

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Oficialía Mayor
Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial

FUERZA Y EQUILIBRIO

*Artistas mujeres
en las colecciones de la SHCP*

FUERZA Y EQUILIBRIO

Artistas mujeres en las colecciones de la SHCP

Yolanda Andrade

Estrella Carmona

Leonora Carrington

Lola Cueto

Manuela Generali

Rosario Guillermo

Rocío Maldonado

Laura Quintanilla

Carla Rippey

Conchita Rivera

Susana Sierra

Trini

Cordelia Urueta

Marysole Wörner Baz

El arte, en su aspecto global, no es una creación inútil de objetos que se deshacen en el vacío, sino una fuerza útil que sirve al desarrollo y a la sensibilización del alma humana.

Vasili Kandinsky

Dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Museo de Arte de la SHCP, presenta esta exposición que centra la mirada en la mujer como sujeto del arte y quienes a lo largo del tiempo han luchado por el reconocimiento a su labor creativa.

Detalle: Cordelia Urueta, *Fortaleza marina*, 1980, Col. Pago en Especie.

Detalle: Leonora Carrington, *Gramercy Park IV, s/f, Col. Pago en Especie*.

Desde tiempos remotos la mujer participó en la labor creativa en el campo de las artes, ejemplo de ello es el descrito por Cayo Plinio Segundo (Plinio el Viejo, 23-79 d. C.) en su *Historia Natural*, en la que señala que la pintura fue una invención femenina: la joven hija del alfarero Butades Sicyonius (siglo VII a.C.) trazó sobre un muro el contorno de la sombra del rostro de su amado cuando partía para lejanas tierras. Asimismo este autor realizaría un claro registro sobre una serie de pintoras, entre las cuales menciona a las griegas que vivieron antes de su época: Timarte, Aristarete y Olympia; así como a Calypso, Helena de Egipto y Laia de Kyzikos.

Otro ejemplo documentado se hace evidente a través de un manuscrito de la Alta Edad Media en el siglo X (975 d. C.), en el ejemplar del *Comentario del Apocalipsis del Beato de Liébana*, el cual se conserva en la Catedral de Gerona en el que aparecen los nombres de Ende "pintora y sierva de Dios" (pintrix et Dei adiutrix) y del monje Emeterio.

Nombres de mujeres artistas a los que se suman los de Artemisia Gentileschi (1593–1654), Susana Hornebolt (1503–1554), Mary Cassatt (1844–1926), Camille Claudel (1864–1943), Beatrix Potter (1866–1943), Georgia O'Keeffe (1887–1986), Tamara de Lempicka (1898–1980), Frida Kahlo (1907–1954), Louise Bourgeois (1911–2010) y Leonora Carrington (1917–2011), entre otros. Lo anterior comprueba que las mujeres han tenido una presencia activa constante como artistas en las distintas épocas.

El título de la presente selección, no sólo alude a características propias de la personalidad femenina, sino también a dos rasgos formales que encierran las obras aquí reunidas: "Fuerza y equilibrio". Si bien, el corpus que se presenta bajo este título se identifica por una heterogeneidad, se trata de una selección representativa de las artistas que integran los inventarios en custodia de la SHCP, el Acervo Patrimonial y la Colección Pago en Especie; en esta última, se registra un total de 184 mujeres, de 758 artistas, o sea, un 24.27%, que han participado en el citado programa.

Asimismo, cabe mencionar que la fuerza y el equilibrio se ven reflejadas en las estructuras formales a través de sus proporciones y relaciones internas, cuyas infinitas combinaciones producen la gran diversidad de representaciones e imágenes, induciendo al espectador a un estado de ánimo.

Conchita Rivera, *Escalera II*, 2006, Acervo Patrimonial de la SHCP.

Si bien éstas parecen contraponerse, ya que se entiende por equilibrio el estado de distribución de las partes por el cual todo llega a una situación de reposo, aún dentro del mismo movimiento, es precisamente la fuerza un resultado de esta armonía; la presencia de contrastes y tensiones entre elementos que crean el impacto de una obra de arte, captando la atención del espectador. Esto es posible resumirlo en el contenido del conocido diálogo de Platón: "Ion o Sobre la Ilíada", llamado también "De la poesía" (401 a. C.), en el que Sócrates definía el arte como una excitación y una transmisión de fuerza, como la fuerza de la exaltación o del entusiasmo. Es así como podemos decir que es en el arte donde la sensibilidad sirve como medio para la fusión perfecta de la fuerza con el equilibrio.

Una de las cuestiones ideológicas tema de debate en el arte, es la definición de la estética femenina como una categoría simbólico-discursiva, ya que ésta ha sido desarrollada y proscrita a aspectos meramente formales por los sistemas de representación cultural a través de los tiempos, entendiéndose como “femenino” al trabajo realizado por las artistas de este género o confinándolo de manera convencional a formas o temas, es decir, asumir lo femenino como una condición pasiva, en el que la afectividad, lo doméstico, lo bonito y lo cursi se establecen como un estereotipo.

Es por ello que la presente selección pretende evidenciar la ruptura de los paradigmas que definen lo masculino y lo femenino en el arte; campo en el que los individuos generan un trabajo sin distinción.

CRÉDITOS

Luis Videgaray Caso
Secretario de Hacienda y Crédito Público

Maria Fernanda Casanueva de Diego
Oficial Mayor

José Ramón San Cristóbal Larrea
**Director General de Promoción Cultural
y Acervo Patrimonial**

Rafael Pérez y Pérez
Julieta Ruiz Montes
Curaduría y Museografía

Edgar Espejel Pérez
Promoción Cultural

María de los Ángeles Sobrino Figueroa
Control de Colecciones

Raúl Enrique Badillo Trejo
Diseño Gráfico

Marzo / Abril 2016

Sala Vestibular

Museo de Arte de la SHCP
Antiguo Palacio del Arzobispado
Moneda 4, Ciudad de México

