

Aviso Legal

Capítulo de libro

Título de la obra: Aproximación a la historiografía mexicana sobre mujeres artistas exiliadas en México

Autor: Guasch Marí, Yolanda

Forma sugerida de citar: Guasch, Y. (2021). Aproximación a la historiografía mexicana sobre mujeres artistas exiliadas en México. En A. E. Santana y G. Acevedo (Eds.), *Rutas y experiencias: 80 años del exilio republicano español* (275-290). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.

Publicado en el libro:

Rutas y experiencias : 80 años del exilio republicano español

Diseño de portada: Mtra. Marie-Nicole Brutus H.

Diseño de interiores: D.G. Irma Martínez Hidalgo

ISBN: 978-607-30-4984-9

Los derechos patrimoniales del capítulo pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto donde se indique lo contrario, este capítulo en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Sin derivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0 Internacional).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

D.R. © 2021 Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04510, México, Ciudad de México.

Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe
Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510,
Ciudad de México. <https://cialc.unam.mx/>
Correo electrónico: betan@unam.mx

Con la licencia:

Usted es libre de:

- ✓ Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo los siguientes términos:

- ✓ Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- ✓ No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- ✓ Sin derivados: si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

5. APROXIMACIÓN A LA HISTORIOGRAFÍA MEXICANA SOBRE MUJERES ARTISTAS EXILIADAS EN MÉXICO

Yolanda Guasch Mari

Desde la década de los ochenta, coincidiendo entonces con el cincuenta aniversario, las efemérides del final de la Guerra Civil y el comienzo del exilio han creado un amplio programa de conferencias, congresos, homenajes, exposiciones en torno al tema, que han permitido vislumbrar de forma considerable esta parte olvidada de nuestra historia, tanto en nuestro país como al otro lado del Atlántico, siendo pioneros los eventos en los territorios iberoamericanos. Desde España, por primera vez, se ha creado una Comisión Interministerial para la Conmemoración del 80 Aniversario del Exilio republicano español con un programa detallado¹ al que se han ido sumando otras iniciativas desde diversas instituciones o colectivos que, a falta todavía de un balance cuando finalice el año 2019, han superado todas las expectativas previstas.

En líneas generales, las artistas españolas exiliadas en México, temática a la que se dedica este texto, han sufrido el olvido injustificado de la historiografía, motivado por los propios condicionantes históricos que revelan un papel secundario, inferior, frente al trabajo de los hombres. En este sentido, lo apuntado por David Gimildo al hablar de la valenciana Manuela Ballester resume varios de los condicionantes que han motivado el desconocimiento o el poco interés que han suscitado el trabajo de creadoras exiliadas entre los investigadores del periodo: “De Manuela Ballester (1908-1994) existe suficiente bibliografía especializada que permite hacer una valoración más allá de una sucinta biografía [...]. Aun así, es una artista todavía por reivindicar puesto que, como se ha dicho, quedó relegada a la sombra por tres motivos: ser mujer, pertenecer al bando perdedor y

¹ Cfr. https://www.accioncultural.es/media/2019/docs/programa_exilio.pdf.

ser la esposa de un gran maestro como Renau”.² Esos tres motivos existen, individualmente o en su conjunto, en algunas de las artistas exiliadas, especialmente se visibiliza en aquellas cuya formación se inicia en los años veinte o treinta en España, donde no sólo Ballester ha sido la sombra de Renau sino que existen otros ejemplos como la artista Juana Francisca, esposa de José Bardasano, o Elvira Gascón, mujer de Roberto Fernández Balbuena. No obstante, por encima de todos, prima la condición de “exiliados” que afectó a todas las artistas que tuvieron que abandonar nuestro país, independientemente del género.

ARTE, MUJERES Y GÉNERO

Mucho se ha escrito desde aquella famosa pregunta de Linda Nochlin *Why have there been no great women artists?*,³ que abrió el debate en torno al “arte y mujer”. Iniciado en el territorio americano, rápidamente se extendió a otros países. En el caso de Europa, los trabajos pioneros de las inglesas Roziska Parker y Griselda Pollock, dieron paso a nuevos planteamientos.

En la actualidad, la Historia de mujeres está muy ligada al concepto de género. Pero no debemos incurrir en uno de los errores más utilizados, entender género como mujer. Estudiar desde la perspectiva de género nos permite entender los papeles asignados a los hombres y a las diferentes masculinidades, así como a las mujeres y a las diferentes feminidades. Esta línea de trabajo ha aumentado en los últimos años, tanto en cantidad como en calidad, con diversas orientaciones metodológicas y desde distintos enfoques, lo que nos permite hablar de “riqueza, pluralidad y capacidad de extensión”.⁴

Esta realidad poliédrica, empezó a escribirse a partir de la década de los años setenta del siglo XX, con el nacimiento y expansión del movimiento feminista. Feminismo que como indica María Dolores Ramos “no debe interpretarse, sin embargo, como un pensamiento

² David Gimildo Sanz, “Patrimonio femenino en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Un reflejo de la sociedad”, en Ester Alba Pagán y Luis Pérez Ochando [eds.], *Me veo luego existo. Mujeres que representan, mujeres representadas*, Madrid, CSIC, 2015, p. 182.

³ Linda Nochlin, “Why have there been not great women artists?”, en *Art News*, 1971.

⁴ Dolores Ramos, “Historia de las mujeres y género. Una mirada a la época contemporánea”, en *Revista de Historiografía*, núm. 22, 2015, p. 212.

5. Aproximación a la historiografía mexicana sobre mujeres artistas exiliadas

único, rígido y dogmático, sino rico, plural, contaminador y a la vez contaminado por teorías críticas, compromisos políticos y movimientos sociales”.⁵

Desde la teoría feminista han surgido numerosos enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos, así como diversas herramientas analíticas: patriarcado, teoría de las esferas, cultura femenina, a las que se sumaron los “gender studies”, aportados por Joan Scott, con la introducción de la categoría de género como herramienta analítica que subraya el carácter histórico, social y culturalmente construido. Como indica Díaz Sánchez

Si en un principio el interés de los estudios feministas ha ido en la dirección de analizar el papel que la mujer ha desempeñado en los procesos sociales basados en la especificidad del término “mujer” como una realidad única e inmutable, a partir de la segunda ola del feminismo se produjo un cambio de rumbo hacia la participación de las mujeres como una pluralidad de situaciones y realidades distintas [...]. Se produjo una recuperación de distintas mujeres con su experiencia individual en diferentes materias, lugares o periodos históricos. Así se recobraron las biografías y la obra de mujeres en distintos campos científicos y culturales.⁶

Actualmente, la nueva corriente historiográfica que conocemos como Neohistoricismo,

permite estudiar el producto cultural en una continua lucha entre la permanencia y el cambio, entre el discurso emancipador y el conservador, señalando el peso de la cultura oficial y la pugna por emerger algo distinto desde la misma ansia liberadora de la subjetividad femenina, en un planteamiento epistemológico que siendo aparentemente oficial, presenta rasgos de discontinuidad que sólo un análisis detallado que supere la visión de la cultura dominante, nos permite apreciar.⁷

Se ha escrito mucho pero, quizá, no suficiente, sobre todo porque como indica Pilar Díaz aunque a estas alturas es inexcusable abordar un análisis de cualquier periodo histórico sin tener en cuenta la acción social de las mujeres, insiste en que todavía “[...] Uno de los cam-

⁵ *Loc. cit.*

⁶ Pilar Díaz Sánchez, “Historia social e Historia cultural de las mujeres. Apuntes para un debate”, en *Revista de Historiografía*, núm. 22, 2015, pp. 21 y 22.

⁷ *Ibid.*, p. 15.

pos que se resiste a ser abordado desde una perspectiva totalizadora [...] es el de la cultura, en el sentido más amplio”⁸

En la actualidad ya nadie duda cómo el arte está construido con base en el género y esa construcción visibiliza o invisibiliza desde el presente la obra de arte hecha por mujeres. El tema es complejo debido al importante trabajo crítico que se ha creado en torno a él. En cualquier caso, como apunta Trasforini “[...] El conjunto de estos estudios indica, finalmente, la necesidad de revisar los contextos históricos y culturales que han definido a la mujer y al hombre artista y de preguntarse sobre los lugares sociales desde los que ellos/ellas miraban y producían”⁹

GUERRA CIVIL Y EXILIO

Al acercarnos al estudio de las mujeres creadoras exiliadas en México, es pertinente considerar distintos enfoques como son el exilio artístico, la perspectiva de género y siempre teniendo en cuenta los dos lados del Atlántico.

Empezando por la historiografía sobre el exilio, ésta dio comienzo en los países en los que fueron aceptados los exiliados, mientras que en España hubo que esperar al final de la dictadura y a la transición democrática para que se empezara a escribir esta parte de nuestra historia más reciente, desarrollándose abundantemente a partir de ese momento. Esta situación cuantitativa, nos lleva a limitar nuestro balance historiográfico, recogiendo sólo aquellos trabajos que recuperan la labor de los artistas exiliados en México, con especial atención a los que han avanzado en el conocimiento de las mujeres.

En líneas genéricas, podemos decir que existe un importante *corpus* bibliográfico centrado en la élite cultural, en detrimento de la historia social y con mayor atención a la literatura más que al arte.

⁸ *Ibid.*, p. 14.

⁹ Antonietta M. Trasforini, *Bajo el signo de las mujeres artistas. Mujeres, profesiones de arte y modernidad*, trad. de M. Josep Cuenca, M., Valencia, Universitat de València, 2009, p. 31.

HISTORIOGRAFÍA MEXICANA

La historiografía sobre el exilio en México dio comienzo con un trabajo pionero: *La emigración republicana española: una victoria de México* (1950).¹⁰ Su autor ya ponía énfasis en la acogida del pueblo mexicano y la calidad de la emigración llegada al país:

[...] Fue, pues, el pueblo de México el que recibió a la emigración española más valiosa de cuantas ha tenido hasta la fecha este país; formada por una brillante generación de sabios, de investigadores, de artistas, de profesores, de hombres de empresa, de idealistas, de filósofos, de obreros especializados.

Creemos que nunca en la historia del mundo tuvo un país, sólo en once años, una emigración como la que representa la de los republicanos españoles a México [...].¹¹

En este estudio, por primera vez, se recogía una nómina importante de pintores, escultores y dibujantes exiliados, no sólo a México, sino también a otros países.¹² Eso sí, en la lista sólo figuraban el nombre de dos mujeres: María Mallo, que debe hacer referencia a Maruja Mallo, y María Luisa Martín, también conocida como Mary Martín, llegada a México siendo niña¹³ y que apenas ha empezado su carrera artística cuando se escribe este libro.

Hay que señalar que el autor incluye, más adelante, una serie de biografías específicas donde reseña, también, a Elvira Gascón. Añadiendo en el listado de críticos a Margarita Nelken.

Nueve años más tarde, Carlos Martínez en *Crónica de una emigración (La de los republicanos españoles en 1939)*,¹⁴ nos daba una visión más amplia del exilio centrada en la aportación cultural,

[...] Que la emigración fue en extremo trabajadora y de gran espíritu emprendedor, lo proclaman sus obras. Los emigrados crearon muchas industrias, abrieron comercios de muchas clases, fundaron Bancos, escribieron

¹⁰ Mauricio Fresco, *La emigración republicana española: una victoria de México*, México, Editores Asociados S. A., 1950.

¹¹ *Ibid.*, p. 33.

¹² Para ver la lista completa de nombre véase *ibid.*

¹³ *Ibid.*, p. 147.

¹⁴ Carlos Martínez, *Crónica de una emigración (La de los republicanos españoles en 1939)*, México, Libro Mex, 1959.

infinidad de libros, los tradujeron por millares [...] compusieron música, hicieron teatro y cine [...] pintaron muchísimos cuadros, escribieron muchísimos versos [...].¹⁵

En el libro se dedicaba un capítulo a la pintura, escultura y arquitectura, aportando nuevos nombres, aunque el autor ya advertía que el listado no pretendía ser completo. Entre las mujeres encontramos a Manolita Ballester, Carmen Cortés y Remedios Varo.¹⁶ Aunque no se trata en sentido estricto de un texto académico, su valor reside, como en el anterior, en dar una visión del exilio cuya imagen sigue persistiendo hoy: la de las aportaciones positivas para los diferentes países de acogida.

Tras el listado, se reseña las cualidades de alguno de los artistas, apoyado en algunas críticas sobre su obra. Entre las mujeres citadas destaca a Remedios Varo de la que dice:

Esta artista obtuvo con su primera exposición un gran éxito. Enrique F. Gual dijo de ella: “Ha causado lo que sin hipérbole puede calificarse de sensación. La suya es una pintura cerebral que posee el don de conquistar el agrado general, mediante el doble contenido de la emoción y del mensaje, con lo que contradice francamente las limitaciones naturales de la pintura esotérica. Expresa estados de ánimo y de crítica humana con una jugosa composición y unos elementos perfectamente objetivos”. Arturo Sáenz de la Calzada, que no es crítico profesional, escribió del arte de Remedios Varo: “Ante sus cuadros sentimos esa emoción inefable y única que sólo el arte proporciona, esa alborozada conmoción que surge ante lo bello, y ese estremecido recogimiento a que induce lo definitivo”.¹⁷

En la década de los setenta, se publicaron dos importantes trabajos: *Transterrados y ciudadanos. Los republicanos españoles en México*¹⁸ y *España desde México, vida y testimonio de transterrados*.¹⁹ El primero de Patricia W. Fagen, de manera tangencial daba cuenta de las contribuciones en el arte y la literatura por parte de los españoles,

¹⁵ *Ibid.*, p. 8.

¹⁶ *Ibid.*, p. 88.

¹⁷ *Ibid.*, p. 92.

¹⁸ Patricia W. Fagen, *Transterrados y ciudadanos. Los republicanos españoles en México*, México, FCE, 1975.

¹⁹ Ascensión H. León-Portilla, *España desde México, vida y testimonio de transterrados*, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 1978.

destacando a varios artistas. De forma similar es tratado el tema cultural en la obra Ascensión León-Portilla, en la que, no obstante, se introduce como testimonio el de la creadora Elvira Gascón. Su texto da comienzo con la siguiente afirmación “Ocupa Elvira Gascón lugar destacado en el rico panorama artístico que España trasplantó a México”.²⁰ Nos parece significativa esta aportación, hecha en los años setenta, cuando Elvira todavía vivía y se le reconocía su trabajo.

Un salto cuantitativo y cualitativo se da con el libro *El exilio español en México. 1939-1982*,²¹ obra fundamental de la historiografía del exilio en México. Publicado a principios de los años ochenta, en él se desarrolla de manera extensa la labor de los refugiados dentro de diversas disciplinas, dedicándose un capítulo amplio a la pintura.²² En él, el autor va desggranando diferentes actividades, centrándose en exposiciones que hicieron los exiliados como colectivo. En su texto, como lo hiciera Patricia Fagen o su antecesor Carlos Martínez, destaca la aportación de Elvira Gascón y la pintora de Remedios Varo, junto a otros nombres de artistas.

Junto con este trabajo de Arturo Souto Alabarce destaca, en la misma obra, el capítulo presentado con el nombre de “Índice biobibliográfico del exilio español en México”, donde se recogen numerosas biografías, constituyendo uno de los primeros trabajos abarcales en cuanto a que registra el nombre sin atender a clasificaciones profesionales. Se registran un total de 650 entradas que, no obstante, suponen alrededor de algo más de 30% de los refugiados en México como indica la autora.²³ En este trabajo se recuperan para la historiografía del exilio artístico la mayoría de nombres, convirtiéndose un capítulo fundamental desde el cual se abordan los trabajos sobre los transterrados de cualquier disciplina profesional. En nuestro caso, constituye para algunas de nuestras pintoras la primera entrada oficial en la historia del exilio español y específicamente referenciadas artistas como Paloma Altolaquirre, Josefina Ballester, Rosa Ballester, Elvira Gascón, María Luisa Martín, Marta Palau, Regina Raull, Lucinda Urrusti y Puri Yáñez.²⁴ Esta lista se irá engrosando con trabajos posteriores que se

²⁰ *Ibid.*, p. 213.

²¹ AA.VV, *El exilio español en México. 1939-1982*, México, FCE/Salvat, 1982.

²² Arturo Souto Alabarce, “Pintura”, en *ibid.*, pp. 433-471.

²³ Matilde Mantecón de Souto, “Índice biobibliográfico del exilio español en México”, en *ibid.*, pp. 717- 878.

²⁴ Junto a ellas se registran los nombres de pintores, dibujantes, escultores y arquitectos.

realizan tanto en España como en México, incorporándose nombres como José Horna, Juan Chamizo, Elena Verdes-Montenegro o María Teresa Toral, entre otros, que no se integraron en este libro.

A partir de la década de los noventa los trabajos han aumentado considerablemente, no sólo en lo que se refiere a la cultura en general sino, también, en trabajos específicos sobre los pintores exiliados aunque el debate y el avance de las investigaciones se trasladó fundamentalmente a España. Así, en este nuevo siglo han visto la luz *La inteligencia peregrina: legado de los intelectuales del exilio republicano español en México* (2009), donde vuelve a aparecer una nómina incompleta de pintores²⁵ y *Caleidoscopio del exilio. Actores, memoria, identidades* (2009),²⁶ que más que ofrecernos nuevos datos reflexiona sobre temas ya conocidos.

Asimismo podemos destacar *El transtierro español en México*,²⁷ de Patricio Eufrazio, en el que aparecen nuevos nombres de artistas como Josefina Fresneda o María del Carmen Sánchez de las Matas, aunque el trabajo carece de estudio pormenorizado y profundo con algunos datos confusos; o el libro *Docencia y cultura en el exilio republicano español*,²⁸ fruto del Congreso celebrado en 2014, en el marco de la conmemoración del septuagésimo quinto aniversario de la llegada del buque *Sinaia*, incluyéndose un estudio sobre la pintora madrileña Julia Giménez Cacho.²⁹

En cuanto a estudios específicos sobre mujeres exiliadas en México, son pioneros los trabajos de Enriqueta Tuñón Pablos como *Este es nuestro relato... Mujeres españolas exiliadas en México*,³⁰ firmado conjuntamente con Concepción Ruiz-Funes, o *Varias voces, una his-*

²⁵ Francisco Serrano Migallón, *La inteligencia peregrina: legado de los intelectuales del exilio republicano español en México*, México, El Colegio de México, 2009, pp. 164 y 165.

²⁶ Clara E. Lida, *Caleidoscopio del exilio. Actores, memorias, identidades*, México, El Colegio de México, 2009.

²⁷ Patricio Eufrazio, *El transtierro español en México. La humanidad del exilio, 70 años*, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, 2009.

²⁸ Adalberto Santana y Aurelio Velázquez [coords.], *Docencia y cultura en el exilio republicano español*, México, UNAM, 2015.

²⁹ Yolanda Guasch Mari, "Artistas transterradas: Julia Giménez Cacho", en *ibid.*, pp. 143-153.

³⁰ Concepción Ruiz Funes y Enriqueta Tuñón Pablos, "Este es nuestro relato... Mujeres españolas exiliadas en México", en AA.VV., *Médulas que han gloriosamente ardido. El papel de la mujer en el exilio español*, México, Claves Latinoamericanas/Ateneo Español de México, 1994.

toria... *Mujeres españolas exiliadas en México*,³¹ que a través de entrevistas recupera la memoria de diversas mujeres como Carmen Bahí o Silvia Mistral. En la misma línea se sitúa *Nuevas raíces. Testimonios de mujeres españolas en el exilio* (2002).³²

A estos trabajos centrados en artistas exiliados, tenemos que añadir y analizar la historiografía específica sobre el arte mexicano contemporáneo. En este sentido, en 1952, Justino Fernández publicaba su obra sobre *Arte moderno y contemporáneo de México*³³ en la que hacía referencia a pintores españoles que, según él, de una u otra forma enriquecieron el panorama de la pintura.³⁴ Sin embargo, este trabajo nos resulta de enorme interés porque en él se aborda un capítulo dedicado a las pintoras mexicanas en el que Justino Fernández indicaba:

En la pintura contemporánea tienen un lugar preferente las obras que expresan con autenticidad los mundos femeninos; las pintoras han sabido revelar como nadie campos sentimentales llenos de contrastes, con vigor en algunos casos y en otros con delicadezas de ejecución de supremo preciosismo. En México la tradición nos muestra un buen número de señoras y señoritas que desde principios y a lo largo del siglo XIX pintaban por cuenta propia en la intimidad o bien, cuando fue posible empezaron a figurar en las exposiciones de la Academia de San Carlos, las más de las veces, por desgracia, con copias de cuadros, no siempre famosos. En nuestro tiempo las pintoras se han desenvuelto con notable libertad y originalidad y sus obras constituyen uno de los más importantes aspectos del arte actual.³⁵

Entre las pintoras extranjeras radicadas en México destaca a la española Soledad Martínez así como a Anne Medalie, Angelina Beloff, Marta Adams, Valetta Swann, Alice Rahon y Leonora Carrington. Una lista muy inferior al número de artistas activas, aunque el autor del trabajo advierte: “Mas no son éstas todas las pintoras que podemos

³¹ Enrique Tuñón Pablos, *Varias voces, una historia... Mujeres exiliadas en México*, México, INAH, 2011.

³² AA.VV, *Nuevas raíces. Testimonios de mujeres españolas en el exilio*, México, Ateneo Español de México, 2011.

³³ Con una reedición en 1994, Justino Fernández, *Arte moderno y contemporáneo de México. El arte del siglo XX*, México, UNAM, 1994, t. II, pp. 108 y 109.

³⁴ *Ibid.*, pp. 115 y 116.

³⁵ *Ibid.*, pp. 108 y 109.

y debemos considerar, por el contrario, hay que dar un sitio especial a aquellas que más notablemente se han destacado y cuyas pinturas están en el nivel de las mejores”.³⁶ Justino Fernández mostró especial atención al arte realizado por mujeres, publicando años antes de este trabajo, el artículo “Pintoras de ayer y de hoy”.³⁷ Otro interesante estudio en el que se incluyeron datos de los pintores del exilio fue el libro de Raquel Tibol, *Historia general del arte mexicano. Época moderna y contemporánea*.³⁸

Junto a obras de carácter generalista surgen otras que abarcan movimientos específicos como el realizado por Ida Rodríguez Prampolini, *El surrealismo y el arte fantástico de México*,³⁹ abordando las realizaciones de artistas exiliados, procedentes de distintas latitudes, señalando entre los españoles a José Horna o Remedios Varo. Más cercana en el tiempo, tenemos que valorar los trabajos realizados por Lourdes Andrade, *Para la desorientación general. Trece ensayos sobre México y el surrealismo*⁴⁰ y *Siete emigrados del surrealismo*.⁴¹

En los años setenta se publicó el trabajo de Luis Cardoza y Aragón, *Pintura contemporánea de México*. A través de sus ojos de poeta, va describiendo la labor de distintos artistas mexicanos, dedicando especial atención a Rivera, Orozco y Siqueiros. No obstante, en el prólogo menciona: “[...] Han ejercido influencia artistas que desarrollaron su obra entre nosotros: Carlos Mérida, Wolfgang Paalen, Leonora Carrington, Remedios Varo, Alice Rahon. (Proliferan infames plagiarios de Varo). Asimismo, con obra y docencia, Antonio Rodríguez Luna, Arturo Souto y Enrique Climent”.⁴² A las pintoras surrealistas les dedica varias páginas en el desarrollo del libro.⁴³

En los noventa, destacan obras de carácter general como *Historia mínima del arte mexicano del siglo XX*, publicado en 1994, en el que

³⁶ *Ibid.*, p. 109.

³⁷ Justino Fernández, “Pintoras de ayer y de hoy”, en *Rueca*, México, 1948.

³⁸ Raquel Tibol, *Historia general del arte mexicano. Época moderna y contemporánea*, México, Hermes, 1974.

³⁹ Ida Rodríguez Prampolini, *El surrealismo y el arte fantástico de México*, México, UNAM, 1983.

⁴⁰ Lourdes Andrade, *Para la desorientación general. Trece ensayos sobre México y el surrealismo*, México, Editorial Aldus, 1996.

⁴¹ Lourdes Andrade, *Siete emigrados del surrealismo*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 2003. Aunque no debemos olvidar el pionero trabajo de Luis Mario Schneider o los aportes de Juan Somolinos o Juan Larrea.

⁴² Luis Cardoza y Aragón, *Pintura contemporánea de México*, México, Era, 2001, p. 24.

⁴³ *Ibid.*, pp. 74-78.

se incluyen como artistas españoles influyentes en la plástica mexicana a Vicente Rojo y Pablo Picasso, cuya vida y obra despertará un gran interés tras su muerte, produciéndose una vasta bibliografía en obras fundamentales sobre arte mexicano, que nos permite conocer a todos los actores, es el *Repertorio de Artistas en México. Artes plásticas y decorativas*, publicado en 1995,⁴⁴ en el que se incluyen los nombres Remedios Varo y Elena Climent. Más recientemente se ha publicado *250 artistas mexicanos. Siglos XIX, XX y XXI*,⁴⁵ en el que se incluyen las breves biografías de Remedios Varo, Vicente Rojo, Vicente Gandía, Elena Climent y Teresa Olabuenaga; y centrado en los artistas del exilio debemos destacar la publicación *Pinceladas. Dos raíces, dos tierras, dos esperanzas*,⁴⁶ en el que además de los textos escritos por especialistas del exilio español, se ofrece una importante variedad y amplitud de creadoras que, aunque no estén desarrolladas con amplitud sus biografías, presenta una ilustrativa selección de obras registrándose las de Carmen Cortés, Manuela Ballester, Maruja Bardasano, Elvira Gascón, Paloma Altolaguirre, Marta Palau, Remedios Varo y Lucinda Urrusti.

El siglo XXI ha abierto la puerta a nuevas miradas hacia al pasado, surgiendo necesarias investigaciones como la de Dina Comisarenco Mirkin. Con el título *Eclipse de siete lunas: mujeres muralistas en México*, en él se advierte: “Existe una deuda histórica con el trabajo artístico de las mujeres muralistas. Su paso por uno de los movimientos culturales más importantes en México se ha registrado, en la mayoría de casos, desde un papel secundario”. En efecto, este libro supone un antes y un después en la historia del estudio del muralismo mexicano, en el que tradicionalmente sólo se ha tratado la obra de hombres. En sus páginas se recupera a muchas protagonistas que, incluso con unas creaciones importantes, habían sido invisibilizadas y olvidadas. Su rescate no sólo bucea en la labor de las artistas estrictamente mexicanas sino que, también, se extiende a las de otras nacio-

⁴⁴ Guillermo Tovar de Teresa, *Repertorio de Artistas en México. Artes plásticas y decorativas*, México, Grupo Financiero Bancomer, 2002.

⁴⁵ Lupina Lara Elizondo [dir.], *250 artistas mexicanos. Siglos XIX, XX y XXI*, México, Promoción de arte mexicano, 2013.

⁴⁶ AA. VV., *Pinceladas. Dos raíces, dos tierras, dos esperanzas*, México, Grupo Financiero Bancomer, 2014.

nalidades integrándose el nombre de las españolas Remedios Varo,⁴⁷ Elvira Gascón⁴⁸ y Regina Rauli⁴⁹ aunque se olvida de la ayudante de Diego Rivera, Mary Martín.

Anteriores a esta publicación, no debemos olvidar las obras *Semblanzas de una genealogía. Artistas plásticas en el periodo posrevolucionario* (2010);⁵⁰ la editada por el Salón de la Plástica Mexicana en dos volúmenes con el título *Mujeres del Salón de la Plástica Mexicana*, en el que se recogen pequeñas biografías de todas aquellas que estuvieron vinculadas a esta institución como Mary Martín,⁵¹ Lucinda Urrusti,⁵² Regina Rauli,⁵³ María Teresa Toral⁵⁴ y Remedios Varo;⁵⁵ o el trabajo de Lupina Lara Elizondo *Mujeres artistas en la Historia Universal*, donde recoge el trabajo de Elena Climent y Remedios Varo.⁵⁶

Junto a estas investigaciones, han ido germinando las monografías de mujeres artistas. Iniciadas desde la década de los sesenta, fue a partir de los ochenta cuando se multiplicaron, con el *boom* y popularización de la figura de Frida Khalo, con quien “la artista mexicana entr[a] a la historia del arte contemporáneo internacional”.⁵⁷ De hecho, el interés por Khalo permitió el acercamiento a otras artistas contemporáneas.

En cuanto a estudios concretos sobre las pintoras españolas exiliadas, tenemos que señalar que la historiografía mexicana se ha acercado a alguna de ellas. Sin duda, la que más interés ha suscitado ha sido la surrealista Remedios Varo.⁵⁸ El trabajo más completo y fundamental, publicado hasta ahora, es el que realizó en México su último es-

⁴⁷ Dina Comisarenco, *Eclipse de siete lunas: mujeres muralistas en México*, México, Artes de México, 2017, pp. 139-141.

⁴⁸ *Ibid.*, pp. 147-152.

⁴⁹ *Ibid.*, pp. 165-168.

⁵⁰ Villegas Morales, *Semblanza de una genealogía. Artistas plásticas en el periodo posrevolucionario*, México, Biblioteca Veracruzana, 2010.

⁵¹ Octavio Fernández y Cecilia Santacruz [coords.], *Mujeres del Salón de la Plástica Mexicana*, México, Conaculta, 2013, t. I, pp. 114 y 115.

⁵² *Ibid.*, pp. 156 y 157.

⁵³ *Ibid.*, pp. 120 y 121.

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 134 y 135.

⁵⁵ *Ibid.*, pp. 142 y 143.

⁵⁶ Lupina Lara Elizondo, *Mujeres artistas en la Historia Universal*, México, Promoción de arte mexicano, 2014.

⁵⁷ Villegas, *op. cit.*, p. 9.

⁵⁸ Una interesante selección bibliográfica puede consultarse en el libro María José González Madrid y Rosa Rius Gatell [eds.], *Remedios Varo. Caminos del conocimiento, la creación y el exilio*, Madrid, Eutelequia, 2013, pp. 209-214.

poso Walter Gruen, que constituye el estudio razonado de su obra. La primera edición de *Remedios Varo. Catálogo razonado*, fue publicado en 1998. En la actualidad se han realizado cuatro ediciones revisadas y aumentadas.⁵⁹

No obstante, el trabajo pionero sobre la pintura catalana, *Remedios Varo*,⁶⁰ aparece en 1966. Posteriormente vio la luz el estudio de Janet A. Kaplan con el título *Unexpected Journeys: The Art and Life of Remedios Varo* (1988).⁶¹ Algo más tarde se publicó *Remedios Varo. La metamorfosis* (1996).⁶² En los primeros años del siglo XXI aparecieron *Trampantojos. El círculo en la obra de Remedios Varo* (2005);⁶³ *Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo* (2008);⁶⁴ *Remedios Varo. Los años en México* (2012)⁶⁵ y, más recientemente, se ha publicado *Remedios Varo. El hilo invisible* (2015), que viene a ampliar el estudio de su obra, a través de la profundización en el bagaje vital y cultural que según indican los propios autores se convirtió no sólo en inspiración, sino en la fuente principal de sus obras.⁶⁶

Junto a esta producción, que abarca tanto la vida personal así como sus escenarios plásticos, se han publicado numerosos trabajos que recuperan otra importante faceta de la pintora, su afición a la escritura. En esta línea se ubican los textos de la propia Varo como *De Homo Rodans*⁶⁷ único texto publicado en vida de la artista; *Consejos y recetas. Pinturas, manuscritos y dibujos*;⁶⁸ *Remedios Varo. Cartas, sueños y otros textos*,⁶⁹ que supuso el primer volumen recopilatorio de

⁵⁹ La última ha sido publicada en el año 2008. Véase Walter Gruen [coord.], *Remedios Varo. Catálogo razonado*, 4ª ed., México, Ediciones Era, 2008.

⁶⁰ Roger Callois, Julianna González y Octavio Paz, *Remedios Varo*, México, Era, 1966.

⁶¹ Janet A. Kaplan, *Unexpected Journeys: The Art and Life of Remedios Varo*, Nueva York, Cross River Press, 1988.

⁶² Lourdes Andrade, *Remedios Varo. La metamorfosis*, México, Conaculta, 1996.

⁶³ Magnolia Rivera, *Trampantojos. El círculo en la obra de Remedios Varo*, México, Siglo XXI, 2005.

⁶⁴ Tere Arq [coord.], *Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo*, México, Artes de México, 2008.

⁶⁵ Masayo Nonaka, *Remedios Varo. Los años en México*, México, Ediciones RM, 2012.

⁶⁶ José Antonio Gil y Magnolia Rivera, *Remedios Varo. El hilo invisible*, México, Siglo XXI, 2015.

⁶⁷ Remedios Varo, *De Homo Rodans*, ed. Fascimil del manuscrito por Jan Somolinos, México, Calli-Nova, 1965.

⁶⁸ Remedios Varo, *Consejos y recetas. Pinturas, manuscritos y dibujos*, México, Museo Biblioteca Pape, 1988.

⁶⁹ Isabel Castells [Introd. y notas], *Remedios Varo. Cartas, sueños y otros textos*, México, Era, 1994.

los escritos de la pintora, y el último publicado, “*A veces escribo como si trazase un boceto*”. *Los escritos de Remedios Varo*,⁷⁰ sugerente título tomado de la propia artista, y que fue su respuesta a la pregunta ¿Es usted escritor así como es pintor? Este trabajo, basado en las fuentes documentales del archivo Gruen, propiedad de Alexandra y Walter Gruen,⁷¹ supone un estudio profundo, aportando la clasificación y análisis de sus escritos.

No queremos olvidar, tampoco, las publicaciones que se han realizado con un carácter más divulgativo como la colección *Resumen*, en la que se incorporan pequeños libros de artistas mexicanos, cuyo número 17 estuvo dedicado a Remedios Varo y Guillermo López Beltrán,⁷² en el que como novedad, o más bien como curiosidad, se incluye una lista de precios de su obra en el mercado de arte en los años noventa. En la misma línea se sitúa la obra introducida en *Galería. Colección de Arte Mexicano*, escrita por Lourdes Andrade.⁷³

El interés que despierta Remedios Varo ha producido que sea universalmente conocida, quizá más en México, que en nuestro país, donde también se han realizado varios audiovisuales como el dirigido en 1966 por Jomi Ascot o el de Eduardo Leyva Muller, titulado *Cosmoagonía (Remedios Varo)*, producido en 1984. Su universo ha contagiado páginas y páginas de poesía,⁷⁴ literatura como la novela de Zoe Valdés, *La cazadora de astros*⁷⁵ e, incluso, cuentos para niños como *Remedios y su demonio*,⁷⁶ escrito por Carmen Leñero.

Otra de las artistas que ha suscitado interés en los últimos años es la pintora Elvira Gascón. El libro publicado por Mauricio César Ramírez Sánchez, *Elvira Gascón: la línea de una artista en el exilio*,⁷⁷ ha supuesto uno de los primeros textos profundos sobre la pintora, en el que por primera vez se traza su proyección vital y creadora desde

⁷⁰ Edith Mendoza, “*A veces escribo como si trazase un boceto*”. *Los escritos de Remedios Varo*, México, Iberoamericana, 2010.

⁷¹ Ambos ya han fallecido. Las últimas noticias, apuntaban a que el archivo sería donado a El Colegio de México.

⁷² Lupina Lara Elizondo, “Remedios Varo y Guillermo López Beltrán”, en *Resumen. Pintores y pintura mexicana*, núm. 17, 1996, pp. 3-14.

⁷³ Lourdes Andrade, *Remedios Varo*, México, Círculo de Arte, 2002.

⁷⁴ Véase el libro de Francis Mestries, *Remedios para el mal de ojo. Visiones de Remedios Varo*, México, Ediciones del Lirio, 2014.

⁷⁵ Zoe Valdés, *La cazadora de astros*, Barcelona, Plaza Janés Editores, 2007.

⁷⁶ Carmen Leñero, *Remedios y su demonio*, México, Callis Editora, 2010.

⁷⁷ Mauricio César Ramírez Sánchez, *Elvira Gascón: la línea de una artista en el exilio*, México, El Colegio de México, 2014.

5. Aproximación a la historiografía mexicana sobre mujeres artistas exiliadas

sus inicios en España hasta su muerte en México, delineando sus distintas facetas artísticas, especialmente sus trabajos de ilustración en prensa. De hecho, esta labor ya propició la publicación del libro *Elvira Gascón, retratista*,⁷⁸ que por primera vez reunía un importante acopio de los retratos que hoy forman parte de la colección de El Colegio de México.

En cuanto a las artistas más jóvenes formadas en México, han sido objeto de monografías Marta Palau y Lucinda Urrusti, ambas continúan en activo en la actualidad. De la primera, Palau, se han realizado importantes trabajos que abarcan los distintos procesos creativos por los que ha ido pasando. Destacan, entre los primeros acercamientos, el texto de Rita Eder, *Marta Palau. La intuición y la técnica*.⁷⁹ En la actualidad, es una de las artistas más reconocidas de México con una obra que traspasa fronteras. Uno de los últimos trabajos sobre la artista ha sido el libro *Marta Palau. Naualli*,⁸⁰ en el que se han reunido textos de los críticos e investigadores que mejor conocen su obra y sus procesos, como Emilio Carbadillo, Francisco Reyes Palma, Gerardo Mosquera, Rita Eder o Ida Rodríguez Prampolini.

Sobre Lucinda Urrusti, debemos señalar el trabajo pionero, publicado en 1976, *Un mundo etéreo, la pintura de Lucinda Urrusti*,⁸¹ que supuso el primer análisis reflexivo en torno a esta artista; aunque más completo es el recientemente publicado *Lucinda Urrusti. Pintura, dibujo y escultura*,⁸² donde se hace un amplio recorrido y análisis crítico de su proyección artística, a través de la recopilación de textos realizados por los críticos de arte más importantes del momento como Margarita Nelken, Jorge Crespo de la Serna o Antonio Rodríguez, publicados en distintos momentos de la trayectoria de esta artista.

Recientemente también se ha publicado un libro sobre la madrileña Julia Giménez Cacho.⁸³ Escrito por su marido Luis Giménez Cacho a la muerte de la pintora, va narrando la vida de los dos, dedicando un único capítulo a la vocación pictórica de Julia.

⁷⁸ AA. VV., *Elvira Gascón, retratista*, México, El Colegio de México, 2013.

⁷⁹ Rita Eder, *Marta Palau. La intuición y la técnica*, México, Gobierno del Estado de Michoacán, 1985.

⁸⁰ AA.VV., *Marta Palau. Naualli*, México, Turner/Conaculta, 2006.

⁸¹ AA.VV., *Un mundo etéreo, la pintura de Lucinda Urrusti*, México, SEP, 1976.

⁸² AA.VV., *Lucinda Urrusti. Pintura, dibujo y escultura*, México, DGE/Equilibrista, 2012.

⁸³ Luis Giménez Cacho, *Dos vidas. Memorias*, México, El Colegio de México/Ateneo Español de México, 2014. En el año 2016 fue presentado el libro, realizándose también para la ocasión una pequeña muestra de la obra de Julia Giménez Cacho en el Ateneo Español.

En este año, 2019, como indicamos en el inicio, las aportaciones continúan positivamente. Esperamos que todas las iniciativas realizadas tanto en América como en España sobre la conmemoración del ochenta aniversario supongan un eslabón más para un mayor conocimiento de las artistas del exilio.