

PRESENTACIÓN

Maite Méndez Baiges

Este libro es el resultado de un ejercicio de sororidad entre especialistas en Historia y Teoría del arte. Según la primera acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, *sororidad* significa amistad o afecto entre mujeres, y, de acuerdo con la segunda, relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento.

La exposición «Maestras», que contaba con obras de arte desde finales del siglo xvi hasta las primeras décadas del siglo xx, se celebró en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid entre los meses de octubre de 2023 y febrero de 2024. Su comisaria, Rocío de la Villa, reunió para la ocasión casi un centenar de piezas ejecutadas exclusivamente por mujeres, a través de un hilo conductor presidido precisamente por la idea de sororidad, que, entre otras cosas, sirve para despejar sospechas sobre la presunta rivalidad secular entre mujeres. En este sentido, su ambición comprendía también contar con un grupo de colaboradoras habituales con las que expandir la exposición: con la redacción de los textos de su catálogo, mediante ciclos de conferencias, a través de la elaboración de herramientas pedagógicas y otros asuntos semejantes. Este libro es una de estas ramas que sale del tronco de la mencionada exposición. Su origen inmediato fue el simposio internacional que organizamos a instancias de Rocío de la Villa, bajo el título de *Cruces de culturas. Transmisiones y alianzas entre artistas modernas*, en el propio Thyssen-Bornemisza de Madrid, con la complicidad de su director Guillermo Solana. En este encuentro, al igual que en la exposición, quisimos contar solo con historiadoras y teóricas del arte. Todas ellas tienen en común una dilatada y sabia experiencia en la aplicación de la perspectiva de género a estos terrenos, por eso los capítulos del presente volumen ofrecen formas nuevas y distintas de aproximarse a la Historia del arte.

Este libro nace, pues, de una reflexión compartida sobre la historia del arte y las mujeres en la encrucijada de la modernidad. Se entrecruza con cuestiones

afines o inseparables de la ecuación arte y género: la raza, la clase social, el colonialismo, la orientación sexual. Nuestro marco teórico parte de la convicción de que, en la actualidad, el estudio del arte hecho por mujeres debe beneficiarse de la intersección de la perspectiva feminista con la transnacional, cuyos efectos se proyectan en nuestras sociedades globalizadas. Nuestras «invitadas», esto es, las autoras de este libro, coinciden precisamente en su ambición de reorientar los derroteros por los que transitan los discursos sobre la historia del arte moderno. Una ambición movida por la necesidad de cuestionar y revisar algunos de sus pilares tradicionales, como la idea de genio innato, las jerarquías, los esquemas habituales en los que se compartimenta su relato, la firme creencia en una evolución lineal del arte. De este cuestionamiento surge o se experimenta lo que estos textos brindan: la posibilidad de articular nuevos relatos que comprendan la investigación sobre artistas olvidadas, algunas de ellas pertenecientes a órbitas no occidentales; la revisión de nociones artísticas como la de «orientalismo»; el estudio de las posturas políticas de artistas españolas en los años más conflictivos de la historia contemporánea del país; la consideración de otras modernidades en el París de las vanguardias y en distintos puntos geográficos de Asia; las formas de comisariado de artistas latinoamericanas. En todos los capítulos se ponen en diálogo las obras de dos o más mujeres de distintas generaciones y orígenes, calibrando lo que puedan tener en común. Se trata, en definitiva, de otear la posibilidad de nuevas convergencias entre mujeres artistas de distintos mundos, culturas, tiempos y latitudes.

Griselda Pollock es una experta en este tipo de intervenciones en la Historia del arte. Su obra ha constituido una auténtica inspiración y sólidas enseñanzas para las historiadoras del arte que se decantan por la investigación sobre arte y género. Su capítulo abre este libro aportando iluminadoras reflexiones teóricas sobre el asunto. Pollock ha sido y sigue siendo el referente de numerosas investigaciones que, al fin, entienden que no es posible articular una historia del arte sin una reflexión profunda sobre sus fundamentos; una reflexión que afecta a su propia estructura narrativa e incita necesariamente a imaginar nuevas formas de relatar esa historia. Pollock, como otros pensadores y pensadoras estructuralistas, nos ha enseñado a reconocer que las ideologías de género están inscritas en el lenguaje, en virtud de lo que se naturalizan hasta el punto de volverse invisibles. Y que, en consecuencia, solo seremos capaces de forjar nuevas interpretaciones sobre el arte y su historia partiendo de un análisis crítico de sus discursos más asentados. La lectura de este libro brinda el fruto de una investigación original y creativa, nacida del deseo de apartarse de los caminos más trillados para lograr una renovación que constituya también un puntal de futuras sororidades.

La imagen de Marisa Roësset que se puede ver en el capítulo de Concha Lomba refleja bien lo que pretendemos con este volumen. Es el retrato de una mujer pintando, en un escorzo inhabitual, que puede parecer incluso muy forzado. Se

asemeja a nuestros respectivos puntos de vista. Porque aquí hablamos de mujeres artistas desde perspectivas nuevas, inéditas, que, en efecto, al principio pueden parecer extrañas y forzadas, aunque no lo son. Con suerte, pronto serán enfoques corrientes, o nos habremos habituado a ellos, del mismo modo que nos hemos familiarizado con los nuevos sentidos del arte que inventaron las vanguardias artísticas del siglo xx y las muchas mujeres que pertenecieron a ellas.

Mi gratitud a Jesús Espino, Rocío de la Villa, Guillermo Solana, Elena Rodríguez, a todas las autoras del libro y al equipo editorial del Museo Thyssen Bornemisza, un coro de voluntades y entusiasmos sin los que este libro no sería el mismo. Igualmente, a la Agencia Estatal de Investigación por apoyar su publicación como resultado del proyecto «Desnortadas. Territorios de género en la creación artística contemporánea».