

Exposició

El poder con que saltamos juntas

Mujeres artistas en España y Portugal entre la dictadura y la democracia

30 may. — 29 sep. 2024

Lola Bosshard, *Sin título*, 1967.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Depósito de la colección de Juan-Luis Javier Marí

Dossier de premsa
IVAM Centre Julio González

IVAM35

Exposición

El poder con que saltamos juntas

Mujeres artistas en España y Portugal
entre la dictadura y la democracia

30 may. — 29 sep. 2024

Exposición coproducida con:
Centro de Arte Moderna –
Fundação Calouste Gulbenkian

Comisariado:
Patricia Mayayo y Giulia Lamoni

Colaboradores:
Fundación Banco Sabadell
Acción Cultural Española (AC/E)

La muestra forma parte del programa
«Portugal/España: 50 años de cultura
y democracia» promovido por los Ministerios
de Cultura y Asuntos Exteriores de ambos
países, un programa de actividades culturales
que se desarrollará entre 2024 y 2025

Artistas:

Alice Jorge (1924-2008), Ana Buenaventura (1942), Ana Hatherly (1929-2015), Ana Peters (1932-2012), Ana Vieira (1940-2016), Ángela García Codoñer (1944), Àngels Ribé (1943), Aurèlia Muñoz (1926-2011), Aurora Valero (1940), Bertina Lopes (1924-2012), Ção Pestana (1953), Carme Agudé (1920-2013), Clara Menéres (1943-2018), Concha Jerez (1941), Elena Asins (1940-2015), Elisabete Mileu (1956), Elisenda Sala (1938), Elvira Alfigeme (1937), Emilia Nadal (1938), Esther Ferrer (1937), Eugènia Balcells (1943), Eulàlia Grau (1946), Eva Lootz (1940), Fátima Vaz (1946-1992), Fina Miralles (1950), Graça Morais (1948), Graça Pereira Coutinho (1949), Gracinda Candeias (1947), Helena Almeida (1934-2018), Helena Lapas (1940), Helena Lumbreras (1935-1995), Irene Buarque (1943), Isabel Baquedano (1936-2018), Isabel Oliver (1946), Jane Millares Sall (1928), Joana Rosa (1959), Juana Francés (1924-1990), Lola Bosshard (1922-2012), Lourdes Castro (1930-2022), Luísa Correia Pereira (1945-2009), Magda Bolumar (1936), Manuela Almeida (1944-2002), Maria Antónia Siza (1940-1973), Maria Beatriz (1940-2020), Maria Droc (1903-1987), Maria José Aguiar (1948), Maria José Oliveira (1943), Maria Teresa Codina (1926-2016), Marisa González (1943), Menez (1926-1995), Paula Rego (1935-2022), Renée Gagnon (1942), Salette Tavares (1922-1994), Silvia Gubern (1941), Soledad Sevilla (1944), Teresa Gancedo (1937), Teresa Magalhães (1944-2023) y Tília Saldanha (1930-1988).

GENERALITAT
VALENCIANA

IVAM

Patrocinador

Coproducida con

CENTRO DE ARTE MODERNA
GULBENKIAN

Colaboran

Sabadell
Fundación

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

Portugal-Espanha
Portugal-España
50 AÑOS CULTURA Y DEMOCRACIA
50 ANOS CULTURA E DEMOCRACIA

El poder con que saltamos juntas

«Nos acusamos, sabiendo mientras tanto cómo pesa la roca, la planta, nuestra fuerza: el poder con que “saltamos juntas” (...) y el alimento que siempre sacamos a alguien para vestirnos con él y, así, arropadas, conoceremos mejor el gusto y las trampas con las que siempre se impidió el acceso de la mujer a todo.»

Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta y Maria Velho da Costa. *Nuevas cartas portuguesas*. Barcelona, Grijalbo, 1976, pp. 86-87, trad. Eduardo Butragueño

El poder con que saltamos juntas. Mujeres artistas en España y Portugal entre la dictadura y la democracia explora el trabajo de las mujeres artistas en las décadas de 1960 y 1970 en España y Portugal. Ambos países sufrieron largas dictaduras que promovieron una visión tradicional de la mujer, concebida como esposa y madre y desprovista de muchos derechos legales. Aunque en los dos casos hubo iniciativas feministas tempranas de carácter clandestino, no fue hasta el inicio de la democracia, a mediados de los setenta, cuando se desarrolló el feminismo de la segunda ola en la Península Ibérica.

Las creadoras de España y Portugal partían de una posición triplemente periférica: en la sociedad y el arte de su país, por ser mujeres; en la escena artística internacional, por trabajar desde el Sur de Europa; y en los relatos del feminismo hegemónico, por no ajustarse al modelo de «artistas feministas» establecido en el mundo anglosajón. Más que insistir en esa condición marginal, esta muestra quiere subrayar las muchas

formas en las que las creadoras —a veces solas, a veces colectivamente— lograron transformar ese punto de partida, resignificando el orden simbólico existente. A este respecto, es importante tener en cuenta la pluralidad de lenguajes, temas y estrategias desplegadas por las artistas, cuyas obras no siempre se prestan a una lectura feminista en sentido literal ni responden necesariamente a ciertas categorías —el cuerpo, la naturaleza, la sexualidad o lo doméstico— que cierran de sentidos posibles el trabajo artístico de las mujeres.

El poder con que saltamos juntas se articula en nueve secciones: *Casi, A través, En, Desde, Cerca, Ahora, Donde, Entre y Más allá*. Cada apartado toma el nombre de un adverbio o una preposición presentes en la lengua española y portuguesa. Ambas clases de palabras apuntan hacia un hacer, un intervenir y, a la vez, se muestran abiertas, incluso elusivas.

Las distintas secciones proponen, así, una constelación de posibilidades de conversación tanto entre las obras incluidas en ella como con el resto de los trabajos de la muestra. Cada apartado se abre con una cita de las *Nuevas cartas portuguesas* de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, un texto en el que se inspira, asimismo, el título de esta exposición. El libro, que cuestiona de una forma compleja la condición de la mujer en la sociedad portuguesa de la época, fue publicado en 1972 y censurado por ser considerado pornográfico. Las autoras fueron procesadas y, finalmente, absueltas después de la Revolución de los Claveles que dio inicio a la democracia en Portugal. Las citas del libro sirven

para contextualizar cada apartado, así como para sugerir conexiones inesperadas entre las obras que aquí presentamos.

El recorrido se completa con tres secciones tituladas *Encuentros*, que documentan algunos de los principales momentos de contacto entre las artistas españolas y portuguesas en estos años. A pesar de que tanto unas como otras tendieron a buscar sus referentes en centros artísticos como París, Londres o Nueva York, hubo una serie de intercambios interesantes entre ellas que han sido desdeñados, en general, como acontecimientos menores, pero que merece la pena recuperar desde el punto de vista de una historia que trascienda la dialéctica centro-periferia.

La exposición reúne un total de 186 obras, principalmente pintura, pero también fotografía, dibujo, collage, instalación o vídeo, procedentes de más de una veintena de instituciones, museos y galerías, además de préstamos de colecciones particulares de las propias artistas o de sus herederos.

Entre las instituciones que han prestado obra destacan: en España, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS); Museo Nacional d'Art de Catalunya (MNAC); Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC); TEA Tenerife; Museo Vostell Malpartida; Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni (MACVAC); Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear; Archivo Espacio P, Tenerife; Museu d'Art de Sabadell o la Fílmoteca de Catalunya; además de la Galería Marc Domenech; Galería Àngels Barcelona y la Galería José de la Mano. Desde Portugal ha llegado obra del Museu Serralves de Arte Contemporânea; Centro de Arte Moderna (CAM) Gulbenkian, Lisboa; Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, Lisboa; Fundação Lúdio Pinho, Oporto; Biblioteca y Archivo Gulbenkian; Performing the Archive, Oporto; Culturgest. Fundação Caixa Geral dos Depósitos, Lisboa; Casa das Histórias, Cascais así como de FRAC Grand Larde Hauts de France y la Galería Saltoun-Coghlan SRL, Roma y Londres.

Ana Hatherly, *As Ruas de Lisboa*, 1977.
CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian.
© Poeta y artista plástica.
Foto: José Manuel Costa Alves

CASI

Casi explora la tensión entre texto e imagen, legibilidad e ilegibilidad, lenguaje y materialidad, tanto desde una perspectiva política como estética. En la instalación *La Vanguardia* (1980) de Concha Jerez, las páginas procedentes del periódico catalán son intervenidas y distribuidas en unos grandes paneles colgados del techo que ocupan la sala expositiva. En muchas de estas obras se intuyen las tensiones que, en el contexto de las dictaduras ibéricas, se establecían entre lo decible y lo no decible no solo en la esfera pública, sino también en el espacio privado, atravesado por la moral y las normas de género autoritarias.

En este contexto también se inscriben los escritos a-semánticos sobre papel de Ana Hatherly, las anotaciones gestuales en textil de Eva Lootz; la poesía concreta de Elena Asins que dialogan con los objetos en cerámica y acrílico de Salette Taveres; y los signos coloridos en forma de red de Fátima Vaz con los *quipus* blancos de Aurèlia Muñoz. Otras obras abren la posibilidad de recrear el habla más allá del marco patriarcal como en la obra de Helena Almeida.

Salette Tavares, *Ourobesouro*, 1965.
 Colección Arte Contemporánea do Estado, en depósito
 en la Fundação de Serralves – Museu de Arte
 Contemporânea, Oporto. ©Salette Tavares

Àngels Ribé, *Intersecció de llum*, 1969.
 Colección MACBA. Consorcio MACBA.
 ©Àngels Ribé

A TRAVÉS

Las obras aquí presentadas se proponen explorar y poner en cuestión lo que significa el acto de atravesar, es decir, recorrer de un lado a otro un lugar, un espacio o incluso un material o una forma específica. Atravesar implica comprometerse con un itinerario espacial—real y/o imaginario, palpable y/o metafórico, práctico y/o teórico— así como con los posibles obstáculos diseminados en el camino

y con los procesos de transformación que éste puede conllevar. Las distintas formas de travesía—atravesar una frontera, atravesar un espacio de exposición como este, atravesar el tiempo— nos remiten a marcos legales, culturales, sociales o políticos que son, asimismo, heterogéneos.

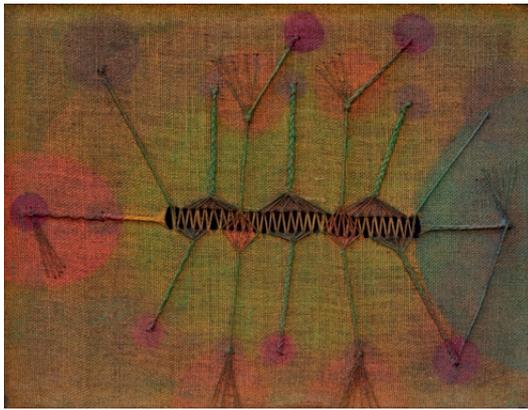
Atravesados ellos mismos por estas diferencias, los trabajos de Irene Buarque, Fina Miralles, Helena Almeida y Àngels Ribé reunidos en esta sección encarnan un conjunto de trayectorias espaciales y enfoques críticos entre los que se producen diálogos fecundos.

Aurèlia Muñoz, *Ondulaciones*, 1976.
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 Foto: Archivo Fotográfico Museo Nacional
 Centro de Arte Reina Sofía

EN

Las obras incluidas en esta sección reflexionan sobre la relación con el mundo no humano, o incluso sobrehumano, a través de la utilización de materiales inusuales y del protagonismo otorgado al proceso creativo. Las instalaciones y objetos realizados con elementos orgánicos de Graça Pereira Coutinho o Eva Lootz proclaman la interdependencia de todo lo viviente, mientras que

Magda Bolumar, *Sem título*, 1969.
Galería Marc Domènech. Foto: Jordi Balanyà

las fotografías de acciones corporales en entornos naturales de Maria José Oliveira y Fina Miralles apuntan al carácter relacional de la subjetividad. En el caso de Maria Teresa Codina, Helena Lapas y Eva Lootz se percibe un interés por combinar la innovación contemporánea con las prácticas artesanales, en particular las vinculadas a la creatividad femenina, como el textil.

En algunas de estas obras, la exploración de los ritmos de la naturaleza conecta con una cierta imaginación utópica y evocando mundos imaginarios, mágicos o espirituales como en las piezas de Magda Bolumar o Luísa Correia Pereira.

DESDE

Desde indaga en la relación entre el arte y la incipiente sociedad de consumo en la Península Ibérica en las décadas 1960 y 1970. A diferencia de lo que ocurrió en muchas obras de artistas varones próximos al Pop —que reforzaban un imaginario publicitario en el que las mujeres se convertían en objetos de consumo—, estas obras se apropian de los lenguajes de los medios de masas, la moda e incluso los cuentos populares —como en el caso de Paula Rego— para proponer perspectivas críticas o irónicas sobre el papel de la mujer en distintas facetas: como ama de casa y consumidora —en los detergentes y botes de conserva intervenidos

Teresa Magalhães, *Sin título*, 1972.
CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian.
©Teresa Magalhães. Foto: Paulo Costa

de Emília Nadal e Isabel Oliver o en el lavavajillas pintado de Isabel Baquedano—; como objeto de la mirada masculina —en los collages de Ana Peters y Silvia Gubern—, o como chica emancipada en la obra de Teresa Magalhães.

En otros casos, las estrategias de apropiación sirven para hacer visibles la violencia y opresión política que seguían sufriendo las mujeres, como en las obras de Carme Aguadé, Eulàlia Grau o Eugènia Balcells.

Silvia Gubern, *Collage núm. 21*, 1965.
Museu Nacional d'Art de Catalunya. Depósito del
Ayuntamiento de Barcelona. Foto: Museu Nacional
d'Art de Catalunya, Barcelona, 2024

Angela García Codoñer, *Tetapop*, 1973.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Donación de la artista. Foto: Juan García Rosell

CERCA

Las obras aquí reunidas representan aproximaciones físicas, afectivas y eróticas al cuerpo, entendido como un lugar que se construye de forma relacional a través del deseo y la intimidad, así como por normas cultural y socialmente situadas. Al proponer una aproximación a los cuerpos *de cerca*, estas piezas reivindican abiertamente —en un contexto como el peninsular que, en las décadas de 1960 y 1970, se hallaba todavía marcado por actitudes muy conservadoras con respecto a la sexualidad de las mujeres— una urgencia de transgresión y un derecho al placer femenino, al tiempo que exploran las ambigüedades y potencialidades transformadoras del amor y del cuidado.

En este marco, la irónica *Tetapop* de Ángela García Codoñer entra en diálogo con la serie *Chupachups* de Gracinda Candeias, con los bordados de Clara Menéres o con las grandes pinturas de María José Aguiar que, tanto por su lenguaje sexualizado como por su escala, parecen remitirnos al mismo tiempo a la violencia del poder patriarcal.

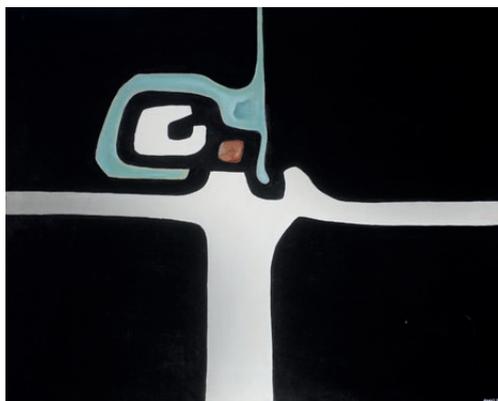
AHORA

Ahora reúne un conjunto de trabajos en los que las artistas reflexionan sobre su tiempo presente y que subrayan la urgencia de tomar la palabra tanto en términos sociales como políticos. Asimismo, contribuyen de forma crítica a los procesos de emancipación individual y colectiva que estaban teniendo

Esther Ferrer, *Como una canción*, 1983.
Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura
© Esther Ferrer, ADAGP 2024 / Cortesía del Archivo
Happening Vostell. Junta de Extremadura.
Foto: Concha Jerez

lugar en la época. Las obras aquí presentadas articulan estrategias de resistencia frente a distintas formas de violencia, tales como las dictaduras sufridas en la Península Ibérica, el colonialismo, el racismo y el patriarcado. En este apartado se pueden ver las obras de Paula Rego, Teresa Gancedo, Helena Lumbreras, Concha Jerez, Jane Millares, Ana Hatherly, Bertina Lopes y Renée Gagnon. La energía disruptiva de estos años de protesta, revuelta y transformación social se manifiesta

Jane Millares Sall, *Garrote Vil*, 1974.
Colección privada. Foto: Nacho González Oramas

Lourdes Castro, *Fauteuil Ombre portée assise*, 1970.
Colección FRAC Grand Large –
Hauts-de-France. © Nuno de Castro Brazão

también en un conjunto de obras performativas de Elisabete Mileu, Marisa González, Túlía Saldanha, Gracinda Candeias y Esther Ferrer, así como en una serie de dibujos de Maria Beatriz.

DONDE

Esta sección presenta un conjunto de obras que parten de la silueta humana para interrogarse sobre las complejas relaciones entre subjetividad y localización espacial. El adverbio «donde» se utiliza generalmente para indicar o preguntar acerca de un lugar específico. Es precisamente ese espacio incierto plagado de posibilidades, el que se sitúa a caballo entre la pregunta —la tentativa de identificar un lugar— y la afirmación

Ana Vieira, *Ambiente-Sala de Jantar*, 1971.
CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian.
©Ana Vieira. Foto: Paulo Costa

—la identificación de una localización precisa—, el que exploran los trabajos aquí reunidos de Lourdes Castro, Milvia Maglione, Graça Morais, Marisa González, Bertina Lopes y Esther Ferrer.

ENTRE

La sección *Entre* reúne obras que evocan espacios liminares que nos trasladan a un territorio marcado por la tensión entre apertura y cierre, control y transgresión propias de toda frontera. Las líneas quebradas que cruzan las pinturas experimentales de Aurora Valero o los bordados de Maria Antonia Siza nos hablan de la trayectoria de las mujeres en el mundo del arte que a menudo sufre interrupciones o retrocesos, pero también de la posibilidad de desviarse de la norma lineal. La misma ambivalencia se desprende de las piezas de Ana Vieira, Helena Almeida, Elena Asins y Elisenda Sala. El equilibrio constante entre el adentro y el afuera, lo permitido y lo prohibido, no solo era un elemento propio de la experiencia histórica de las mujeres, sino también un componente esencial de la vida bajo un régimen dictatorial.

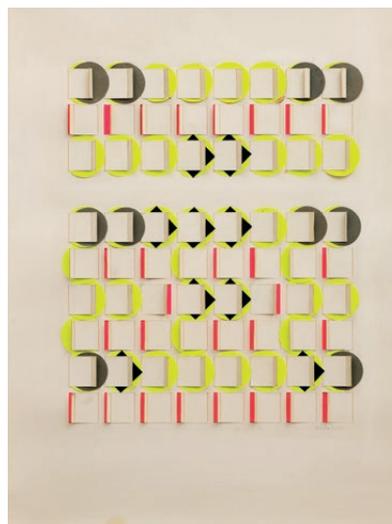
Aquí se incluyen también las murallas de Irene Buarque, compuestas por lienzos redondos pintados con formas geométricas que aludían al antiguo recinto amurallado de Lisboa, o la película de Helena Almeida, en la que una figura humana escribe la súplica «escúchame» en una pantalla de papel, evocando así un cuerpo que parece querer hablar pero que no lo hace.

Helena Almeida, *Ouve-me*, 1979.
CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian.
© Helena Almeida, SPA 2024

MÁS ALLÁ

Más allá indaga en el modo en el que las artistas utilizaron la abstracción geométrica para crear lugares-otros, alejándose de una visión mimética del mundo y ensayando nuevos lenguajes plásticos en un campo históricamente definido a partir de una genealogía masculina. Como en la obra de Alice Jorge, Ana Buenaventura o Soledad Sevilla o Manuela Almeida. En el caso de María Droc y Elvira Alfageme, la experimentación con los materiales se combina con un acercamiento distinto al papel del espectador, integrándolo en la obra. Esta llamada a la participación contrasta con la privación de libertad propia de las dictaduras ibéricas de la época, invitándonos así a trascender una lectura meramente formalista de estas obras.

María Droc, *Estructuras cromáticas*, c. 1968. Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear

ENCUENTROS

La exposición se completa con tres secciones tituladas Encuentros. El primero de ellos explora el papel del Museo Vostell, en Malpartida de Cáceres (Extremadura), en la promoción de un

conjunto de encuentros artísticos transfronterizos celebrados entre 1970 e inicios de la década de 1980. El segundo, traza un mapa con algunos de los principales circuitos artísticos entre Portugal y España (Lisboa, Madrid y Barcelona, entre otros) en la década de 1970 en los que participaron algunas de las artistas de la exposición. El tercer encuentro se centra en el Espacio P (Madrid). Fundado en 1981 por Pedro Garhel, y activo hasta 1997, Espacio P, que presentó la obra de la creadora portuguesa Ção Pestana, entre otras, fue un importante centro alternativo de producción, exhibición e investigación interdisciplinar.

Elvira Alfageme, *Torre espacial*, 1969-1970. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Foto: Archivo Fotográfico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Ção Pestana, *Venus*, 1980-1981. © caopestana. Cortesía de la artista y Archivo Espacio P., TEA Tenerife

ACTIVIDADES

Diálogo entre Patricia Mayayo y Giulia Lamoni,
comisarias de la exposición.

Fecha: 30 de mayo 2024

Horario: 19 h

Lugar: Auditorio Carmen Alborch

PUBLICACIÓN

Con motivo de la exposición el IVAM editará una publicación en coproducción con el Centro de Arte Moderna – Fundação Calouste Gulbenkian y con la colaboración de Acción Cultural Española AC/E. El catálogo, editado en español, valenciano, portugués e inglés, reproduce una amplia selección de las obras expuestas.

Institut Valencià d'Art Modern
Centre Julio González
Guillem de Castro, 118
46003 València

Contacto:
Departamento de comunicación
comunicacion@ivam.es
T. +34 963 176 600

IVAM