones políticas".

"Fue una mujer muy libre, pero la religión la destrozó y la guerra la rompió", asegura su sobrina, María Dolores Vila, volcada desde hace tiempo en la tarea de rescatar del olvido la figura de Delhy. "Si yo no hubiera nacido en Toro...", se lamenta la pintora en sus diarios. Allí vivió sus primeros años, entre curas y frailes -"el ámbito natural de mi abuelo eran los escolapios, los mercedarios; luego estaban las visitas al cementerio todos los domingos, para rezar ante la tumba de su madre. Era un ambiente muy restringido"- . Años después, las pinturas costumbristas de Delhy reflejarían esa sociedad, el camino del cementerio, las tierras onduladas de Castilla.

En 1925, logra el permiso paterno y se traslada a Madrid. Las enseñanzas academicistas le inspiran terror: "Toda la vida estuvo contra mí la Escuela de San Fernando con un profesorado anticuado" -se refiere a Romero de Torres, Blanco Coris o Moreno Carbonero-.

Después de una temporada en París, Regresa a España, el 28 de agosto de 1938, de donde ya no saldrá. (...) Pilar Primo de Rivera le pide que decore el castillo de la Mota. Se niega. "Tenía una especie de aversión instintiva al franquismo, aunque ella no era en absoluto roja; sólo republicana. Murió, en 1968. (...) Delhy Tejero, la pintora surrealista, informalista, figurativa, lo dejó escrito: *"Cuando me muera, no me gustaría que me pusieran flores en mi tumba porque las raíces me llegarán a los ojos y me entrarán por la boca..."*.

Pintando Sueños

* La información completa sobre Delhy Tejero se puede encontrar en internet: “La pintora errante”. Un reportaje de Julia Luzán publicado en el *País Semanal* el 20 noviembre 2005

Referencias bibliográficas

- Alonso, I. y Belinchón, M. (1989). *Otra visión de la Revolución Industrial británica: Presencia de las mujeres. Recopilación de textos y materiales*. Generalitat Valenciana.
- Alonso, I. y Belinchón, M. (1989). 1789-1793. *La voz de las mujeres en la Revolución Francesa. Cuaderno de quejas y otros textos*. La Sal, Des Femmes; Institut Valencià de la Dona.
- Caballero, J. (2002). *La mujer en el imaginario surreal. Figuras femeninas en el universo de André Bretón*. Publicaciones de la Universidad Jaume I.
- Chadwick, W. (1992). *Mujer, arte y sociedad*. Ediciones Destino.
- De Diego, E. (1987). *La mujer y la pintura del XIX español*. Cátedra.
- Garreta, N., y Careaga, P. (1987). *Modelos masculinos y femeninos en los textos de EGB*. Instituto de la Mujer.
- Hessel, K. (2022). *Historia del arte sin hombres*. Ático de los Libros.
- Julibert, E. (2022). *Hombres fatales. Metamorfosis del deseo masculino en la literatura y el cine*. Acantilado.
- Kaplan, J. A. (1988). *Viajes inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo*. Fundación Banco Exterior.
- Kirkpatrick, S. (2003). *Mujer, modernismo y vanguardia en España (1898-1931)*. Cátedra.
- Mangini, S. (2001). *La modernas de Madrid. Las grandes intelectuales españolas de la vanguardia*. Península.
- Mayayo, P. (2017). *Historias de mujeres, historias del arte*. Cátedra.
- Fundación 1º de Mayo. CCOO. (2023). *Memoria democrática en las aulas* (Informe 171, abril).
- López Navajas, A. (2014). Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultada. *Revista de Educación*, 363, 282-308.
- Moreno, A. (1986). *El arquetipo viril protagonista de la historia. Ejercicios de lectura no androcéntrica*. La Sal, Ediciones de les dones.
- Subirats, M. y Tomé, A. (1992). *Cuadernos para la coeducación 1. La educación de niños y niñas. Recomendaciones institucionales y marco legal*. Institut de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Tejero, D. (2018). *Los cuadernines. Diarios 1936-1968*. Eolas Ediciones.
- Torres, J. (1994). *El currículum oculto*. Morata.
- Varo, R. (2024). *El tejido de los sueños. Obra escrita*. Editorial Renacimiento.

