

Carol Rama
Appassionata (Marta e marchettoni), 1939

DES/ORDEN MORAL

Arte y sexualidad en la Europa
de entreguerras

Organiza
IVAM

Fechas
22 DE OCTUBRE DE 2020 AL
21 DE MARZO DE 2021

Comisariado
JUAN VICENTE ALIAGA

Coordinadora
MARTA ARROYO PLANELLES

GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport

TOTS
A UNA
VELU

IVAM

LA EXPOSICIÓN

La exposición **DES/ ORDEN MORAL. Arte y sexualidad en la Europa** tiene como objetivo examinar las representaciones de la sexualidad en el arte y en la cultura visual surgidas en el contexto europeo durante esa época. La muestra reúne 219 elementos, entre pinturas, dibujos, grabados, fotografías, esculturas, películas y documentación de más de cincuenta artistas como Otto Dix, George Grosz, Rudolf Schlichter, Francis Picabia, Man Ray, Claude Cahun, Tamara de Lempicka, Jeanne Mammen, Hannah Höch, Salvador Dalí o Federico García Lorca del periodo de entreguerras. Una franja temporal en la que, aun imperando una moral pública represiva, se producen en distintos países una serie de cambios que están relacionados directa o vicariamente con las consecuencias de la guerra.

Claude Cahun
S/T (Autoportrait), ca. 1920

Las normas sociales plasmadas en leyes que provienen del siglo XIX y la influencia de la religión reglamentaban de forma férrea los comportamientos sexuales de los individuos, sin embargo, en los años veinte y treinta se producen numerosas rupturas del orden establecido. En Berlín, donde Magnus Hirschfeld funda el Instituto para la ciencia sexual en 1919, se produce un inusitado interés por plasmar la actividad erótica de un mundo desquiciado por los traumas de la derrota. Es el caso de las pinturas, dibujos y grabados de Otto Dix, George Grosz y Rudolf Schlichter que abundan en la representación de la prostitución femenina expuesta a menudo a la violencia. Asimismo, en el ámbito germánico emergen propuestas en las que despunta la subcultura homosexual y lésbica presente en las acuarelas de Jeanne Mammen y en los collages de Hannah Höch.

En el contexto francés, París es una urbe en la que afloran locales que acogen a los llamados invertidos. Brassai captó algunos de estos fragmentos de vidas ajenas al orden heteropatriarcal. La capital francesa será pródiga en manifestaciones de sexualidad heterodoxa pero también será el lugar donde se practicó la censura como sucedió con la revista *Inversions* (1924-1925) que dejó de salir por atacar supuestamente las buenas costumbres. En esta revista tuvo un papel destacado Claude Cahun, autora de un conjunto admirable de fotografías en las que ella misma, con la ayuda de su pareja, Marcel Moore, se pone en

escena interpretando distintos papeles masculinos y femeninos, subvirtiendo de ese modo el estricto binarismo de género imperante.

En la Francia de esos años estalla el surrealismo que tiene como epicentro de su filosofía de vida el *amour fou* bretoniano, lo que no hace sino canalizar un sinfín de deseos en los que las mujeres quedan relegadas a un papel secundario. No obstante, hubo artistas como la checa Toyen que emprendió un camino propio sin renunciar a vincularse con la esfera surrealista. Una escena que daría importantes frutos en la plasmación de las obsesiones eróticas de Hans Bellmer y Man Ray, entre otros.

Durante los años veinte y treinta atraviesa el continente europeo el fenómeno de *la garçonne*. Muchas mujeres rompen con el llamado *eterno femenino* y usan pantalones, llevan el pelo corto y fuman desafiando la moral hegemónica. Los periódicos hablan de ello y las tildan

de marimachos; el cine y el arte reflejan a la nueva mujer.

Paralelamente se abre paso cierta estética homoerótica masculina en contacto con las culturas clásicas –una de las pocas vías para hablar del amor que no se atreve a decir su nombre. Es el caso de las fotografías del español Gregorio Prieto. El “laurel de Grecia” también inspiró a Federico García Lorca que empezó a escribir en Valencia sus malhadados Sonetos del amor oscuro. Los años treinta se cierran con la consolidación de las dictaduras fascistas (Italia, Alemania, España, Portugal...) que implantan un sistema político que persigue a los disidentes y condena la homosexualidad y cualquier atisbo de libertad en las costumbres sexuales.

Duncan Grant
Bathers by the Pond, 1920-21

ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN

1. LAS CULTURAS DEL CUERPO

Esta sección trata de explorar las distintas facetas de lo que en el contexto alemán se denominó *körperkultur*. Estamos ante un fenómeno en el que se inscribe una voluntad social por regresar a la naturaleza y a unas formas de vida alejadas de los ritmos y pautas marcados por la industrialización y la vida urbanas. En ese sentido como mostró el arte pero también el cine – *Wege zum Kraft und Schönheit*, Nicholas Kauffman y Wilhelm Prager, 1925-, se trataba de fomentar el ejercicio físico y la salud que ello aportaba. Paralelamente se produce un culto al cuerpo atlético que de algún modo está emparentado con el aprecio de las culturas clásicas, en especial la griega y la romana. En unas sociedades en las que abundaban la rigidez y la censura de orden moral, la representación del desnudo permitía que afloraran ciertas licencias y atrevimientos.

Eugène Fredrik Jansson
Flotans Badhus, 1907

Vanessa Bell
Nude with poppies, 1916

2. EL CÍRCULO DE BLOOMSBURY Y OTRAS ESTÉTICAS

La moral victoriana impregnó Inglaterra más allá del siglo XIX. La imposición de estrictos códigos de conducta conllevó la persecución de la sexualidad, en particular la heterodoxa, como se puso de manifiesto con la condena de dos años de cárcel que padeció el escritor Oscar Wilde en 1895. Las normas religiosas iban de la mano de una rígida ética del trabajo en un periodo en el que la esclavitud ya había sido abolida.

Entre círculos intelectuales de Oxford y Cambridge afloraron algunas conductas que exaltaban el deseo de una juventud eterna rodeada de amor, flores y risas. Todo ello se daba de bruces con la

realidad de la guerra. Así sucedió con Rupert Brooke y los denominados neopaganos. Este grupo aficionado a bañarse desnudo y a explorar la naturaleza y a disfrutar de la vida como bohemios siguiendo la estela del sexólogo Edward Carpenter nunca llegaría tan lejos como los componentes polisexuales del grupo de Bloomsbury (Vanessa Bell, Duncan Grant...) que tanto en Londres como en la protegida campiña de Sussex transgredió las reglas de la sociedad eduardiana. Al mismo tiempo los movimientos sufragistas ponían de manifiesto la cerrazón de una sociedad profundamente patriarcal.

3. TRAUMAY DESEO

La derrota de Alemania en la primera guerra mundial sumió a ese país en una fractura psicológica. Las calles de las ciudades fueron el escenario en el que habitaban heridos y mutilados mientras la situación económica no hacía sino empeorar. En ese contexto de profunda inestabilidad política se establece la República de Weimar que se mantuvo en pie hasta la llegada del nazismo al poder en 1933.

La sexualidad en sus diversas formas y manifestaciones es representada profusamente por muchos artistas tanto dentro como fuera de la corriente de la Nueva Objetividad (Otto Dix, George Grosz, Heinrich Marie Davringhausen...).

En 1919 Magnus Hirschfeld funda en Berlín el Institut für SexualWissenschaft (Instituto para la Ciencia Sexual). Por sus dependencias circularán individuos

procedentes de toda Europa en busca de conocimiento sobre sus propios deseos. Hirschfeld impulsó campañas para la abolición del párrafo 175 del código penal que criminalizaba las prácticas sexuales entre hombres. A pesar de vivir en una sociedad regida por las estrictas normas prusianas y la represión moral Alemania vio nacer una pujante subcultura homosexual y lesbica en la que los *diferentes* sobre todo en ciudades como Berlín o Hamburgo conseguían salir adelante en sus vidas paralelas como lo muestra la obra de Hannah Höch y Jeanne Mammen.

Por otro lado, la violencia se ensañaba a menudo en el cuerpo de los más débiles. Los casos de crímenes sexuales —*lustmord*— son numerosos: las prostitutas se llevaron la peor parte.

Steffi Brandl
S/T (Die Bildhauerin und Grafikerin Renée Sintenis), 1929

Man Ray
Barbette Vander Clyde, dit Barbette, 1926

4. BAJO ESTA MÁSCARA, OTRA MÁSCARA

El título de esta sección está tomada de unas palabras que figuran en un fotomontaje realizado por la artista francesa Marcel Moore en colaboración con su pareja Claude Cahun, en el libro de ésta titulado *Aveux non aveux*, (Confesiones sin valor), 1930.

En esta obra pululan un sinfín de cabezas de la propia Cahun alusivas a las distintas y cambiantes identidades con las que aparecía en sus fotografías. Asimismo en la imagen figuran alusiones al peso asfixiante de la religión y de la santa familia heterosexual, la única posible en esos años.

El París de entreguerras fue refugio de artistas e intelectuales franceses y extranjeros entre los que se contaban

muchas parejas de mujeres lesbianas como Romaine Brooks y Natalie Barney, Gertrude Stein y Alice B. Toklas... que anhelaban disfrutar de la existencia siguiendo sus propias reglas en un ambiente de permisividad y al abrigo de las miradas indiscretas. También sería la capital francesa el lugar elegido por la pintora danesa Gerda Wegener para vivir con su pareja Einar que se identificaba como Lili, una de las primeras mujeres transexuales conocidas.

Entre máscaras y disfraces se movió también el fotógrafo Brassai que supo captar el París nocturno y secreto en los años treinta.

Gerda Wegener
La lecture (Les délassements d'Eros), 1925

6. ENTIEMPOS SICALÍPTICOS

En el contexto español la etapa de la II República trajo unos aires de libertad difíciles de encontrar en décadas precedentes. Anteriormente la aparición de revistas ilustradas picantes, libidinosas (sicalípticas) se había extendido por el país desde principios de siglo. En ellas abundaban los desnudos femeninos.

El peso de la religión católica y el analfabetismo dificultaron la aparición de pensamiento emancipador. La timidez, el recato y la prudencia predominan en la mayoría de las producciones culturales y artísticas. En un país en el que las mujeres eran ciudadanas de segunda –no tuvieron acceso al voto hasta noviembre de 1933–

destacan un grupo de pensadoras y artistas llamadas *Las sinsombrero* que se enfrentan a las convenciones machistas. Entre ellas Maruja Mallo explora los escasos espacios de libertad (fiestas, verbenas...) en el que las mujeres adquieren un papel destacado. Federico García Lorca, verdadera diana de las invectivas del conservadurismo patrio, supo plasmar en silencio en sus dibujos el palpito del amor homosexual mientras otros artistas –el canario Néstor o el granadino Gabriel Morcillo– hacían de la sensualidad y el erotismo una vía para canalizar sus gustos y preferencias.

5. LOS ABISMOS DEL SEXO

A lo largo de los años veinte hace su aparición el surrealismo. Este movimiento artístico fraguado en torno a la figura de André Breton y al que con el tiempo le surgirán numerosas disidencias hizo de la sexualidad, vista desde la perspectiva del hombre heterosexual, su núcleo central. En un contexto misógino en el que la religión y el decoro no habían desaparecido de las costumbres sociales las obras de Hans Bellmer, André Masson, Toyen y Salvador Dalí, entre otras, rompían el sentido del pudor con su eclosión visual de cuerpos y órganos sexuales. La influencia de los textos del Marqués de Sade está en la base de algunas propuestas artísticas de ese momento. El artista húngaro Alexander Gergely, cuya obra aporta aires de procedencia simbolista y expresionista,

tradujo la pulsión sexual en términos violentos.

En el mismo periodo y con otros criterios estéticos el sexo lésbico está presente tanto en la fotografía de la alemana Germaine Krull como en los dibujos de la austriaca Mariette Lydis. La temática homosexual masculina es practicada por Jean Cocteau y por Roland Caillaux de forma discreta, clandestina. El aperturismo mental que demuestran estas obras alejadas a veces del arte de vanguardia no ha de confundirse con la plena libertad. Algunos creadores sienten la presión del puritanismo como Carol Rama, mientras otros se centran en la producción de *ex libris* de carácter erótico como el austriaco Michel Fingesten que sería años después detenido por un comando nazi.

Maruja Mallo
Dos mujeres en la playa, 1928

7. TOTALITARISMOS VIRILES

La sombra de la primera guerra mundial es alargada. Del resentimiento y la humillación por la derrota alemana, en medio de una alarmante crisis económica, brotan los discursos nazis de nacionalismo exacerbado basados en el odio al diferente (judío, homosexual, gitano...). El culto a la fortaleza y al cuerpo masculino mediante la figura del soldado y del atleta constituyen la supuesta garantía para vencer al considerado enemigo. Esta forma de pensar plasmada también en el arte están en los cimientos del fascismo en sus distintas modalidades nacionales. Toda patria ha de sustentarse en la idea de un pueblo homogéneo (campesinos, obreros), sin fisuras. En eso coinciden los totalitarismos de distinto signo.

En España la religión y la división social y de género del trabajo – papel desempeñado por la Sección femenina– están al servicio de un estado que castiga a los vencidos.

Anónimo
Soldados soviéticos acosando una mujer en Leipzig, 1945

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN

JUEVES, 22 DE OCTUBRE 19:00 h.

**Conversación con Juan Vicente Aliaga
comisario de la exposición *Des/orden Moral***

Auditorio

(Conversación previa a la inauguración)

VIERNES, 23 DE OCTUBRE 19:30 h.

**Recorrido a la exposición *Des/orden Moral*
a cargo del comisario Juan Vicente Aliaga**

Galería 1

VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN

OCTUBRE

DOMINGO 25

11h. Idioma castellano. Con intérprete en lengua de signos.

NOVIEMBRE

DOMINGO 1

11h. Idioma valenciano.

SÁBADO 7

18h. Idioma valenciano.

DOMINGO 15

11h. Idioma valenciano.

SÁBADO 28

18H. Idioma castellano

DICIEMBRE

MARTES 8

11h. Idioma castellano.

SÁBADO 12

18h. Idioma valenciano.

DOMINGO 20,

11h. Idioma castellano.

SÁBADO 26

18h. Idioma castellano.

EL CATÁLOGO

Con motivo de la exposición el IVAM ha editado un catálogo con prólogo de José Miguel G. Cortés, exdirector del IVAM, y textos de Juan Vicente Aliaga (comisario de la exposición y profesor de Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València), de Simon Martin (director del Pallant House Gallery en Chichester, Reino Unido) y Annelie Lütgens (directora científica de la Colección Gráfica de la Berlinische Galerie).

Fratelli Alinari
Stadio dei Marmi, Roma, 1930-32

MÁS INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
comunicacion@ivam.es

963 176 600

Guillem de Castro, 118
46003 Valencia

www.ivam.es

FOTO DE PORTADA

Carol Rama

Appassionata (Marta e marchettoni), 1939

Acuarela sobre papel

33 x 23 cm

Colección particular, cortesía Archivo

Carol Rama, Turín

© Foto: Archivo Carol Rama

