

Mujeres

representadas
y artistas

Revisión de la colección pictórica del Museo Regional de Magallanes
en clave femenina

Retratos religiosos

Vírgenes con niños cuya maternidad sin sensualidad representa un ideal de mujer

5

6

7

8

9

10

11

Retratos sociales

Parte de la cartografía social de comienzos del siglo XX de la región de Magallanes

12

13

Retratos modernos

Representaciones íntimas donde la personalidad y carácter toman una dimensión estética

14

Mujeres

representadas
y artistas

Revisión de la colección pictórica del Museo Regional de Magallanes
en clave femenina

Presentación

Mujeres representadas y artistas es una exhibición temporal que forma parte del proyecto "Investigación sobre la representación femenina en la Colección de Arte del Museo Regional de Magallanes" realizado por Paulina Bravo, en el marco de la ejecución que efectúa el museo del Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública de Equidad de Género del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (anteriormente DIBAM), cuyo fin es ampliar los registros documentales y testimoniales que relevan el papel de las mujeres en la vida social, cultural, económica y política de Magallanes, así como visibilizar la dimensión de género en los procesos de construcción social e histórica de las identidades.

Para ello se ha estudiado el arte producido por y sobre mujeres, abordando la pintura como producto cultural y documento histórico, desde una mirada de género, que permite reflexionar sobre aspectos de la historia y la experiencia de las mujeres.

Las obras abarcan los siglos XIX –con reproducciones de obras renacentistas– y XX, recogiendo ejemplos de múltiples iconografías para repensar los discursos en torno a las mujeres, su rol y los cambios que impulsaron su protagonismo en distintos ámbitos. La exhibición se organiza en dos categorías, la primera de ellas es *Mujeres representadas*, correspondiente a la Colección Braun Menéndez, y la segunda de ellas, corresponde a *Mujeres artistas*, con adquisiciones realizadas por el Museo Regional de Magallanes (MRM) en la década de 1980.

Mujeres representadas

Retrato

El retrato busca reflejar las virtudes y logros que la persona representada en la obra alcanzó en vida. Por ejemplo, un retrato puede reflejar poder, la relación con lo sobrenatural o el amor cotidiano. Tal como señalan los especialistas, "la realización de un retrato refleja contextos históricos y artísticos determinados; las poses y los gestos de los modelos y los accesorios, los atributos y escenografías representadas son un mensaje para el espectador [...] nos sirven para leer el pasado, que como un espejo, nos acerca a una identidad que creíamos distante" (Martínez, 2009: 5).

Al revisar los retratos de mujeres en la Colección de Arte del MRM somos testigos del cambio de los roles asignados a ellas en las esferas privadas y públicas, así como de los contextos históricos de su producción. Los atributos, poses, inquietudes y aspiraciones sociales revelan una dimensión simbólica que llamaremos *dimensión social del retrato*, pues visibiliza la posición de las mujeres en la sociedad, cuya conceptualización no se alteró significativamente entre los siglos XVII y XIX. Esta posición social se fundamentaba en la diferencia sexual socialmente aceptada donde la mujer ideal encuentra en el interior del hogar su lugar en el mundo, como hija, esposa y madre. Hogar, en el cual "tenía que mostrarse discreta, hacendosa, ahorradora [...] y a estos rasgos se le sumaría, llegados al siglo XIX, el de ilustrada" (Cantero, 2007).

En el caso de las representaciones religiosas, la Virgen María adquiere valores positivos estando, sin embargo, subordinada a la figura de Jesús. Ello le resta divinidad a lo femenino, pues su incorporación solo explicaría la naturaleza humana del Dios cristiano. La maternidad de la Virgen María es una maternidad carente de sexualidad, que mantiene intacto el ideal de virginidad desplegado por un sistema social marcadamente masculino.

Posteriormente, en el siglo XIX, surge desde la burguesía el estereotipo de *ángel del hogar*, atribuido a las mujeres de clase media alta, como seres domésticos -domesticados- que debían mantenerse apartados del mundo exterior, dedicados en cuerpo y alma a lo privado, dejando lo público en manos de los hombres. María Ángeles Cantero (2007) amplió el campo de análisis hacia fuera de la burguesía, indicando que “las mujeres de los estratos más deprimidos económicamente, como por ejemplo, las mujeres campesinas que se veían obligadas a trabajar debido a sus escasos ingresos, no fueron tenidas en cuenta, no encajaban, por lo tanto, en el modelo de mujer ideado por la gran mayoría de pensadores de los siglos XVIII y XIX”.

En su investigación sobre el arte producido por mujeres en la primera mitad del siglo XX en Chile, Gloria Cortés (2013) plantea que las mujeres inician su reivindicación desde lo privado. Es así como la religión será una instancia desde la cual las mujeres comenzarán a habitar el espacio público, con acciones de beneficencia, educativas o artísticas vinculadas a la Iglesia, no obstante, será “a través de los actos de transformación social y la instalación de vías democráticas y populares durante el siglo XIX que se detectan las primeras señales, esta vez del corpus político y cultural, por incorporar a la mujer en los debates sobre la educación”. La autora señala como hitos claves el ingreso femenino a la universidad (1877), la creación de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres (1887), el ingreso de la mujer a la política y una incipiente producción literaria y periodística. Como enfatiza Cortés (2013), no fue solo la incorporación al trabajo remunerado, sino también la formación intelectual, las vías que terminaron por afianzar el lugar de las mujeres en el espacio público.

La Virgen de la silla

Copia de la obra de Rafael Sanzio Óleo sobre tela
Autor: Desconocido 71 x 71 cm; 110 x 136 cm total
Sin fecha Donación de las hermanas Izquierdo Monasterio

Este retrato en formato circular representa un tema bíblico: la Virgen María con el niño Jesús mirando hacia fuera del cuadro y San Juan Bautista observándolos en un segundo plano. Sus rostros responden al ideal de belleza clásico característico de la obra de Rafael Sanzio. El artista ejecutó la teoría de las proporciones del cuerpo humano con precisión, a partir del concepto de simetría como equivalente a la perfección estética. El modelo femenino de Rafael es el de una mujer delicada, adornada de una modestia sin sensualidad, preferentemente del tipo latina.

Virgen y niño

Madonna o Virgen de la leche Óleo sobre tela
Autor: Stanislao Ferrazzi 97 x 150 cm
Siglo XIX Donación de la familia Braun Menéndez

Reproducción de una obra de Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), maestro de la pintura española del siglo XVII. Esta copia fue realizada por el pintor italiano Stanislao Ferrazzi (1860-1937) y presenta a la virgen con el niño en brazos. Ambas figuras miran hacia fuera del cuadro y el pecho descubierto de la virgen evidencia la lactancia, confirmando la relación madre e hijo (Fernández, 2011).

El objetivo de Murillo era persuadir al espectador con los misterios y dogmas de la Iglesia. Esta persuasión la realizaba utilizando la belleza de sus personajes, los sentimientos tiernos por ellos expresados y el atractivo sensual de la obra en su conjunto (Ayala, 1983). Esta reproducción de Ferrazzi fue adquirida por José Menéndez en Roma y enviada, junto a otros dos cuadros, a Punta Arenas para su hija Josefina Menéndez de Braun.

Retrato de María Behety de Menéndez

Autor: Fernando Ruiz Óleo sobre tela
Sin fecha 39 x 47 cm
Donación de la familia Braun Menéndez

Este cuadro de María Behety Chapital, madre de la dueña de casa, Josefina Menéndez, la presenta con un traje negro y azul, con cuello de encaje y joyas sencillas. El retrato es austero y no exacerba su posición social. Su pelo está recogido en una trenza, a la usanza del siglo XIX, pues llevarlo suelto era considerado vulgar. En el cuello, María Behety porta un broche con una foto o pintura en miniatura con el rostro de un hombre, posiblemente un familiar. En la colección del museo hay un retrato de idéntica factura que representa a su esposo, el empresario español José Menéndez.

Familia Menéndez Behety-Braun Menéndez

Autor: Rodolfo Vácha Óleo sobre tela

Fecha: 1900 197 x 120 cm

Donación de la familia Braun Menéndez

Escena pintada al interior del taller del artista para la cual los modelos posaron reiteradamente. Aquellos miembros de la familia que se encontraban ausentes, los hijos varones de José Menéndez y María Behety, fueron integrados al cuadro por Vácha a partir de fotografías.

Sentados al centro se hallan María Behety y su esposo José Menéndez. Sus tres hijas llevan elegantes vestidos y sus cinco hijos usan traje. La joven de vestido celeste aparece con una revista, diario o partitura, y a su lado un instrumento musical, denotando el refinamiento de una familia ilustrada. Al costado derecho está sentado Mauricio Braun y de pie, su esposa Josefina Menéndez con el niño más pequeño en brazos. Los otros tres hijos sostienen juguetes alusivos –en algunos casos– a las empresas familiares.

Josefina Menéndez Behety de Braun

Autor: Julio Romero de Torres Óleo y temple sobre tela
Siglo XX 110 x 97 cm
Donación de la familia Braun Menéndez

En esta obra, Josefina Menéndez es representada sentada con un libro entre las manos, con un gesto relajado sin la tensión propia de gran parte de los retratos del siglo precedente. El libro enfatiza los intereses intelectuales y el valor atribuido al refinamiento social de la lectura. Si bien este retrato no tiene fecha exacta, podemos situarlo entre las dos primeras décadas del siglo XX, como consecuencia de la visita del artista a Chile y Argentina en 1910 para participar en la Exposición de Arte del Centenario en Buenos Aires.

El autor del cuadro, el prestigioso pintor español Julio Romero de Torres (1874-1930), centró su obra en la representación de mujeres, tanto de la aristocracia como de la clase popular. Destacó por los fondos de paisajes simbolistas con ciertos elementos arquitectónicos, y por la inclusión de floreros o jarras junto a las representadas, elementos que nos permitirían "reflexionar sobre la caducidad del tiempo y lo ineludible de la muerte, transformándose a menudo en melancólicas y elocuentes vanitas*" (Museo del Prado, 2008).

*Vanitas es un género dentro del bodegón o la naturaleza muerta, bien característico del Barroco y hace referencia a la expresión *en vano*.

Retrato de Sara Braun Hamburger

Autor: Mathieu Deroche

Fecha: 1900

Óleo sobre tela

53 x 64 cm

Donación de la familia Braun Menéndez

Este retrato de Sara Braun Hamburger, hermana de Mauricio Braun, la muestra con un traje negro y rosa de corte imperio. La obra, realizada por un fotógrafo y artista famoso por sus miniaturas, pudo haber sido ejecutada o encargada durante la visita familiar a la Exposición Universal de París de 1900. La composición revela la alta posición social de Sara: las joyas en la cabeza, cuello, orejas y ropa, manifiestan el estatus de la representada, las mismas que se pueden observar en la fotografía que acompaña a la obra. Su costosa vestimenta establece una distinción de clase social.

Josefina Menéndez Behety de Braun

Autor: Victor Scharf Óleo sobre tela
Fecha: 1927 61 x 73 cm
Donación de la familia Braun Menéndez

Este retrato de medio cuerpo presenta a Josefina con un traje oscuro con encajes y una mantilla en los brazos. Los detalles del pelo corto con canas son interesantes. Es un retrato de tipo neoclásico y una obra maestra desde el punto de vista técnico, pues el dibujo delinea con prolijidad las formas, alcanzando un gran parecido con la modelo. Los colores son sombríos, con un foco de luz dirigido hacia el rostro y la piel de la retratada.

Victor Scharf (1872-1943) fue un pintor vienés que recibió en varias oportunidades medallas de oro en concursos de pintura europeos. Realizó una gran cantidad de retratos, entre los cuales figuran los rostros de personalidades como el Papa Pío XI, los príncipes de Liechtenstein, el Emperador Carlos I de Austria, Einstein, además de aristócratas vieneses y argentinos. José Menéndez, su esposa María Behety, sus hijos Josefina, Alfonso y otros miembros de la familia posaron ante Scharf durante su paso por Punta Arenas en 1927.

Dama del mitón

Dama del manguito Óleo sobre madera
Autor: Rodolfo Vâcha 24 x 40 cm
Fecha: 1900 Donación de la familia Braun Menéndez

El cuadro muestra a una mujer de cuerpo entero en acción, entrando o saliendo de una habitación, como evidenciando un movimiento entre lo público y lo privado. La mujer sostiene un "manguito", prenda usada para abrigar las manos. Según algunos especialistas, la acción en la mujer es considerada en forma negativa, pues "a la 'buena mujer', a lo más se le insinúa una sonrisa, mediante la elevación de la comisura de los labios, gesto que inspira benevolencia y simpatía" (Sauret, 2001: 12).

Rodolfo Vâcha (1860-1939) fue un retratista checo reconocido en el mundo parisino a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esta obra fue adquirida por los Braun Menéndez durante el viaje que realizaron a París en 1900. Fue firmada y dedicada por el artista a su destinataria, *Madame Braun*.

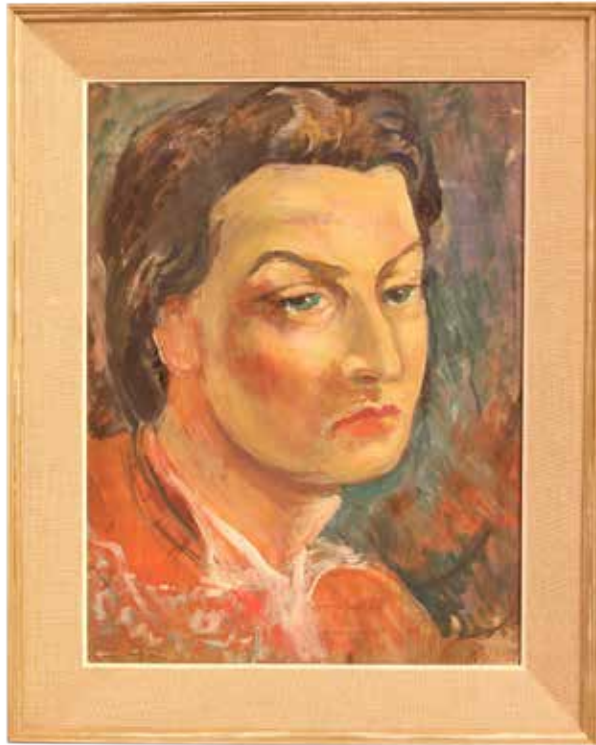
Figura de mujer

Autor: Marcial Plaza Óleo sobre tela
Sin fecha 96 x 134 cm
Donación de la familia Braun Menéndez

Este retrato, realizado por el pintor chileno Marcial Plaza Ferrand (1876-1948), representa a una mujer seductora o *femme fatale*, estereotipo que se contrapone al *ángel del hogar*. La mujer es pelirroja y exhibe su cuerpo con una mirada sugerente, sentada en el reposabrazos de un sillón. Las flores de su escote, del sillón y del fondo funcionan como recursos alegóricos que se funden en la imagen.

Fue regalado por un amigo de la familia, Juan Blanchard, a los Braun Menéndez. Dada la sensualidad de la modelo retratada fue considerado inapropiado para estar expuesto en el hall central de la casa. Por largo tiempo estuvo guardado bajo embalajes, hasta la inauguración del Museo Regional de Magallanes en 1982, cuando fue ubicado en la Sala de Juegos, su lugar definitivo.

Retrato de Gabriela Mistral

Autora: Laura Rodig Óleo sobre cartón
Fecha: 1918-c. 1920 43 x 56 cm

Este retrato de Laura Rodig Pizarro a Gabriela Mistral, en el cual destaca el rostro expresivo de la poetisa, fue pintado posiblemente entre 1918 y 1920, cuando ambas compartían labores docentes en el Liceo de Niñas de Punta Arenas.

En 1918, Pedro Aguirre Cerda, en aquel entonces Ministro de Justicia e Instrucción Pública, nombró a Mistral como Directora del Liceo de Niñas de la austral ciudad, misión en la que es acompañada por Rodig como profesora de dibujo, con quien había forjado una intensa amistad en el Liceo de Los Andes.

Además de las labores docentes, la joven Rodig impulsa la creación de una biblioteca popular, y junto a Mistral colaboran con la revista *Mireya*. En esta publicación, Rodig edita la sección de arte, y Mistral publica poemas y textos en prosa donde denuncia las condiciones miserables en las que estudiaban los niños de Magallanes.

Laura Rodig (1901-1972)

Movimientos artísticos relacionados
Sociedad Artística Femenina de Santiago
Muralismo mexicano (década de 1920)
Generación del 28

Profesionalización

Internacionalización del arte. Primera escultora chilena cuya obra es adquirida por el Museo de Arte Moderno de Madrid (1924), actual Museo Reino Sofía. Fundadora de la Asociación Chilena de Pintores y Escultores. Profesora de Artes Plásticas (Los Andes, Punta Arenas, Temuco, Juan Fernández).

Crítica

"En la exposición que nos ocupa, Laura Rodig piensa y siente como cualquier varón por más inteligente y campanudo que se crea. ¿Por qué no habrá de llevar ese dibujo que se llama *Mineros*, bellissimo como organización de ritmos lineales, una firma de varón?" (Anónimo, 1936).

"Educatora, artista, comunista y lesbiana, Laura Rodig se transformó en un icono de la lucha feminista, pero esta vez del mundo obrero a través de su incorporación en el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH). Las obras de Rodig revelaban sus preocupaciones sociales en la representación de madres indígenas y obreras; la precariedad de sus soportes complementaron y sostuvieron, literal y simbólicamente, la toma de posición política de la artista" (Cortés, 2017: 7).

Retratos modernos

Hasta ahora en la revisión que hemos realizado, se ha evidenciado cómo las funciones del retrato estuvieron centradas principalmente en la representación de la clase y distinción social. El retrato realizado por Rodig a Mistral nos entrega otra dimensión donde la personalidad y carácter de la persona retratada es la expresión de la obra, la que correspondería a una de las características fundamentales del retrato moderno o íntimo.

El inicio del siglo XX, implica para las mujeres rupturas y continuidades en el ámbito artístico. Las relaciones *maestro/alumna* prevalecen con Pedro Lira, Pedro Rezcka y Juan Francisco González, entre otros. Pero a partir de los Salones Nacionales, las mujeres comienzan a ocupar nuevos roles, ya no como *señoritas aficionadas* sino como ganadoras de premios oficiales, maestras de Estado y comisionadas para encargos del gobierno (Cortés, 2013: 19). Por otra parte, la crítica de arte, al menos hasta mediados del siglo pasado, continúa siendo un circuito masculino formado por artistas, literatos y periodistas que asocian el *arte de mujeres* a nociones femeninas con atributos suaves y sensibles.

El auge de los movimientos artísticos de vanguardia se convierte en una oportunidad para explorar nuevas líneas de desarrollo artístico, alejándose del canon naturalista. Además, la consolidación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, a partir de 1929, permite a varias generaciones de artistas perfeccionarse con becas en Europa, y comenzar a desarrollar una labor docente que se asienta en la profesionalización paulatina de las artes plásticas.

Mujeres artistas

Vanguardias

Las mujeres artistas de la Colección de Arte del Museo Regional de Magallanes nos trasladan al auge de los movimientos artísticos del vertiginoso siglo XX, y permiten conocer la vanguardia mediante trayectorias de vida, que se entrecruzan en el reducido y centralizado medio artístico nacional.

En efecto, todas las artistas chilenas de la Colección de Arte del MRM han estudiado y/o desarrollado su carrera ligadas a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, y algunas han tenido cargos directivos en la misma institución en Santiago. En términos de vinculación con el movimiento de mujeres, solo Laura Rodig es militante desde su juventud, aunque comparte con el resto su vocación docente. En 1974, Ana Cortés obtiene el Premio Nacional de Arte, al cual también fue postulada Rodig en 1970.

Patricia Mayayo reconoce la importancia del legado femenino, pero señala que esta tarea no es suficiente, sino que se acompaña de una desarticulación de los viejos preceptos de la historia del arte (Mayayo, 2003: 51). La ausencia de las mujeres en los anales de la historia del arte no es una simple omisión, sino que refleja la condición de la disciplina como tal. Una de las tareas de la historia del arte feminista será, por tanto, ilustrar las diferencias históricamente construidas y no biológicamente determinadas.

Maternidad

Autora: Ximena Cristi Óleo sobre tela
Sin fecha 53 x 72 cm

Este cuadro de la pintora chilena Ximena Cristi Moreno ejemplifica el interés de la artista por estudiar la condición humana sin ceñirse a un tema femenino, sino más bien abordando por medio del claroscuro la interacción entre una madre y su criatura. Destaca la emoción del abrazo en el que ambas figuras se relacionan recíprocamente.

Como señala Lozano, la simbología de la madre es un campo fértil para analizar la mediación de los agentes comunicativos a la hora de elaborar un sistema de atribuciones culturales con el que la mujer se enfrenta individual y socialmente. Ello "porque las figuras de la maternidad no son reflejo de la maternidad biológica, sino producto de una asignación simbólica respecto a la dimensión materna de la mujer" (Lozano, 2001: 78).

Ximena Cristi (1920-)

Movimientos artísticos relacionados

Generación del 40

Grupo de los Cinco

Grupo Rectángulo

Profesionalización

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Santiago y luego en la Academia de Artes de Roma, ejerciendo la docencia en la Universidad de Chile. En una entrevista, Cristi alude a su feminismo, indicando que como generación “abrimos brechas y para eso había que romper muchos prejuicios, pero en esa época era muy dura la cosa, pero en cuanto al arte no hay femenino y masculino [...] el ser humano mientras más ahonda en sí mismo pierde más su carácter, carácter en el sentido masculino, carácter en el sentido femenino, se universaliza, cae en esferas más profundas, esas cosas ya no tienen que ver con las luchas masculinas femeninas, tienen que ver con el ser humano más de esencia” (Entrevista, en Muñoz 2011).

Crítica

“Interiores, rincones de jardín, trozos de paisaje en cercanía, bodegones y figuras integran el repertorio plástico de Ximena Cristi, quien aborda sus temas con factura decidida, que no trasunta su condición de mujer, y colores intensos, poniendo en entredicho ‘el buen gusto’ tradicional” (Cruz, 2013: 92).

Camino a los Cloisters—New York

Autora: Ana Cortés Óleo sobre tela
Sin fecha 119 x 80 cm

Este cuadro se inserta en un espacio intermedio entre la figuración y la abstracción geométrica. Las formas son simplificadas y sintéticas, pero claramente reconocibles, por lo que no se trata de una obra de abstracción pura. La paleta cromática de Cortés es rica en matices y define la profundidad de los espacios, reflejando un oficio depurado y su talento como colorista.

Hay un contraste entre el primer plano de la obra, cuyo espacio es abierto e incluye la presencia de elementos naturales, y el punto de fuga sobre el costado superior izquierdo de la tela, que señala, como su título lo indica, el camino a los claustros de Nueva York, una vía rodeada de altas edificaciones que cercan el paso.

Ana Cortés (1895-1998)

Premio Nacional de Arte, 1974

Movimientos artísticos relacionados

Escuela de París
Generación del 28

Profesionalización

Primera profesora de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile (desde 1930), con la cátedra Afiche y Propaganda. En 1966 es nombrada Miembro Académico de la Facultad de Artes. Recibe el Premio Nacional de Arte en 1974.

Crítica

"Ana Cortés sabe mantenerse dentro de un dominio esencialmente plástico. Pero a través de una sensibilidad quintaesenciada, de un instinto sobremediano armónico del color, en sus telas se advierten resabios de una subjetividad delicada que busca en los grises y en el juego rítmico de una gama restringida lo más característico de su estilo" (Romera, 1951: 192).

"En estos peligrosos confines es donde se sitúa la pintura de Ana Cortés. Ella traspone en las armonías de la sensación coloreada, los ritmos interiores revelados en grandes rasgos, que dirige y reúne en proyecciones de un rigor abstracto, en construcciones en una geometría intuitiva y refinada" (Voulboudt, 1961, citado en MNBA 2015: 38).

"Ana Cortés expresa en sus obras mejores unas notas de romanticismo y de voluntad lírica. Musicalidad, reflejo, en definitiva, de un espíritu hondo y delicado" (Romera, 1974).

Flores

Autora: Inés Puyó Óleo sobre tela
Sin fecha 50 x 75 cm

Esta obra fue comprada directamente por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) a la artista chilena Inés Puyó León, para la pinacoteca del actual Museo Regional de Magallanes. El cuadro es una naturaleza muerta centrada en un jarrón con flores. Las formas son sugeridas y emergen entre una profusión de trazos de colores que componen una gráfica. Hay una gran expresividad en las pinceladas, aplicadas de manera espontánea y ágil a modo de boceto.

Entre los temas abordados por Puyó se encuentran las naturalezas muertas, flores, frutas, retratos, desnudos y paisajes del Parque Forestal de Santiago. Si bien su temática fue variada, fueron las flores las que ocuparon un lugar central en su obra. Utilizó una paleta cromática que va desde los claroscurios a los grises metálicos. Su pintura fue evolucionando hacia la abstracción y a una desintegración formal. Recibió varios premios a nivel nacional en las distintas categorías del Salón Oficial.

Inés Puyó (1906-1996)

Movimientos artísticos relacionados

Generación del 28

Profesionalización

Puyó formó parte de la primera generación de becarias en especializarse en el extranjero –París y Nueva York– y fue Miembro de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes. En 1978 recibe el premio del Círculo de Críticos de Arte (Chile).

Crítica

“Tanto por la sencillez de sus procedimientos y medios plásticos de expresión, alejados de las banalidades del pintoresco cotidiano y de las truculencias de la materia, la señorita Puyó se caracteriza como una artista de sensibilidad y gusto. Sus tonalidades son suaves, de una sonoridad grave y en tono de amable confidencia” (Letelier, 1938).

“Sus telas están fuertemente atmosferizadas. Carecen de límites precisos y las formas se funden en la brumosa espacialidad de los grises. Se dice que Inés Puyó es impresionista. [...] Pero para ello le falta febrilidad y le sobra lucidez. El impresionismo es una pintura sin pensamiento. Inés Puyó tiene una poderosa voluntad de estilo. Y sobre todo señala como constante cierta aspiración de fuga mística a través del camino barroco de los grises” (Romera, 1951: 191-192).

Grupo 27

Autora: Aída Poblete Pastel sobre papel
Fecha: 1976 70,5 x 84,5 cm

Esta obra, de trazo rápido y suelto, se enmarca dentro de la abstracción geométrica, dejando de lado la representación y corporeidad tradicional. La artista diluye las formas y las suaviza creando una delicada atmósfera, trabajando los colores en su máxima saturación y con un grueso empaste. Según Antonio Romera, sus obras abstractas no prescinden totalmente del objeto real. Poblete resalta los contornos de las formas geométricas y enfatiza la armonía del color identificando a la figura con un tono determinado, presentando una total depuración de la realidad objetiva.

Aída Poblete del Solar nació en Temuco y destacó tanto en pintura como en grabado. Incurrió en el arte figurativo y también en la abstracción, compartiendo con Ximena Cristi y Olga Morel "la configuración de mundos y perspectivas de expresión femenina". Entre otras distinciones, recibió en 1976 el Premio Amanda Labarca del Certamen Nacional Chileno de Artes Plásticas.

Aída Poblete (1914-2000)

Movimientos artísticos relacionados

Generación del 40

Grupo de los Cinco

Grupo Rectángulo

Profesionalización

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile y luego grabado con Eduardo Vilches en la Pontificia Universidad Católica. Docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en Dibujo e Historia del Arte.

Crítica

"Aída Poblete [...] de cierto expresionismo lírico, con violencias de color, pero bien abordado" (Romera, 1951).

"Su tendencia a cierto esquematismo de forma y de color –muros, grietas, edificios– viene bien a una pintura sin contenido en la cual queda el juego cromático eternizado en el lienzo. Podríamos decir que dentro de su grupo, Aída Poblete ha sido la menos constante al lenguaje generacional" (Romera, 1975).

Abisal

Autora: Elsa Bolívar Acrílico y lápiz sobre tela
Fecha: 1977 80 x 80 cm

Obra inserta en el formalismo geométrico abstracto –el cual excluye cualquier representación de un referente real– normado por la razón y el intelecto. Este cuadro emplea un lenguaje sintético y uniforme, con un mínimo de recursos. Hay una estructura basada en el círculo y en la repetición de la línea curva, sumada al uso del color tratado como superficie plana. El espiral es recurrente en los trabajos de Elsa Bolívar Bravo, el que define como una fuerza que domina la vida en el universo. Se trata de una compra directa a la artista para la pinacoteca del museo.

Elsa Bolívar tuvo dos grandes etapas en su producción artística. La primera, ligada a su pertenencia a los grupos Rectángulo y Movimiento Forma y Espacio, caracterizados por una propuesta de arte geométrico abstracto, basado en una composición rigurosa en relación a diversos conceptos de espacialidad. Su segunda etapa está dedicada a la pintura figurativa y toma como referentes los elementos naturales y el paisaje, reflejando la energía de la naturaleza a través del uso simbólico del color. Las técnicas utilizadas por la artista son mixtas, e incluyen pastel, acrílico y pigmento seco sobre tela.

Elsa Bolívar (1930-)

Movimientos artísticos relacionados

Grupo de Estudiantes Plásticos

Grupo Rectángulo

Movimiento Forma y Espacio

Profesionalización

Estudió pedagogía y Licenciatura en Arte en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Fue docente de esta misma universidad en las cátedras de Dibujo, y Composición y Color, además de directora del Departamento de Artes Plásticas de la Facultad de Artes. Ha sido distinguida en cuatro oportunidades en el Salón Oficial de Artes Plásticas de Santiago, y en dos ocasiones recibió el Premio Internacional de Dibujo Joan Miró en Barcelona, España.

Crítica

“Los planteamientos de las tendencias abstractas, el arte geométrico, el purismo formal [...] se hacen sentir en Chile de modo diferido hacia los años cincuenta y sesenta. Contra pronóstico, despiertan el interés de varias pintoras quienes contribuyen a la formación de dos agrupaciones dedicadas a investigar estos fenómenos visuales, al margen de cualquier remembranza formal o figurativa [Grupo Rectángulo y Movimiento Forma y Espacio]” (Cruz, 2013: 103-104).

“Se produjo un distanciamiento, no sé si consciente o no, en su momento, con la línea recta, con las verticales y horizontales, con el ‘borde duro’. Sus círculos, elipses e hipérbolas traicionaban un temperamento que no se ajustaba totalmente a los requerimientos de la abstracción en su vertiente geométrica, analítica, especulativa. La curva, por ejemplo, no era solo eso, sino que ‘caracol’, por muy abstraído que se presentara de su forma concreta” (Ivelic, 2005).

Nebulosa marina

Autora: Carmen Piemonte Óleo sobre tela
Fecha: 1978 50 x 60 cm

Original comprado a Piemonte, pintora nacida en Italia y radicada en Chile, cuando Enrique Campos Menéndez era Director Nacional de la DIBAM. Este cuadro se inserta dentro de la estética de la geometría, común a los grupos Rectángulo y Movimiento Forma y Espacio de los años cincuenta y sesenta en Chile. La obra está construida a partir de los principios geométricos y de abstracción, y toma como fundamento los recursos básicos de la plástica en estado puro: los planos, las formas geométricas, las líneas rectas y el color.

Si bien la aspiración de los artistas abstractos es desligarse de toda alusión figurativa a los objetos naturales, en *Nebulosa marina* la artista le otorga flexibilidad a este precepto, proponiendo una obra poética abstracta con sugerencias vinculadas a la luna. Su paleta cromática tampoco se restringe a los tres colores primarios del neoplasticismo, pues Piemonte elabora sus propias mezclas de pigmentos otorgándole un sello personal a sus gamas y tonalidades.

Carmen Piemonte (1930-)

Movimientos artísticos relacionados

Grupo Rectángulo

Movimiento Forma y Espacio

Profesionalización

Docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en las cátedras de Dibujo, y Forma y Color. En seis oportunidades ha sido distinguida a nivel nacional en concursos de la especialidad. El más importante de ellos es el Primer Premio de Pintura, otorgado en 1981 en el Certamen Nacional de Artes Plásticas organizado por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Crítica

"Desde 1975 se advierte, claramente, su alejamiento del Movimiento Forma y Espacio, al incorporar el volumen, especialmente por intermedio de la esfera. Por otra parte, aparece la profundidad, sugerida por la línea del horizonte hacia la cual convergen todas las paralelas. Ella ha dejado atrás el juego de combinaciones de planos y colores; ahora, sin negar esas combinaciones, sino que aprovechando esa experiencia plástica, aproxima su propia subjetividad y se distancia de la actitud razonante que caracteriza a Forma y Espacio" (Ivelic y Galaz, 1981: 268).

"Connotaciones oníricas adquiere la abstracción en Carmen Piemonte, mediante el diseño con formas esféricas, transparencias y tonos claros" (Cruz, 2013: 108).

Vertical

Autora: Matilde Pérez Óleo y acrílico sobre tela
Fecha: 1976 54 x 74 cm

Esta obra responde a la estética de la abstracción constructiva que genera estructuras geométricas. *Vertical* es una composición rigurosa de una factura técnica impecable, elaborada con un estricto control racional, en la cual la ubicación de las líneas y el color produce un juego óptico entre figura y fondo. Si bien adhiere al arte cinético –el arte del movimiento– lo hace de manera atenuada, sin producir una perturbación visual como consecuencia de la ilusión de movimiento.

Matilde Pérez Cerda fue pionera en el arte cinético y óptico en Chile y experimentó incesantemente en sus obras –pinturas, collages, esculturas acrílicas y metálicas– con las posibilidades de la creación de movimiento virtual a través de la ilusión óptica. A partir de 1970, incorporó el movimiento real a sus producciones por medio de la electricidad, creando piezas móviles con focos luminosos.

Matilde Pérez (1920-2014)

Movimientos artísticos relacionados

Grupo de los Cinco

Grupo Rectángulo

Arte Cinético

Groupe de Recherche d'Art Visuel (GRAV)

Profesionalización

Docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile –Dibujo y Pintura–. Titular de cátedra de Iniciación en 1957. A partir de 1938 recibió decenas de premios y distinciones incluyendo el Premio Altazor en el año 2004 (Chile). Asimismo, fue distinguida en concursos de países europeos, como Francia y Suiza.

Crítica

“Matilde Pérez incursiona en el arte cinético para trabajar las sugerencias del movimiento que ofrecen las interrelaciones de colores antagónicos, que vibran y adquieren dinamismo, gracias al desplazamiento del espectador en su recorrido por el cuadro” (Ivelic y Galaz, 1981: 266).

“Las investigaciones ópticas y cinéticas de Matilde Pérez le otorgan un lugar relevante. El rigor compositivo, el control racional del color, el respeto a la bidimensionalidad, la familiaridad con la geometría plana le dieron la base para elaborar un sistema sintáctico visual de notable orden” (Ivelic y Galaz, 1988: 54).

La manzana

Autora: Mireya Larenas Óleo sobre tela
Fecha: 1976 45 x 55 cm

Esta obra se enmarca dentro de las tendencias modernistas del arte. Ofrece un encuadre no convencional que corta la figura central, tal como lo hicieron los primeros vanguardistas europeos inspirados en los enfoques fotográficos. Se trata de un original comprado directamente a la artista, resguardado en la Sección de Conservación de este museo.

El tema de esta pintura, como la mayor parte de la obra de Larenas, es la figura femenina en la realidad cotidiana, ya sea en interiores hogareños o en el exterior como piscinas y balnearios costeros. En la paleta cromática predominan los colores fuertes y contrastados. Los elementos son representados en forma exagerada para privilegiar la expresividad.

Mireya Larenas (1932-)

Movimientos artísticos relacionados

Nueva Figuración

Taller 99

Profesionalización

Docente de dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Vicedecana y Decana de la Facultad de Bellas Artes de la misma casa de estudios.

Crítica

"La pintura de Mireya Larenas [...] es heredera de una tradición que tiene su origen en la Generación del Trece, cuyos artistas intentaron romper los esquemas formales, gracias a un incipiente expresionismo que los condujo a violentar las apariencias sensibles de la realidad. La obra de Mireya Larenas continúa esos itinerarios con su expresionismo sensorial apoyado en el color, que la lleva a modificar las cualidades sensibles del mundo real sin salirse de los medios tradicionales de la expresión de la pintura. Particular atención le concede a la figura femenina, la cual adquiere relevancia, debido a los fuertes empastes y a la vibración luminosa del color" (Ivelic y Galaz, 1981: 307-309).

"Sus composiciones bien calibradas no impiden que sean el vehículo de una expresividad impetuosa. Coloraciones resonantes y de empaste generoso, un arrojado casi gestual en la pincelada, indicios mínimos de volumen definen su héroe exclusivo, la figura femenina. La ofrece ensimismada, en íntimo coloquio, como bañista, ante al espejo o frente al crepúsculo urbano. Pero siempre celosa cuidadora de una carga psicológica que podría tornarse inquietante" (Sommer, s/f).

Mujeres

representadas
y artistas

Retratos

La Virgen de la silla

Copia de la obra de Rafael Sanzio
Autor: Desconocido
Sin fecha

Virgen y niño

Madonna o Virgen de la leche
Autor: Stanislao Ferrazzi
Siglo XIX

**Retrato de María Behety
de Menéndez**

Autor: Fernando Ruiz
Sin fecha

**Josefina Menéndez Behety
de Braun**

Autor: Julio Romero de Torres
Siglo XX

Vanguardias

**Retrato de
Gabriela Mistral**

Autora: Laura Rodig
Fecha: 1918-c. 1920

Maternidad

Autora: Ximena Cristi
Sin fecha

**Camino a
los Cloisters—New York**

Autora: Ana Cortés
Sin fecha

Flores

Autora: Inés Puyó
Sin fecha

Retrato de Sara Braun Hamburger

Autor: Mathieu Deroche
Fecha: 1900

Familia Menéndez Behety-Braun Menéndez

Autor: Rodolfo Vâcha
Fecha: 1900

Josefina Menéndez Behety de Braun

Autor: Victor Scharf
Fecha: 1927

Figura de mujer

Autor: Marcial Plaza
Sin fecha

Dama del mitón

Dama del manguito
Autor: Rodolfo Vâcha
Fecha: 1900

Grupo 27

Autora: Aída Poblete
Fecha: 1976

Abisal

Autora: Elsa Bolívar
Fecha: 1977

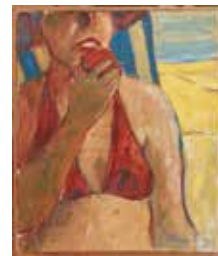
Nebulosa marina

Autora: Carmen Piemonte
Fecha: 1978

Vertical

Autora: Matilde Pérez
Fecha: 1976

La manzana

Autora: Mireya Larenas
Fecha: 1976

Revisión documental

Anónimo (1936). Galería Montparnasse, Exposición femenina. *Revista de Arte* II (12), p. 61.

Ayala Mallory, Nina (1983). *Bartolomé Esteban Murillo*. Madrid: Alianza.

Cantero Rosales, M. Ángeles (2007). "De perfecta casada a ángel del hogar o la construcción del arquetipo femenino en el XIX". *Revista Electrónica de Estudios Filológicos* (Universidad de Granada). Disponible en <https://www.um.es/tonosdigital/znum14/secciones/estudios-2-casada.htm>

Cortés, Gloria (2013). *Modernas. Historias de Mujeres en el arte chileno (1900-1950)*. Santiago: Origo.

Cortés, Gloria (2017). *Femeninas o feministas, aristocráticas o desclasadas. Asociaciones artísticas femeninas en Chile (1914-1927)*. *Boletín de Arte* (UNLP) (17), pp. 1-9.

Cruz, Isabel (2013). "Artistas visuales femeninas en Chile, 1880-1980. De pasatiempo a profesión", en Ana María Stiven y Joaquín Fernandois (eds.), *Historia de las mujeres en Chile*. Santiago: Taurus, tomo 2, pp. 69-117.

Fernández Valencia, Antonia (2011). "Cuerpo Nutricio: Iconografías de los discursos de la lactación", en Fernández Valencia, Antonia y otras (coord.), *Contar con el Cuerpo: Construcciones de la identidad femenina*. España: Fundamento.

Ivelic, Milan y Sergio Galaz (1981). *La pintura en Chile. Desde la Colonia hasta 1981*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Ivelic, Milan y Sergio Galaz (1988). *Chile, arte actual*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Ivelic, Milan (2005). Presentación Exposición de *Elsa Bolívar: Desde el silencio* en el Museo Nacional de Bellas Artes. Disponible en <http://www.mnba.cl/sitio/Contenido/Institucional/8593:PRESENTACION-EXPOSICION-ELSA-BOLIVAR-POR-MILAN-IVELIC>

Letelier, Jorge (1938). *Inés Puyó Sala Horizon. Revista de Arte IV (16-17)*, p. 55.

Lozano, María (2001). "Representación de la maternidad en el imaginario social de occidente", en Sauret Guerrero, M. Teresa y Amparo Quiles Faz (eds.), *Luchas de género en la historia a través de la imagen: ponencias y comunicaciones*. Málaga: Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, pp.77-88.

Martínez, Juan Manuel (2009). *Memoria, retrato y poder*. En DIBAM y MHN, *Catálogo Doble de letras mujeres y trazos escritos. Voces, rostros y escrituras de mujeres en el siglo XIX*. Santiago: DIBAM-Museo Histórico Nacional.

Mayayo, Patricia (2003). "En busca de la mujer artista". En *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Cátedra, pp. 21-87.

Mayayo, Patricia (2007). *Historia de mujeres, historias del arte*. Madrid: Cátedra.

MNBA (2015). *Ana Cortés Reb/velada*. Santiago: Andros Impresores, p.20.

Muñoz, Victoria (2011). *El Aspecto Femenino de la Generación de 1940 en la Pintura Chilena*. Material Docente, Departamento de Artes Plásticas, Facultad de Humanidades y Arte, Universidad de Concepción. Disponible en <http://repositorio.udec.cl/handle/11594/1755>

Museo del Prado (2008). *El retrato del Renacimiento*. Edición a cargo de Miguel Falomir. Madrid, Museo Nacional del Prado.

Sauret Guerrero, M. Teresa y Amparo Quiles Faz (eds.) (2001). *Luchas de género en la historia a través de la imagen: ponencias y comunicaciones*. Málaga: Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga.

Sommer, Waldemar (s/f). *Arte para la Región del Maule. Los aportes de una colección*. Museo de Artes Visuales de la Universidad de Talca.

Romera, Antonio (1951). *Historia de la Pintura Chilena*. Santiago: Editorial del Pacífico.

Romera, Antonio. "Ana Cortés, Premio Nacional de Arte". *El Mercurio*, 15 de diciembre de 1974.

Romera, Antonio (1975). "La generación de 1940 de la Escuela de Bellas Artes". *Revista Aisthesis* 9, pp. 145-157.

Obras

Colección de Arte del Museo Regional de Magallanes

Investigación

“Representación femenina en la Colección de Arte del Museo Regional de Magallanes”
por Paulina Bravo, 2018

Registro fotográfico de la colección del Museo Regional de Magallanes

por Franklin Pardon, 2018

Registro fotográfico de artistas

Colección fotográfica de la biblioteca y el archivo del Museo Nacional de Bellas Artes

Edición de textos

por Rosamaría Solar

Diseño expositivo y montaje

por Cristina Furrianca

Diseño de catálogo

por Cristina Furrianca

Punta Arenas, 2019

**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**

Mujeres representadas y artistas

Revisión de la colección pictórica del Museo Regional de Magallanes
en clave femenina

Primera edición: febrero 2019

Registro de propiedad intelectual xxxxxxxxxxxx

ISBN xxxxxxxxx

Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Consuelo Valdés Chadwick

Subsecretario de las Culturas y las Artes

Juan Carlos Silva Aldunate

Subsecretario del Patrimonio Cultural

Emilio De la Cerda Errázuriz

Director Nacional del Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural

Carlos Maillet Aránguiz

Subdirector Nacional de Museos

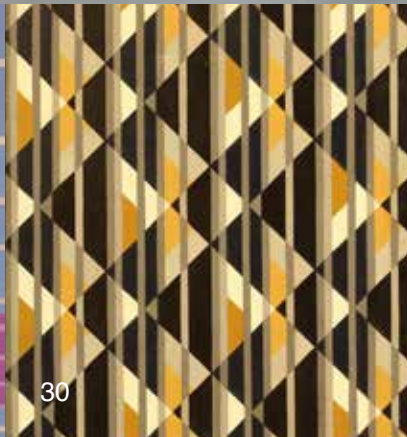
Alan Trampe Torrejón

Directora del Museo Regional de Magallanes

Paola Grendi Ilharreborde

Mujeres artistas en Chile—Vanguardias

Obras que desafiaron el canon naturalista y experimentaron con la expresividad, la geometría y la abstracción

Ministerio de
las Culturas,
las Artes y el
Patrimonio

Gobierno de Chile

MUSEO REGIONAL
DE MAGALLANES