

COORDENADAS MÓVILES: REDES DE COLABORACIÓN ENTRE MUJERES EN LA CULTURA Y EL ARTE (1975-1985)

30 SEP 23

14 ENE 24

MACG BORDES

LA CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL TRABAJO DE MUJERES ARTISTAS

y agentes diversas en el campo cultural es una labor que se ha logrado a través de estrategias de colaboración afectivas y profesionales. Una lucha que por décadas ha insistido en fomentar vínculos que han cimentado mejores condiciones para nuestro presente y las afrentas del futuro.

En la actualidad, son innegables los alcances del movimiento feminista y transfeminista, y su impacto en el campo del arte. Esos logros han sido herramientas de supervivencia frente a los efectos del patriarcado, de los cuales no está exento el ámbito artístico y el de producción de conocimiento, las instituciones y sus relaciones con las obras y los públicos. En dicho contexto, esta exposición responde a la urgencia de imaginar y poner en práctica nuevas metodologías para repensar la historia del arte reciente en México y el lugar de las mujeres en ella. En esta muestra el foco se encuentra en las redes de colaboración que construyeron un campo creativo forjado en las diferencias, el diálogo, el conflicto, la complicidad, la vulnerabilidad, el rumor, el secreto, los silencios, la frustración, la amistad y formas de producción que desbordan la especificidad de los medios artísticos.

Coordenadas móviles recoge una investigación a partir de conversaciones con artistas y el estudio de archivos y colecciones personales e institucionales del país. También incluye piezas comisionadas que realizan lecturas contemporáneas de algunos materiales históricos. Se divide en cuatro núcleos que mapean las conexiones entre artistas y agentes culturales de 1975 a 1985, un tiempo atravesado por la segunda ola del feminismo en México y por cuestionamientos acerca del lugar social de las mujeres en el arte. A través de una revisión histórica del periodo, alternativa al relato hegemónico de “Los Grupos”, no sólo se nombra a artistas y escritoras, sino también a las agentes que las acompañaron, como gestoras, curadoras, teóricas o críticas, ya que las prácticas de creación en red fueron -y siguen siendo- una estrategia constante y vigente dentro del sistema artístico y cultural en México.

Gemma Argüello Manresa, Natalia de la Rosa,
Carla Lamoyi y Roselin Rodríguez Espinoza

NUCLEO I. RESISTENCIAS Y PEDAGOGÍAS ARTÍSTICAS

La década de los setenta es un período complejo en el ámbito de la historia de los movimientos de oposición política contra el estado mexicano, pero también es fundamental para comprender el origen de las organizaciones que formaron parte de la segunda ola del feminismo en México con agendas en torno al aborto, la violencia sexual, el trabajo, el hogar y los medios masivos de comunicación, así como del arte feminista en el país.

La reconstrucción histórica implica tomar decisiones que desafortunadamente no le hacen justicia a varias de las mujeres involucradas. Sin embargo, aquí, a partir de distintos eventos, se plantea un recorrido que muestra una visión panorámica de lo que sucedió en una década de arte feminista en México que intenta visibilizar la producción de muchas de ellas a partir de redes colaborativas en la formación de grupos como el Colectivo Cine Mujer en 1975 y los grupos Bioarte, Tlacuilas y Retrateras y Polvo de Gallina Negra en 1983. También se señalan distintos eventos y exposiciones que se organizaron en complicidad con distintas instituciones, la producción editorial, así como la participación de artistas, escritoras y gestoras en organizaciones feministas como el Movimiento Nacional de Mujeres, Mujeres en Acción Solidaria, Coalición de Mujeres Feministas y el Colectivo la Revuelta.

Finalmente, este núcleo apuesta por mostrar las prácticas comunes a estas artistas y gestoras. Por un lado, desde el performance y el Happening. Por otro, a partir de la pedagogía feminista desde dos vertientes, una influenciada por el feminismo de los Estados Unidos, y otra nacida desde las especificidades del contexto local marcado con un compromiso con la agenda feminista desde el activismo.

OBRAS

YOLANDA ANDRADE

Terry Holiday, 1978
Reproducción contemporánea,
inyección de tinta sobre papel fotográfico mate
40.64 x 50.8 cm
Cortesía de la artista

Terry Holiday es una artista, actriz y vedette clave de los primeros movimientos en defensa de las disidencias de género en la década de los setenta. También fue colaboradora del grupo Pe-yote y la Compañía entre 1976 y 1980.

YOLANDA ANDRADE

Las tres gracias, 1980
Reproducción contemporánea, inyección de tinta sobre papel
fotográfico mate
27.94 x 35.56 cm
Cortesía de la artista

Yolanda Andrade es una fotógrafa feminista. Su trabajo es fundamental para comprender la historia de la comunidad LGBTQ+ a través del registro fotográfico de la vida cotidiana y nocturna y las marchas de la disidencia sexual.

LOURDES GROBET

La venus en el vestidor, de la serie La doble lucha, 1981-82
Plata sobre gelatina
18.4 x 24 cm
Centro de la Imagen, fondo Consejo Mexicano de Fotografía

El trabajo fotográfico de Lourdes Grobet sobre la lucha libre es importante para mostrar el papel de las mujeres en una práctica conocida popularmente por ser masculina.

LOURDES GROBET

La india Sioux en su recámara, de la serie La doble lucha, 1983
Plata sobre gelatina
18.5 x 24.1 cm
Centro de la Imagen, fondo Consejo Mexicano de Fotografía

YOLANDA ANDRADE

Las protestantes, 1984
Reproducción contemporánea, inyección de tinta sobre papel
fotográfico mate
27.94 x 35.56 cm
Cortesía de la artista

YOLANDA ANDRADE

Sin título, 1977-78
Plata sobre gelatina
21 x 14 cm
Centro de la Imagen, fondo Consejo Mexicano de Fotografía

CARTELES

Cartel de la exposición *Artistas Mujeres-Mujeres Artistas* en el Museo de Bellas Artes de Toluca en enero de 1984. Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

Esta exposición fue organizada por la artista y gestora Mónica Mayer en el Museo de Bellas Artes de Toluca que, en sus palabras, tuvo el propósito de “mostrar ampliamente la obra realizada por mujeres, en la que aunque no necesariamente compartan un estilo o una temática, comparten una problemática común como mujeres creadoras de arte”. Como parte de dicha exposición se mostró y activó la pieza *Árbol de vida: juego de muñecas* de Laïta como parte de la participación del Grupo Bioarte y se exhibió la obra *La herida de Magali Lara*.

Invitación a la exposición *Mujeres Artistas-Artistas Mujeres* en el Museo de las Bellas Artes de Toluca, enero de 1984

14 x 21 cm

Cortesía del Archivo Pinto mi raya

Cartel del ciclo de actividades *¿Cabellos largos, ideas cortas?* en el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura A.C., marzo de 1984

Cortesía de Ana Barreto

En 1984 se organizó el ciclo *¿Cabellos largos, ideas cortas?*. Este ciclo fue organizado por un comité formado por Oriana Barkham, Frances Cox, Rocío Gracia, Fairlie Gibson, Marisol Gower, Barbara Labiejko, Vaughne Miller, Marcela Ramírez y Dora Luz Vázquez con un póster diseñado por la artista Ana Barreto. Consistió en una serie de exposiciones, conferencias, piezas performáticas, presentaciones de libros de artista y películas. Según una nota del periódico Excelsior su título estaba inspirado en el aforismo de Schopenhauer “la mujer es una criatura de cabellos largos e ideas cortas” y sus objetivos eran “dar a conocer las diversas opiniones y alternativas de grupos e individuos interesados en la problemática de las mujeres, el trabajo que realizan las propias mujeres dentro de diversos ramos del arte y la sociedad”.

Cartel del Primer Simposio Mexicano Centroamericano de Investigación sobre la Mujer, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes, noviembre de 1977

Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

El Primer Simposio Mexicano Centroamericano de Investigación sobre la Mujer, organizado con motivo del “Año Internacional de la Mujer”, estuvo enfocado en promover la investigación sobre los temas de la mujer, producir intercambios académicos y publicaciones sobre estos temas, con un enfoque que cuestionaba la relación entre la lucha de clases y la lucha feminista, principalmente en el contexto Latinoamericano. Estuvo acompañado de la exposición *Pintoras, escultoras, grabadoras, fotógrafas, tejedoras, ceramistas* en el Museo Carrillo Gil, la cual fue coordinada por Alaíde Foppa, Raquel Tibol y Sylvia Pandolfi, con la colaboración de Alcira Medleg, Guadalupe Benítez, Carla Rippey y Mónica Mayer, donde expusieron casi 80 artistas.

Cartel del aniversario del secuestro de Alaíde Foppa, diciembre de 1981

Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

Alaíde Foppa fue una poeta, académica, gestora, crítica de arte y activista feminista guatemalteca exiliada en México. Fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fundadora de la revista fem. y del programa radiofónico *Foro de la Mujer*. Fue desaparecida por el estado de Guatemala en 1980.

ANA BARRETO

Cartel de *Talleres sobre Violencia* en el Museo de Arte Carrillo Gil, noviembre de 1983

Cortesía de la artista

ANA BARRETO

Cartel *Denuncia la Violación* del Centro de apoyo para mujeres violadas A.C., 1982-83

Cortesía de la artista

MÓNICA MAYER

Cartel para charla sobre arte feminista con Juana Gutiérrez, Mónica Mayer y Armando Torres Michúa en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, agosto de 1976

Cortesía del Archivo Pinto mi raya

BIOARTE- LAÏTA

La leche y la sangre, 1984

Registro fotográfico de la pieza para la exposición realizada como parte del evento performático *La fiesta de quince años en la Academia de San Carlos*, agosto de 1984

Reproducción contemporánea, impresión lightjet 10 x 15 cm

Cortesía de Laïta

CARTEL

Cartel del evento performático *La fiesta de quince años* en la Academia de San Carlos, agosto de 1984

Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

Este fue un evento performático organizado por el grupo *Tlacuilas y Retrateras*, además de una exposición donde diversas artistas exploraron el hito de la fiesta de XV años en México. La exposición incluyó piezas de Carla Rippey, Roselle Faure y Bioarte-Laïta que se encuentran en esta muestra.

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Registro fotográfico de la acción *La Corona*, 1979

Reproducción contemporánea, impresión en papel algodón 40 x 60 cm

Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Registro fotográfico de la acción *La Corona*, 1979

Vinil autoadherible

250 x 300 cm

Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

Performance y protesta a favor del aborto libre y gratuito realizada el 10 de mayo de 1979. Fue organizado por el Frente Nacional de Lucha por la Liberación de los Derechos de las Mujeres y la Coalición de Mujeres del Ángel de la Independencia al Monumento a la Madre de la Ciudad de México. En él las mujeres iban vestidas de negro y marcharon con una corona que en lugar de flores llevaba instrumentos que utilizaban las mujeres para realizar abortos clandestinos y ponían en riesgo su vida.

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Cuaderno de Tareas, 1978-1981

Impresión risográfica

21 x 27 cm

Cortesía de Miau Ediciones

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Sin título, de la serie *Soledad*, 1983

Reproducción contemporánea, impresión lightjet 25.5 x 20 cm

Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

Parte de esta serie fue presentada en la exposición *Presencias. Colectiva de Fotografía* en homenaje a Lola Álvarez Bravo en el Ciclo *¿Cabellos largos, ideas cortas?* y en la muestra *Artistas Mujeres-Mujeres Artistas* en el Museo de Bellas Artes de Toluca.

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Registro fotográfico del performance realizado por el grupo *Tlacuilas y Retrateras* en la Biblioteca México, 1984

Reproducción contemporánea, impresión lightjet 10 x 15 cm

Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

Como resultado de un taller de arte feminista en la Academia de San Carlos que organizó Mónica Mayer, se conformó el grupo de arte feminista *Tlacuilas y Retrateras*. Sus integrantes fueron Mónica Mayer, Ana Victoria Jiménez, Ruth Ablores, Karen Cordero, Consuelo Almeda, Lorena Loaiza, Nicola Coleby, Isabel Restrepo, Marcela Ramírez, Patricia Torres y Elizabeth Valenzuela. Esta serie fotográfica es el registro de Ana Victoria Jiménez de acciones performáticas que se realizaron en la Biblioteca México.

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Registro fotográfico del performance *Las mujeres artistas o se solicita esposa* del grupo Polvo de Gallina Negra en la Biblioteca México, 1984

Reproducción contemporánea, impresión lightjet 10 x 15 cm

Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

Polvo de Gallina Negra fue un grupo de arte feminista integrado por Maris Bustamante y Mónica Mayer. Entre los varios performance que realizaron se encuentra éste en la Biblioteca México junto con las acciones realizadas por *Tlacuilas y Retrateras*.

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Registro fotográfico del evento performático *La fiesta de quince años* en la Academia de San Carlos, agosto de 1984
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
10 x 15 cm
Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Registro fotográfico de *Traducciones: un diálogo internacional de mujeres artistas / Translations: an international Dialogue of Women Artists*, 1979
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
10 x 15 cm
Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

Traducciones: Un diálogo internacional de mujeres artistas fue un proyecto de Mónica Mayer, que consistió en un intercambio de experiencias para establecer lazos entre el Women's Building en los Estados Unidos y mujeres artistas en México. Como parte de las actividades se realizó una exposición, talleres, visitas a distintos lugares y conferencias performáticas en el Museo de Arte Carrillo Gil, además de un encuentro en la casa de la escritora, directora teatral y activista lesbiofeminista Nancy Cárdenas en Cuernavaca, Morelos.

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Registro fotográfico de la *International Dinner Party* en la Ciudad de México, 1979
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
15 x 20 cm
Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

En 1979 Suzanne Lacy organizó el proyecto global *International Dinner Party* en torno a la pieza *Dinner Party* de Judy Chicago presentada en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, California. Éste mostró el resultado de una convocatoria hecha por Lacy y Linda Pruesse a mujeres en distintas partes del mundo para organizar cenas en honor a las mujeres importantes de cada lugar, mostrando las redes feministas y personales entre mujeres. En México, Ana Victoria Jiménez colaboró activamente en la organización y el evento se realizó en casa de Lilia Lucido de Mayer en honor a la activista y periodista Adelina Zendejas, la dramaturga, diplomática y activista Amalia Castillo Ledón y la cantante, compositora y activista Concha Michel.

CATÁLOGO

Catálogo de la exposición *Pintoras, escultoras, grabadoras, fotógrafas, tejedoras, ceramistas*, 1977
27.9 x 21.5 cm
Centro de Documentación del Museo de Arte Carrillo Gil
Colección SC / INBAL / MACG

Exposición de alrededor de 80 artistas organizada alrededor del Primer Simposio Mexicano-Centroamericano de investigación sobre la mujer en el Museo Carrillo Gil.

YAN MARÍA YAOYÓLOTL CASTRO

Las aventuras de superlesbi y Ana Pérez, de la serie *El lesbianismo, la enfermedad*, Revista Círculo 11 - 1ra. Ed., 1980
Impresión en papel bond
28.5 x 43.5 cm
Cortesía del Archivo histórico del movimiento de lesbianas-feministas en México, Yan María Yaoyólotl (AHMLFM-YMY)

Yan María Yaoyólotl es una activista lesbiofeminista, gestora y artista, fundadora de los grupos Lesbos (1977) y Oikabeth (1978).

YAN MARÍA YAOYÓLOTL CASTRO

Cartel, 1979
54 x 43 cm
Cortesía del Archivo histórico del movimiento de lesbianas-feministas en México, Yan María Yaoyólotl (AHMLFM-YMY)

CATÁLOGO

Catálogo del evento *¿Cabellos largos, ideas cortas?* en el Instituto Anglo-Mexicano A.C, marzo de 1984
21 x 28 cm
Cortesía de Gemma Argüello

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

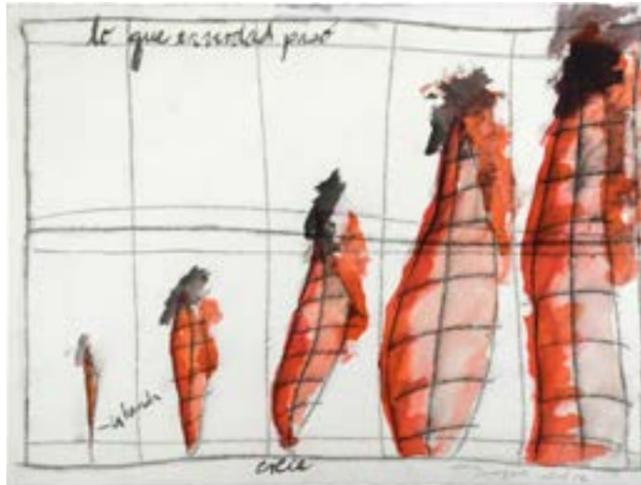
Sin título, de la serie *Columpio sobre el precipicio*, 1985
Impresión en papel algodón
40 x 60 cm
Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Fotolibro *Columpio sobre el precipicio*, 1985
30 x 20 cm
Cortesía de Gemma Argüello

CATÁLOGO

Catálogo de la exposición *Mujeres Artistas-Artistas Mujeres* en el Museo de las Bellas Artes de Toluca, enero de 1984
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

MAGALI LARA

La herida, 1982
Tinta y carbón
66.5 x 66.5 cm
Colección SC / INBAL / MACG

DOCUMENTOS

Postales de Jo Goodwin inspiradas en el proyecto *Traducciones: Un diálogo internacional de mujeres artistas / Translations: An International Dialogue of Women Artists* de Mónica Mayer, 1980.
Cortesía de Ana Victoria Jiménez
Reproducción contemporánea, impresión lightjet

Invitación al proyecto *Traducciones: Un diálogo internacional de mujeres artistas / Translations: An International Dialogue of Women Artists*, 1980
21 x 28 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

Invitación *Feminismo, mujer y arte*, 1980
21 x 28 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

MÓNICA MAYER

Translations: An International Dialogue of Women Artists, 2017
Reconstrucción de la conferencia usando las diapositivas escaneadas y leyendo el texto.
MP4
53:50 min
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

MÓNICA MAYER

Traducciones: un diálogo internacional de mujeres artistas / Translations: an international Dialogue of Women Artists, 1980
Impresión Xerox
2 engargolados 21.59 cm x 27.94 y 15 hojas plastificadas de la misma medida
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

MÓNICA MAYER

Mujeres artistas o se solicita esposa: recuento de una gira, 2023
MP4
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

POLVO DE GALLINA NEGRA

Documento Conferencias Performáticas dentro del proyecto *Las mujeres artistas o se solicita esposa*, 1984
Impresión en papel bond
21 x 28 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

DOCUMENTOS

Periódico *La Revuelta No. 2*, 1976
Creado y editado por el Colectivo La Revuelta
21 x 28 cm
Cortesía del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM

Colectivo fundado en 1975 como resultado de una escisión del Movimiento de Liberación de la Mujer después de las discusiones que se generaron entre distintos grupos feministas alrededor de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer organizada en México. Entre sus integrantes estuvieron Eli Bartra, María Brumm, Chela Cervantez, Bea Faith, Lucero González, Dominique Guillemet, Berta Hirirart y Ángeles Necochea. El periódico era uno de sus medios de expresión y contó con nueve números.

Revista *CIHUAT* Año 1 no. 3-4, 1977
28.1 x 30 cm
Cortesía del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM

Pionera de las publicaciones feministas junto con “La Revuelta” y *fem*. Fue el órgano de difusión de la Coalición de Mujeres Feministas y se conocen seis números.
Invitación a la exposición *Collage íntimo*, 1977
13.97 cm x 21.59 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

Collage Intimo fue la primera exposición reconocida como una muestra de arte feminista en México. Se realizó en Casa del Lago y en ella participaron Rosalba Huerta, Mónica Mayer y Lucila Santiago.

Invitación a la exposición *Lo Normal*, 1978
33 x 21.5 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

Exposición realizada en Casa de la Juventud que cuestionó el concepto de normalidad. En ella participaron Rosalba Huerta, Magali Lara, Mónica Mayer, Carolina Paniagua, Hilda Ramírez y Lucila Santiago.

ANA VICTORIA JIMÉNEZ

Grupo Bio-Arte: Laita, Nunik Sauret, Rose Van Lengen, Roselle Faure, Guadalupe García Vasquez en el Museo Nacional de Arte en ocasión del coloquio Bordando Sobre la Escritura y la Cocina, 1984
Impresión sobre sintra
90 x 60 cm
Cortesía del Archivo Ana Victoria Jiménez de la Universidad Iberoamericana

El Grupo Bioarte fue conformado por Guadalupe García Vásquez (artista afromexicana, pionera del performance y escritora), Roselle Faure (artista, pintora y diseñadora francesa), Laïta (artista, pintora y diseñadora francesa), Nunik Sauret (artista gráfica mexicana) y Rose Van Lengen (pintora brasileña). Antes de que el término bioarte fuera utilizado como una categoría de arte y medios, según Roselle Faure, éste fue acuñado por Guadalupe García Vásquez, quien decía que bio hacía referencia a la vida, “porque la mujer es la que da vida”.

DOCUMENTOS

Carta de invitación al colectivo Grupo Bioarte para participar en *La fiesta de quince años*, 1984
28 x 21 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

Invitación a exposición de colectivo Bio-Arte, 1984
10 x 15 cm
Cortesía de Laita Dubois Millot

Documentación del performance realizado durante la exposición *Museo Postmegatónico* en Casa del Lago, 1984
Impresión sobre papel fotográfico
43 x 28 cm
Cortesía de Roselle Faure

Performance realizado en Casa del Lago durante la exposición *Museo Postmegatónico* donde se partía del presupuesto de una arqueología de objetos en el año 3000. En él participaron Roselle Faure, Ernesto Martínez, Bin du Gross, Osagboro Sunpaki, Alfredo Arriaga, Gonzalo Acozcer, Tatiana y Mar Lies Dautre-Roussel.

ROSELLE FAURE

Elegía a Edulia, 1983
Acrílico y laca automotriz sobre tela.
150 x 130 cm
Cortesía de Roselle Faure

LAÏTA

Árbol de vida: juego de muñecas, 1984
Huipil
90 x 130 cm
Cortesía de la artista

Textil realizado por Laïta y portado por Nunik Sauret en la exposición *Artistas Mujeres-Mujeres Artistas* en el Museo de Bellas Artes de Toluca.

ROSELLE FAURE

La Virgen Quinceañera, 1984
Laca automotriz sobre acrílico transparente
100 x 80 cm
Cortesía de Roselle Faure

LAÏTA

Ollantay de la serie Luna es la mirada, 1986
Óleo sobre lona e ixtle.
190 x 120 cm
Cortesía de la artista

HERMINIA DOSAL

Sin título, 1977
Impresión sobre papel fotográfico
48 x 40 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

Herminia Dosal perteneció brevemente al grupo Polvo de Gallina Negra. Esta fotografía fue utilizada en un cartel del Movimiento Nacional de Mujeres en los setentas y es parte de una serie en la que fotografió a la bailarina Alma Guillermo Prieto.

Plan de actividades culturales de apoyo a la Educación primaria, módulo de Artes Plásticas.
1988
21 x 28 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

Este libro incluyó una selección de textos y notas introductorias de Maris Bustamante sobre educación artística a nivel primaria, además de textos de Mónica Mayer, Emma Cecilia García, Ruben Valencia, Melquiades Herrera, entre otros.

ROSA MARTHA FERNÁNDEZ (DIR.)

Cosas de Mujeres, 1975-1978
MP4
40:56 min
Cortesía de la artista

Directora:
Rosa Martha Fernández
Reparto:
Patricia Luke, Ángeles Necochea, Martín Lasalle
Guión:
Rosa Martha Fernández
Productora:
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México
Fotografía:
Arturo de la Rosa, Mario Luna, Víctor Viala
Edición:
Guy Devart, Valtraud Kontel, Ramón Aupart, Marcelino Aupart, Rosa Martha Fernández
Música:
Mario Lavista

El Colectivo Cine Mujer fue un grupo que recogió desde el feminismo la voz de distintas problemáticas de las mujeres a través del cine. Algunas integrantes del colectivo fueron Rosa Martha Fernández, Beatriz Mira, Guadalupe Sanchez, Sonia Fritz, Eugenia Tamés Mejía, María Novaro, Maricarmen de Lara, entre otras cineastas y artistas.

Registro fotográfico de varias obras presentadas en la exposición realizada como parte del evento performático *La fiesta de quince años* en la Academia de San Carlos, agosto de 1984
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
10 x 15 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

MARÍA DEL CARMEN DE LARA

Alaïde Foppa Falla, “La sin ventura”, 2014
MP4
1:01 min
Cortesía de la artista

Dirección
María del Carmen de Lara, Leopoldo Best
Producción
María del Carmen de Lara
Guión
María del Carmen de Lara
Fotografía
Antonio Uruñuela
Edición
Leopoldo Best
Sonido
Alberto Arnaut y Leopoldo Best
Música
Rony Hernández y Itzam Zapata

ROSA MARTHA FERNÁNDEZ

Rompiendo el silencio, 1979
MP4
36:15 min
Cortesía de la artista

Dirección
Rosa Martha Fernández
Guión
Elen Calmus, Rosa Martha Fernández, Sibyle Hayem, Ana V. Jiménez, Lilian Liberman, Mónica Mayer, Beatriz Mira, Laura Rossetti
Fotografía
Toni Khun, Alejandro Gamboa, Mario Luna, Michel Ehreberg, Beatriz Mira, Mauricio Schoeder
Producción
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Colectivo Cine Mujer, Rosa Martha Fernández

CARLA RIPPEY

La edad de las ilusiones, 1984 Foto-Collage
80 x 90 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

ELIZABETH VALENZUELA

Conferencias Mónica Mayer, ca. 1980
Collage
48 x 35 cm
Cortesía de la artista

ELIZABETH VALENZUELA

Conferencias Mónica Mayer, ca. 1980
Collage
51 x 30 cm
Cortesía de la artista

ELIZABETH VALENZUELA

Conferencias Mónica Mayer, ca. 1980
Collage
70 x 50 cm
Cortesía de la artista

ELIZABETH VALENZUELA

Serie *La escuelita* (tríptico), 1984
Acrílico sobre cartón
70 x 49 cm
Cortesía de la artista

ELIZABETH VALENZUELA

Isabel Restrepo, ca. 1980
Acuarela sobre papel
28 x 19 cm
Cortesía de la artista

ELIZABETH VALENZUELA

Autoretrato, ca. 1980
Acuarela sobre papel
29 x 19 cm
Cortesía de la artista

REVISTA

Esporádica, historieta feminista, núm 0 al 3, 1988-89
Creada, editada e ilustrada por Ana Barreto
Revista impresa a color
21 x 28 cm
Cortesía de Ana Victoria Jiménez

Esporádica es una historieta feminista cuya narrativa gráfica permitió a la artista Ana Barreto explorar distintos escenarios y problemáticas de las mujeres.

GUADALUPE GARCÍA VÁSQUEZ

Vanitas, 1986
Instalación con registro del performance realizado por Guadalupe García Vásquez
Registro fotográfico de Oweena Fogarty
Medidas variables
Cortesía de la artista

GUADALUPE GARCÍA VÁSQUEZ

Pendones, 1986
Impresión sobre tela
61.5 x 43.7 cm y 69 x 48 cm
Cortesía de la artista

GUADALUPE GARCÍA VÁSQUEZ

Pendón, s/f
Tela cosida e impresión fotográfica
100 x 120 cm
Cortesía de Araceli Zúñiga

GUADALUPE GARCÍA VÁSQUEZ

Pendón, s/f
Tela cosida e impresión fotográfica
100 x 120 cm
Registro fotográfico de Oweena Fogarty
Cortesía de Araceli Zúñiga

Catálogo de la exposición *Mujeres*. *Julia Giménez Cacho*, 1981
21.5 x 22.5 cm
Cortesía del Centro de Documentación del MACG
Colección SC / INBAL / MACG

MAGALI LARA

Mi nombre, 1986
Libro impreso a color
24 x 11 cm
Cortesía de la artista

ISABEL RESTREPO

Autoretrato, 1983
Acuarela
30 x 20 cm
Cortesía de la artista

ISABEL RESTREPO

Sin título, 2023
Instalación dibujo en papel arroz y audio.
260 x 100 cm
Cortesía de la artista

Instalación que hace referencia a la amistad entre Isabel Restrepo y Elizabeth Valenzuela. En el audio de la instalación Isabel da lectura a una carta en la que Elizabeth narra el performance que realizó junto con Patricia Torres en el evento de *La fiesta de XV años* y la reacción que tuvo la crítica de arte Raquel Tibol ante el mismo y todo el evento.

Catálogo del *Coloquio Bordando la Escritura y la Cocina*, editado por Margo Glantz, 1983
20.32 x 12.7 cm
Cortesía de Roselle Faure

Del 16 al 18 de noviembre de 1983, Margo Glantz, escritora mexicana y por entonces Directora de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, organizó el Coloquio *Bordando sobre la Escritura y la Cocina* en el Museo Nacional de Arte en el cual participaron escritoras y artistas. Durante este periodo los eventos feministas de corte académico, activista o literario eran acompañados de acciones plásticas, exposiciones o eventos artísticos. En esta ocasión, participaron las artistas: Laïta, Roselle Faure, Magali Lara, Rowena Morales, Nunik Sauret, Guadalupe García Vásquez, Rose van Langen, Julieta Jiménez Cacho y Mónica Mayer.

ALAÍDE FOPPA Y ELENA URRUTIA

Foro de la Mujer: Nuestra revista fem., *Colectivo La Revuelta y Entrevista a Monica Mayer*, s/f
MP3
Duraciones variables
Radio UNAM

El Foro de la Mujer fue un programa radiofónico producido por Radio UNAM, creado, conducido y dirigido por Alaïde Foppa entre 1972 y 1980. Después de su desaparición fue retomado por la escritora y académica feminista Elena Urrutia de 1982 a 1986.

ROSELLE FAURE Y LAÏTA

La piña quería hacerse tepache
El chilito quería ser picosito
Evocación frustrada del Agasajo en el Coloquio del Munal de 1983.
2023
Video instalación
Cortesía de las artistas

Video realizado en el marco de:

Pasto salvaje.
Frank O'Hara en los camellones de la ciudad.
Proyecto nómada de picnics alrededor de la práctica curatorial y la poesía de la curadora Violeta Celis.
Sistema Nacional de Creadores de Arte en la categoría de Medios Alternativos (2023).

PICNIC en Ciudad de México
El tiempo pasa. Y ahora curamos picnics...
Curadora invitada:
Gemma Argüello Manresa
Registro de video: Enrique Macías Martínez
23 de Septiembre de 2023 en el Bosque de Chapultepec.

Durante el Coloquio Bordando sobre la Escritura y la Cocina se realizó la ambientación Escribiendo con los frutos de la tierra (montaje de un bodegón erótico-conceptual en el MUNAL) a cargo del grupo Bioarte en colaboración con Tonia Aguirre Montiel y Maricela Severino Cárdenas. Para esta muestra, Laïta y Roselle Faure realizaron un nuevo bodegón en el Bosque de Chapultepec inspirado en la crítica institucional al museo y la ambientación creada para ese evento.

PATRICIA TORRES

Sin título, 1988
Lápiz sobre papel
150 x 80 cm
Cortesía del Archivo Pinto mi raya

NUCLEO II. MÁS ALLÁ DE LA LITERATURA: LIBROS DE ARTISTA, ARTE CORREO, POESÍA VISUAL Y CREACIÓN ESCÉNICA

Esté núcleo revisa el trabajo de creadoras que se desmarcaron de los campos artísticos tradicionales para explorar de manera individual, pero sobre todo colectiva los cruces entre la literatura, las artes plásticas y las artes escénicas en México. Lo cual dió como resultado formas híbridas de producción como: libros de artista, grafismos, poesía y narrativa visual, arte correo, video performance, montajes escénicos y obras teatrales. Este conjunto de prácticas buscaron por distintos caminos reimaginar el lenguaje textual, desde sus cualidades narrativas, poéticas, visuales, espaciales y performáticas.

A través de una selección de documentos y obras de distintos acervos, se comparten procesos de trabajo involucrados en pequeñas editoriales y en espacios de exhibición de libros de artista, convocatorias internacionales de arte correo, bienales de poesía visual y proyectos escénicos multidisciplinares.

Aunque la mayoría de los casos que se muestran en esta sección fueron gestionados en conjunto por hombres y mujeres –muchas veces colectivos formados por parejas de artistas–, en los relatos más difundidos se han resaltado las figuras masculinas dejando de lado la labor de sostén, cuidado, gestión, administración y producción creativa de estas artistas. Esta sección busca reconocer su lugar como protagonistas.

DOCUMENTOS

Invitación a la exposición *Mexican Artist Books* en Franklin Furnace Archive, Inc., Nueva York, curada por Martha Hellion y Carla Stellweg, 1982.
13.97 cm x 21.59 cm
Cortesía Martha Hellion / Centro de documentación e investigación de libros de artistas

Registro de la exposición *Mexican artist books* en Franklin Furnace Archive, Inc., Nueva York, curada por Martha Hellion y Carla Stellweg. Hemisferic Institute, 1982. Autora o Fotógrafa no identificada
Impresión light jet
13 x 18 cm
Cortesía de las curadoras

Lista de obras de la exposición *Mexican artist books* en Franklin Furnace, Nueva York, curada por Martha Hellion y Carla Stellweg. Hemisferic Institute, 1982
28 x 21 cm
Cortesía de Martha Hellion / Centro de documentación e investigación de libros de artistas

En 1982, la curadora Carla Stellweg —editora de la revista *Artes Visuales*—, invitó a la artista y editora Martha Hellion, quien acababa de regresar a México después de vivir y trabajar varios años en Europa, a co-curar una exposición titulada *Mexican artists books*, en Franklin Furnace en Brooklyn, Nueva York. La selección incluyó obras de algunas de las artistas que estaban experimentando con el formato del libro en México como la artista méxico-estadounidense Antonia Guerrero; la pintora ecuatoriana Judith Gutiérrez, Flor Minor, Maris Bustamante, Magali Lara, Carmen Boullosa, Rowena Morales y Martha Hellion. El montaje deja ver formatos no convencionales desplegados a lo largo y alto de las paredes que cuestionaban la idea de que los libros siempre están hechos de papel y tinta.

MARTHA HELLION

Trayectoria, 1973
Papel albanene, pluma y prismacolor
10 x 10 cm (cerrado) 10 x 200 cm (abierto)
Cortesía Martha Hellion / Centro de documentación e investigación de libros de artistas

MARTHA HELLION

Caja con boletos y documentos de viaje, 1973/1974
Libro de artista
30 x 30 x 5 cm
Cortesía Martha Hellion / Centro de documentación e investigación de libros de artistas

Martha Hellion es artista visual, arquitecta de profesión y museógrafa. Fue una de las editoras y gestora fundamental de la editorial *Beau Geste Press* (1970-1976), fundada en Devon, Inglaterra. Tras dejar dicho proyecto, Hellion produjo la pieza autobiográfica *Trayectoria* (1973), un libro miniatura con formato de acordeón en el que por medio de textos y dibujos, narra el viaje que realizó en tren a Bélgica en la búsqueda de un nuevo comienzo. Este libro único estuvo acompañado de una edición de diez cajas con boletos y documentos de viaje dibujados a mano e impresos en serigrafía, que funcionan como un registro de su travesía.

MARTHA HELLION

Northway, 1974
Libro empastado con flores secas y serigrafías en pequeño formato
15 x 15 cm (cerrado), 15 x 30 cm (abierto)
Cortesía Martha Hellion / Centro de documentación e investigación de libros de artistas

MARTHA HELLION

De la memoria y el olvido, 2019

Libro de artista impreso en el taller de Pablo Torrealba P/A
21.5 x 27 cm (cerrado), 21.5 x 52 cm (abierto)
Cortesía Martha Hellion / Centro de documentación e investigación de libros de artistas

Northway (1974), es la continuación del recorrido de Martha Hellion por distintos países de Europa en busca de un nuevo comienzo. La pieza relata el traslado en barco de la artista a Noruega, un mapeo personal y una reflexión sobre la constante partida, que a la vez, era una carta a sus hijos. El libro contiene un estudio sobre el paisaje y los cambios de luz en Noruega; un lugar donde dependiendo de las estaciones del año, la duración del día y la noche cambian radicalmente.

En 2019, la artista editó el libro *De la memoria y el olvido*, que es una reinterpretación del libro de los setenta.

MARTHA HELLION

Otoño, 1974

Marco de madera con hojas secas encuadradas y portada en piel con vidrio
32.6 x 26.3 cm
Cortesía Martha Hellion / Centro de Documentación e Investigación de Libros de Artistas

MIRTHA DERMISACHE

Diario 1 año 1, 1972

Libro de artista
47.5 x 36.5 cm
Cortesía Martha Hellion / Centro de Documentación e Investigación de Libros de Artistas

JESUSA RODRÍGUEZ Y LILINA FELIPE

Album de Estrellas, s/f

Libro de artista (Álbum con un sobre con 196 estampas)
25.5cm x 21 cm
Cortesía Martha Hellion / Centro de Documentación e Investigación de Libros de Artistas

FELIPE EHRENBERG

El libro. Cómo hacerlo y cómo usarlo usando el mimeógrafo, 1980

Publicación impresa en mimeógrafo
17 x 21 cm
Cortesía de Mariliana Montaner

EDITORIAL ALAIDE

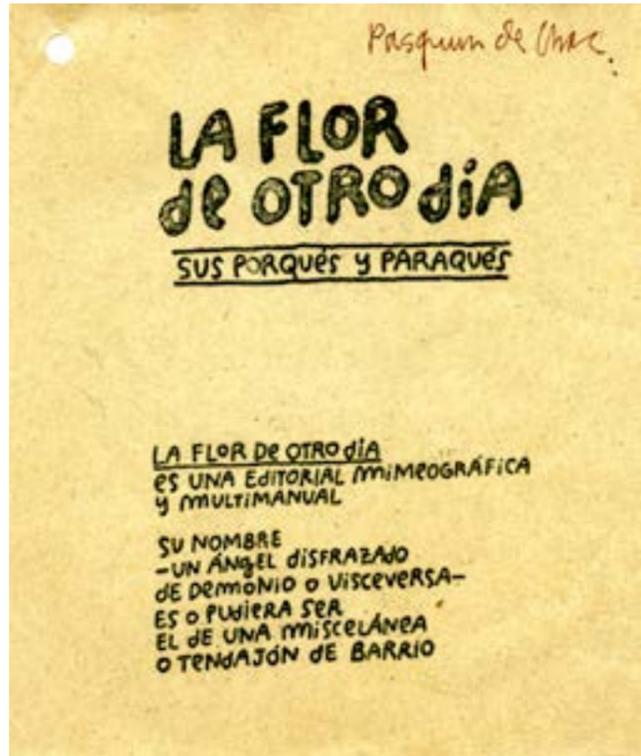
Dentro del espíritu, de la colección *Cuadernos Libres*, 1984

Publicación impresa en mimeógrafo
23 x 18 cm
Cortesía de Mariliana Montaner

Mariliana Montaner impartiendo un taller de publicaciones en Mexicali, como parte del colectivo H2O, 1984
Impresión cromogénica
10 x 15 cm
Cortesía de Mariliana Montaner

Mariliana Montaner en el Taller de publicaciones Mexicali, como parte del colectivo Haltos Hornos H2O, 1984
Impresión cromogénica
10 x 15 cm
Cortesía de Mariliana Montaner

La editora Mariliana Montaner formó parte del grupo Haltos 2 Ornos (H2O), un seminario de labor editorial iniciado por Felipe Ehrenberg, Marco Limenes, Ernesto Molina y Santiago Rebolledo en 1980; en el que participó durante varios años impartiendo talleres en reclusorios femeniles y otros espacios. De esta experiencia resultó la publicación *Dentro del espíritu* de la colección *Cuadernos Libres*, publicado por la Editorial Alaide (1984), nombre que hace alusión a la escritora, activista feminista y editora Alaíde Foppa, quien fue desaparecida en Guatemala en 1980. La Editorial Alaide, fue integrada por Amanda Arcieniega Cano, Rhina Elizabeth Aguilar, Esther Gutierrez Maciel, Carmen Tulia Herrera, María de los Ángeles Martínéz, Sully Moreno Salvador, Pilar Salazar Pacheco, Antonia Zonana Cardeña y Luby Ayoy Ireño del Centro Femenil de Reinserción Social, Tlalpan.

LA FLOR DE OTRO DÍA

La Flor de Otro Día (sus porqués y paraqués), 1983
21.59 cm x 13.97 cm
Impreso
Cortesía de Mariliana Montaner

La Flor de Otro Día, fundada en 1983 por la pareja formada por Mariliana Montaner y el diseñador y pintor Chac, fue una editorial mimeográfica y multimanual, caracterizada por retomar lo popular, lo lúdico y el humor para producir proyectos colectivos al margen de los circuitos oficiales del arte. La producción editorial funcionaba como una herramienta para convocar una red de amistades y trabajo colectivo que involucraba el esfuerzo de artistas, escritores, y agentes culturales. Cada libro era una propuesta articulada alrededor del humor, la antisoledad y la crítica social.

AUTORA NO IDENTIFICADA

Registro fotográfico del bautizo de la Flor de Otro Día (Felipe Ehrenberg, Chac, y Mariliana Montaner.), 1983
Impresión cromogénica
10 x 15 cm
Cortesía de Mariliana Montaner

JESÚS GÓNZALEZ Y ARTURO ITURBIDE

Registro fotográfico del Taller de la Flor de Otro Día, 1984
Impresión cromogénica
10 x 20 cm, (o el largo que de la impresión)
Cortesía de Mariliana Montaner

LA FLOR DE OTRO DÍA

Temporales Cotidianos (calendario), 1983
Publicación colectiva
35 x 22 x 5 cm (caja), 34 x 21 cm (hojas)
Cortesía de Mariliana Montaner

LA FLOR DE OTRO DÍA EN COLABORACIÓN CON LOURDES GROBET

Virgenes y otras Madres (Cinito mimeográfico), 1983
Publicación colectiva
34 x 24 x 6 cm
Cortesía de Mariliana Montaner

Este “cinito” mimeográfico fue realizado para el 10 de mayo, Día de las Madres. La relación entre imágenes y textos propone una crítica a la educación religiosa, que dictaba las formas de comportamiento para las mujeres en las escuelas de monjas en México y otros países de Latinoamérica. La selección de versos de las Letanías de la Virgen, pasajes de la Biblia y otros textos fue realizada por Mariliana Montaner; los dibujos son de Chac; las fotografías de Lourdes Grobet, que incluyen algunas imágenes de la serie *Lucha Libre* (1980-2018), con asistencia de Patricia Mendoza en la producción de libro.

LA FLOR DE OTRO DÍA EN COLABORACIÓN CON LOURDES GROBET

Las magníficas, 1987
Libro de artista, 200 ejemplares.
8 X 20 cm
Cortesía de Mariliana Montaner

JESÚS GÓNZALEZ Y ARTURO ITUBIDE

Carmen Boullosa de Taller Tres Sirenas en la sala de su casa, 1984
Impresión cromogénica
15 x 10 cm
Cortesía de Mariliana Montaner

La escritora Carmen Boullosa fundó la editorial Tres Sirenas en el garage de su casa, un taller dedicado a la edición de libros artesanales propios y colaboraciones en tirajes pequeños o únicos donde colaboraron como operadoras ocasionales la artista Georgina Quintana, las traductoras Laura González Durán y Kattia Ontañón. Boullosa usó la editorial como un espacio lúdico para explorar la hoja en blanco y el formato impreso empleando tipos móviles, collage, recortes de fotograbados, acuarela y timbres.

ROWENA MORALES, CARMEN BOULLOSA, CORAL BRACHO, VERÓNICA VOLKOW, NELLY KEOSEYAN, KIRA GALVÁN, GLORIA GERVITZ

Seis Poetas, 1983
Libro de artista
10 x 13 cm
Cortesía de Rowena Morales

Carpeta impresa en el Taller Tres Sirenas, realizada para la exposición *Cartas a esa monja* (1983) de Rowena Morales en el Museo de Arte Carrillo Gil.

CARMEN BOULLOSA, EDITADO POR TRES SIRENAS Y LA FLOR DE OTRO DÍA

Cocinar hombres, 1983

Libro de artista

21 x 15 cm

Cortesía de Mariliana Montaner

MAGALÍ LARA

Cocinar Hombres, 1983

Libro de artista

21.1 x 21.1 cm

Cortesía de Magalí Lara

MAGALI LARA Y LOURDES GROBET

Se escoge el tiempo, 1983

Libro de artista

21.6 x 26.3 cm

Cortesía de Magalí Lara

MAGALÍ LARA, IMPRESO EN EL TALLER TRES SIRENAS

El libro del olvido, 1983

Libro de artista

12 x 13 cm

Cortesía de Magalí Lara

En este libro Magalí Lara narra la historia de desamor de una silla que espera a su amante. Los ejemplares fueron impresos por Georgina Quintana y Laura Gonzalez Durán en el Taller Tres Sirenas.

CARMEN BOULLOSA Y MAGALÍ LARA

Invitación para Libros y otros Libros, Museo de Arte Moderno, 1983

11.2 x 17.2 cm

Cortesía de Magalí Lara

Mónica Mayer le propuso a Magali Lara diseñar una versión para colorear con la historia de Libro del Olvido. La sugerencia motivó la exposición Libros y otros libros, que se realizó en septiembre de 1983 en el Museo de Arte Moderno, y convocó a artistas y escritoras a crear un nuevo texto, ilustración, libro u obra de arte a partir de la historia de desamor de Lara.

Maris Bustamante tomó los dibujos originales para contar una nueva historia de amor que termina en un embarazo fallido. La narradora Silvia Molina, pegó los dibujos de Lara sobre papel de color, lo iluminó y lo bordó. La escritora Margo Glantz aprovechó la excusa para narrar la vida de la compositora y soprano mexicana Ángela Peralta. A la par de esta exposición, donde también expusieron Rowena Morales, Enriqueta Ochoa, Amparo Dávila, Alicia García Bergua, y los proyectos editoriales Cocina Ediciones, Cuentagotas, y La Flor de Otro Día, entre otros; se realizaron algunas ediciones, una serie de conferencias, charlas y presentaciones de libros.

LOURDES GROBET

Collar, retrato de Magalí Lara, 1983

Impresión digital

45 x 45 cm

Cortesía de Magalí Lara

La artista confeccionó un collar con fotografías miniatura de los dibujos de la silla realizados por Magali para el Libro del Olvido. La pieza fue estrenada por Lara en la inauguración de la exposición Libros y otros libros en el Museo de Arte Moderno.

PAOLO GORI

Registro del Taller Cocina Ediciones [Yani Pecanins], 1977

Impresión light jet

27.8 x 35.6 cm

Centro de Documentación Arkheia, MUAC (DiGAV-UNAM)

Yani Pecanins estudió linotipia y encuadernación de libros en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, donde aprendió a usar tipos móviles y distintos sistemas de impresión. Con este conocimiento, formó en 1977 la editorial Cocina Ediciones o Ediciones La Cocina, con Gabriel Macotela, y su hermano Walter Doehner. La base de operaciones de la editorial estaba ubicada en la cocina su madre Tere Pecanins, donde instalaron un mimeógrafo para realizar, carpetas, cuadernos, las ediciones de la revista *Paso de Peatonos*, y libros de artistas, escritoras y poetas visuales como Magalí Lara, Emma Cecilia García, Ana Chechi y Luz del Carmen Vilchis, por nombrar algunas.

PAOLO GORI

Registro del Taller Cocina Ediciones [Gabriel Macotela, Walter Doehner, Yani Pecanins], 1977

Impresión light jet

27.8 x 35.6 cm

Centro de Documentación Arkheia, MUAC (DiGAV-UNAM)

YANI PECANINS

Abanicos, 1983

Mixta (Libro de artista, tiraje de 50)

14.9 x 15 x 2.3 cm

Colección SC/INBAL/MACG

YANI PECANINS

Un viaje en zeppelin, 1988

Mixta (Libro de artista, tiraje 19/100)

20 x 26.4 x 3.6 cm

Colección SC/INBAL/MACG

ANITA CHECHI EDITADO POR COCINA EDICIONES

Un libro, 1981

Mimeografía, tinta, sellos y collage sobre papel

28 x 21.5 cm

Centro de Documentación Arkheia, MUAC (DiGAV-UNAM)

LUZ DEL CARMEN VILCHIS, EDITADO POR COCINA EDICIONES

The NY Experience, 1983

Libro de artista

23.5 x 36 cm

Centro de Documentación Arkheia, MUAC (DiGAV-UNAM)

DOCUMENTOS

Catálogo de la exposición *Editoriales Alternativas*, 1984

28 x 21.5 cm

Cortesía de Mariliana Montaner

Exposición realizada en la Galería II de la ENAP que reunió a varias de las microeditoriales donde los artistas experimentaron con los formatos y posibilidades de los impresos para proponer nuevas relaciones entre imagen y texto. Algunos de los proyectos que participaron fueron: Cocina Ediciones, La Flor de Otro Día, La Rasqueta, La Tinta Morada, el Taller Tres Sirenas, que en su mayoría eran gestionados e integrados por mujeres y proponían colaboraciones con escritoras, fotógrafas y artistas visuales.

Catálogo y Postal *Editoriales Alternativas*, 1984

16 x 11.5 cm

Cortesía de Mariliana Montaner

Postal de la invitación de la exposición *Los del Archivero, El Archivero*, 1985

18 x 14 cm

Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharan

RODRIGO CÚELLAR

Registro de *El Archivero*, 1985

Impresión light jet

14 cm x 10 cm

Cortesía del artista

RODRIGO CÚELLAR

Registro de *El Archivero*, 1985

Impresión light jet

10 x 14 cm

Cortesía del artista

RODRIGO CÚELLAR

Yani Pecanins y mujer sin identificar en

el taller de El Archivero, 1985

Impresión light jet

10 x 14 cm

Cortesía del artista

RODRIGO CÚELLAR

Yani Pecanins en el taller de El Archivero, 1985

Impresión light jet

20 x 30 cm

Cortesía del artista

El Archivero, fue la continuación del proyecto Cocina Ediciones. Yani Pecanins, fundó este espacio y archivo con Gabriel Macotela y Armando Saénz —su gran amigo y confidente, miembro del colectivo editorial La tinta morada (1982)—. De esta manera, Yani pasó de producir libros propios y de otros artistas, a manejar un espacio único en su tipo en la Ciudad de México, para exhibir y circular publicaciones de artistas nacionales e internacionales. La librería estuvo ubicada en las calle Frontera en la colonia Roma hasta el temblor de 1985, Más adelante en la calle Tabasco y por último en La Casa del Poeta, donde el proyecto terminó debido al espacio reducido del lugar.

RODRIGO CÚELLAR

Magali Lara en El Archivero, 1985

Reproducción contemporánea, impresión lightjet

10 x 14 cm

Cortesía del artista

ISABEL FRAIRE

Un poema de navidad para Alaide Foppa, Ediciones TEA 1981

12 x 12 cm

Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

En 1979, Leticia Ocharán fundó con su pareja, el escritor Roberto López Moreno, Ediciones T.E.A. (Taller de Experimentación Artística) que publicó el trabajo de mujeres poetas, ilustrados por la misma Ocharán y otros artistas. Uno de los libros publicados por la editorial fue *Un Poema de Navidad para Alaíde Foppa* (1982) de Isabel Fraire, con ilustraciones y portada de Ocharán, que recordaba la desaparición de Foppa. El interés político de Ocharán la llevó a acercarse a los primeros grupos feministas de los años setenta, colaboró con ilustraciones en las revistas fem. (fundada por Foppa), La Brújula y la ESCA, entre otras.

MARIA TERESA GUARNEROS

Los días suicidas, Ediciones TEA 1982

12 x 12 cm

Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

Folleto *Revolución* del Colectivo 3, 1983

13.97 x 21.59 cm

Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

El Poema Colectivo Revolución, fue realizado en apoyo a la Jornada de Solidaridad con la Revolución Sandinista en Nicaragua –que había triunfado en 1979–, promovida por el Frente Mexicano los Trabajadores de Cultura. La convocatoria, fue enviada a 700 destinatarios de todo el mundo, y recibió más de 400 “postales” de 45 países que se exhibieron en la Pinacoteca de la Universidad Autónoma de Puebla en 1982 y en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, Ciudad de México, en 1983. Dentro de las pocas mujeres que enviaron sus colaboraciones para este proyecto, además de la argentina Graciela Gutiérrez Marx, se destacan las participaciones de la artista estadounidense Rini Templeton –que en 1974, se mudó a la Ciudad de México y se unió al Taller de Gráfica Popular, donde participó en varias exposiciones–, y las mexicanas Leticia Ocharán y María Eugenia Guerra.

RINI TEMPLETON

Poema Colectivo Revolución, 1981

Copia de exhibición, 2023, Impresión light jet

21.59 x 27.94 cm

Colección privada

LETICIA OCHARÁN

Poema Colectivo Revolución, 1981

Copia de exhibición, 2023, Impresión light jet

21.59 x 27.94 cm

Colección privada

MARÍA EUGENIA GUERRA

Poema Colectivo Revolución, 1981

Copia de exhibición, 2023, Impresión light jet

21.59 x 27.94 cm

Colección privada

GRACIELA GUTIERREZ MARX

Poema Colectivo Revolución, 1981

Copia de exhibición, 2023, Impresión lightjet

21.59 x 27.94 cm

Colección privada

POLVO DE GALLINA NEGRA

Proyecto Visual: Madres, 1987

Fotocopia

21.59 x 27.94 cm

Cortesía de Mónica Mayer

Poster de la *Primera Bienal de Poesía Visual y Experimental en México*, 1985

28 x 43.5 cm

Cortesía de Araceli Zúñiga

En 1985 se constituyó el equipo Núcleo Post-Arte -integrado por Araceli Zúñiga, Leticia Ocharán, María Eugenia Guerra, César Espinosa, Cosme Ornelas y Jorge Rosano- para convocar a la Primera Bienal Internacional de Poesía Visual y Alternativa. Esta fue la primera iniciativa interesada en reunir y mostrar trabajos interdisciplinarios en torno a la poesía en México. Bajo la idea de que la poesía visual era una práctica que unificaba distintos medios como la pintura, la escritura, el collage, el video, el arte sonoro y el performance. Para el Núcleo, un poema visual era “un detonador para la lectura y respuesta creativas ante la hora crucial que vivimos.”

Programa de la *Primera Bienal de Poesía Visual y Experimental en México*, 1985

28 x 21 cm

Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

La Primera Bienal Internacional de Poesía Visual y Alternativa estaba planeada para inaugurarse en el Auditorio “A” de la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, entre octubre y noviembre de 1985, pero debido al sismo del 19 de septiembre, la exposición se aplazó hasta 13 enero de 1986. Ese mismo año se exhibió en la Pinacoteca de la Universidad Autónoma de Puebla, en la Galería Ramón Alva de la Canal de la Universidad Veracruzana, y algunos trabajos se mostraron durante la semana de Arte-Terapia y Educación en la Universidad de Guadalajara.

Catálogo de la *Primera Bienal de Poesía Visual y Experimental en México*, 1985-1986

25 x 21 cm

Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

NÚCLEO POST-ARTE

Carta Antológica - Revista Post Arte, 1985

24 x 18 cm

Cortesía de María Eugenia Guerra

POLA WEISS

Mi corazón, 1986

MP4

10 min

Cortesía de la artista

<https://youtu.be/5oKxmPLvtyI>

La artista Pola Weiss (Ciudad de México, 1947 - 1990), también fue invitada a participar en la Primera Bienal con uno de sus videos que no se pudo exponer debido a que el Centro Cultural del Instituto Politécnico no contaba con el equipo para reproducirlo. Araceli Zúñiga y Pola Weiss se conocieron entre 1974 y 1975, trabajando en la Dirección de Divulgación Universitaria, que con el tiempo se transformó en lo que hoy es TV-UNAM. Pola Weiss fue una artista pionera del video y la videodanza en México, que exploró con este medio el cuerpo fragmentado, multiplicado y en movimiento, así como el poder subjetivo y comunicativo de la cámara potenciada por la televisión. La manera en la que Weiss trabajaba con este medio audiovisual creó una enorme curiosidad en otras artistas de la época, interesadas en las nuevas artes electrónicas y sus posibilidades experimentales.

Recorte de periódico del artículo de Leticia Ocharán “Pola Weiss, Teleasta”, *El Heraldo de México*, 1981

21.59 x 27.94 cm

Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

LETICIA OCHARÁN

Ay, de la serie *Onomatopeyas*, 1985

Serigrafía

9.5 x 11.5 cm

Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

LETICIA OCHARÁN

Crash, de la serie *Onomatopeyas*, 1985
Serigrafía
9,5 x 11.5 cm
Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

LETICIA OCHARÁN

Pum, de la serie *Onomatopeyas*, 1985
Serigrafía
9,5 x 11.5 cm
Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

LETICIA OCHARÁN

Uf, de la serie *Onomatopeyas*, 1985
Serigrafía
9.5 x 11.5 cm
Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

LETICIA OCHARÁN

Alfa, s/f
Grabado
6.5 x 7 cm
Cortesía de Aracelí Zúñiga

MARÍA EUGENIA GUERRA

“”e””, 1985-1987
Acuarela sobre papel
7.3 x 7.2 cm
Cortesía de la artista

María Eugenia Guerra (Ciudad de México, 1959), estudió Comunicación Gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Participó en el proyecto *Aquí*, de Manuel Marín y en la Revista *Algo Pasa* (something Happens), de la que se hicieron cerca de trece ediciones. En 1985, Guerra formó parte de Núcleo-Post Arte, comité organizador de las primeras Bienales Internacionales de Poesía Visual Experimental.

MARÍA EUGENIA GUERRA

“”g””, 1985-1988
Acuarela sobre papel
8.5 x 8.7 cm
Cortesía de la artista

MARÍA EUGENIA GUERRA

“”O l””, 1985-1989
Acuarela sobre papel
13 x 13.5 cm
Cortesía de la artista

MARÍA EUGENIA GUERRA

“”O ll””, 1985-1989
Acuarela sobre papel
17.5 x 19 cm
Cortesía de la artista

MARÍA EUGENIA GUERRA

“”N l””, 1985-1991
Tinta china sobre papel
17.5 x 17.3 cm
Cortesía de la artista

MARÍA EUGENIA GUERRA

“”N ll””, 1985-1992
Tinta china sobre papel
18.2 x 18.2 cm
Cortesía de la artista

MARÍA EUGENIA GUERRA

“”o””, s/f
Plumón sobre papel
8.2 x 8.8 cm
Cortesía de la artista

Fotografía que registra el taller *Psicomúsica 2*, 1986, Autora no identificada
Impresión light jet
10 x 14 cm
Cortesía de Aracelí Zúñiga

En la inauguración de La Primera Bienal Internacional de Poesía Visual y Alternativa, el taller de psicomúsica del Conservatorio Nacional de Música y Consuelo Deschamps realizaron una serie de performances que exploraron la “música del cuerpo” y las partituras visuales. Uno de ellos fue *Para Bailar el Poema* (1986) donde la palabra funcionó “como sonido motivador de la acción danzante” que logró que más de 80 personas participaran. El taller de Psicomusica estaba conformado por: Angelberto Martínez (guitarra), Benito Alcocer (flauta), Consuelo Deschamps (percusiones y música del cuerpo), Melba Tirado (Voz y actuación), Pablo Sánchez Díaz, (piano y música del cuerpo), Luis Betancourt (guitarra), y Guillermo Villegas (director). En palabras de Villegas,“El taller de psicomusica comenzó en realidad trabajando con la hipnomúsica buscando potenciar el descanso a manera de obtener una notable restauración en pocos minutos, de allí nos pasamos a los territorios de la poesía. El trabajo improvisativo (sic), siempre.”

LAURA ELENES

Proyecto Atelén, 1987
Papel impreso en máquina de escribir, intervenido con plumas de colores
28 x 21 cm
Cortesía de Aracelí Zúñiga

Obra realizada en computadora por la pintora y grabadora Laura Elenes (1933-2005), autora de la primera exposición de alta tecnología en México en 1984. En palabras de la artista: “Atelén es la posibilidad estética de transferir la literatura en tanto palabra escrita a poesía visual, pintura, gráfica, escultura y música pentafónica”. Esta pieza. que por su carácter efímero aún resulta difícil de imaginar, era un instalación compuesta por pantallas, grabaciones de audio, y una serie de partituras que proponían un lenguaje cromático codificado.

ARACELÍ ZÚÑIGA

Signo de la serpiente, la palabra, s/f
Impresión light jet
21 x 28 cm
Cortesía de la artista

Invitación a *Poemex*, 1987
Cortesía de Leticia Gayne Zapiain Ocharán

NÚCLEO POST-ARTE

Documento de la II Bienal Internacional de Poesía visual y alternativa en México, Universidad Autónoma de Puebla , 1987
28 x 21 cm
Cortesía de Aracelí Zúñiga

NÚCLEO POST ARTE

Memoria documental de la II Bienal Internacional de Poesía Visual y Alternativa en México, (1987-1988), con textos de Luz del Carmen Vilchis, Laura Elenes, Leticia Ocharán, 1988
28 x 21 cm
Cortesía de Aracelí Zúñiga

ARACELÍ ZÚÑIGA Y CÉSAR ESPINOZA

La mirada transgresora, Bienales Internacionales de Poesía Visual / Experimental, 1985-2009
2017
Libro
24 x 16 cm
Cortesía de Aracelí Zúñiga

GERARDO SUTER

Documentación de la obra *Vacío*, 1980
Impresión light jet
20 x 30 cm
Cortesía de Carmen Boullosa

Puesta en escena del Grupo Sombras Blancas de Julio Castillo, presentada en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, que aborda la maternidad y el suicidio a partir de reconstruir la última hora de vida de la poeta estadounidense Sylvia Plath. El grupo estaba compuesto por las actrices Paloma Woolrich, Isabel Benet, y Jesusa Rodríguez. Carmen Boullosa se integró para concebir la dramaturgia, tradujo los poemas de Plath y propuso que trabajaran imaginando la última hora de vida (59 minutos), en la que regresaban los fantasmas y demonios de la poeta suicida. El guión de la obra se construyó en los ensayos.

GERARDO SUTER

Documentación de la obra *Vacío*, 1980
Impresión light jet
20 x 30 cm
Cortesía de Carmen Boullosa

GERARDO SUTER

Documentación de la obra *Vacío*, 1980
Impresión light jet
20 x 30 cm
Cortesía de Carmen Boullosa

GERARDO SUTER

Documentación de la obra *Vacío*, 1980
Impresión light jet
20 x 30 cm
Cortesía de Carmen Boullosa

GERARDO SUTER

Documentación de la obra *Vacío*, 1980

Impresión light jet

20 x 30 cm

Cortesía de Carmen Boullosa

GERARDO SUTER

Documentación de la obra Vacío, 1980

Impresión light jet

20 x 30 cm

Cortesía de Carmen Boullosa

Boleto de la obra *Vacío*, 1980

5 x 8 cm

Cortesía de Carmen Boullosa

MAGALI LARAY CARMEN BOULLOSA

Póster, dibujo y fotografía *Trece señoritas*, 1983

Póster, Fotografía y dibujo

48 x 50.8 cm

Cortesía de Magali Lara

Cuando Carmen Boullosa estaba embarazada y en cama por recomendación médica, sus amigas Magali Lara, Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe le propusieron hacer una obra sobre Frida Kahlo, quien también había estado en cama debido a un accidente. Kahlo no era el fenómeno mediático e internacional que es hoy, pero despertaba una creciente afinidad entre las artistas.

La obra tomó como punto de partida 13 pinturas de Frida Kalho, elegidas por las artistas, con las que Boullosa escribió viñetas, pequeñas narraciones que eran una lectura que tocaba temas como el cuerpo, la maternidad, la otredad y la lejanía. Jesusa Rodríguez fue la única actriz sobre el escenario. Magali Lara pintó la escenografía, una tela semicircular donde podían ver las faldas de las Dos Fridas (1939), y Liliana Felipe compuso la música.

ALEJANDRA THOMÉ

Documentación y registro del performance *Trece señoritas*

(Homenaje a Frida Kahlo), 1983

Impresión a color sobre papel fotográfico

26.8 x 20.4 cm

Cortesía de Magali Lara

ALEJANDRA THOMÉ

Documentación y registro del performance *Trece señoritas*

(Homenaje a Frida Kahlo), 1983

Impresión a color sobre papel fotográfico

26.8 x 20.4 cm

Cortesía de Magali Lara

ALEJANDRA THOMÉ

Documentación y registro del performance *Trece señoritas*

(Homenaje a Frida Kahlo), 1983

Impresión a color sobre papel fotográfico

26.8 x 20.4 cm

Cortesía de Magali Lara

ALEJANDRA THOMÉ

Documentación y registro del performance *Trece señoritas*

(Homenaje a Frida Kahlo), 1983

Impresión a color sobre papel fotográfico

26.8 x 20.4 cm

Cortesía de Magali Lara

Artículo fotocopiado de la Revista de la universidad sobre el performance *Trece señoritas*, s/f

Impresión en papel bond

28 x 21.5 cm

Cortesía de Carmen Boullosa

MAGALÍ LARA

Poster para obra de teatro *Cocinar hombres*, 1983

Tinta sobre papel

21.5 x 34 cm

Cortesía de la artista

Cocinar hombres (1983-1989), es una obra de teatro escrita por Carmen Boullosa a partir de la petición de las jóvenes actrices Rossana Césarman y Miriam Aragón. Según la escritora, la apariencia de aquellas mujeres era la de “dos brujitas”, lo cual la inspiró a escribir esta obra sobre dos niñas de diez años que se acuestan a dormir y despiertan teniendo veintitrés, gracias a una ceremonia o ritual de paso a una vida adulta. La escenografía y la invitación fue hecha por Magali Lara, la música por Liliana Felipe, la iluminación por Jesusa Rodríguez y el registro fotográfico por Lourdes Grobet. Se realizaron un total de 120 representaciones divididas en varias temporadas en El Cuervo —dirigido en ese entonces por Boullosa y su pareja de aquel momento, Alejandro Aura—, el Teatro de la Capilla y el Polyforum Cultural Si-queiros, entre otros foros.

LOURDES GROBET

Documentación y registro de obra de teatro *Cocinar hombres*,

1983-1989

Impresión en blanco y negro sobre papel fotográfico

21.5 x 28 cm

Cortesía del Archivo Magali Lara

LOURDES GROBET

Documentación y registro de obra de teatro *Cocinar hombres*,

1983-1989

Impresión en blanco y negro sobre papel fotográfico

21.5 x 28 cm

Cortesía del Archivo Magali Lara

LOURDES GROBET

Documentación y registro de obra de teatro *Cocinar hombres*,

1983-1989

Impresión en blanco y negro sobre papel fotográfico

21.5 x 28 cm

Cortesía del Archivo Magali Lara

LOURDES GROBET

Documentación y registro de obra de teatro *Cocinar hombres*,

1983-1989

Impresión en blanco y negro sobre papel fotográfico

21.5 x 28 cm

Cortesía del Archivo Magali Lara

JESUSA RODRÍGUEZ, LILIANA FELIPE, ALBERTO CRUZPRIETO, Y DIVAS A.C.

Donna Giovanni en el palacio de Bellas Artes, 1987

MP4

119 min

https://hdl.handle.net/2333.1/wm37pvzs

Jesusa Ródriguez y Liliana Felipe fundaron la compañía de teatro Divas A.C que experimentó con géneros como la tragedia griega, las leyendas precolombinas, la ópera y el performance artístico. El elenco estaba integrado por Regina Orozco, Astrid Hadad, Francis Laboriel, Victoria Gutiérrez, Tolita Figueroa, Claudia Hinojosa, Jimena Cuevas, Daniel Giménez Cacho y Gustavo Rivero, con la participación de Martha Hellion como vestuarista a partir de la década de los noventa.

La ópera, Donna Giovanni (1983-1988) fue una adaptación del libreto de Lorenzo Da Ponte con música Mozart. Se estrenó en México como un homenaje a la artista y vestuarista Fiona Alexander, quien murió en 1982 durante un accidente de coche. Entre 1984 y 1985, se presentó en distintas ciudades de Alemania, Francia y España. Durante esos años la obra se fue transformando y en 1987, se presentó en el Teatro del Palacio de Bellas Artes para conmemorar el 200 aniversario de esta ópera bufa estrenada en el Teatro de Praga el 29 de octubre de 1787.

TUNUNA MERCADO

Artículo *Como una escultura que se talla*, Revista fem., Año 9,

Núm 42 Octubre-Noviembre, 1985

28 x 21 cm

Cortesía del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM

Invitación al proyecto *De Mugir a Mujer, imagerias de siete*, 1983

14 x 21.5 cm

Cortesía de Berta Kolteniuk

De Mugir a Mujer, imagerias de siete, fue un espectáculo multi-disciplinario resultado de las reuniones y conversaciones entre siete mujeres dedicadas a la cultura. Se presentó entre octubre de 1983 y marzo de 1984 en Casa del Lago y en el Museo Universitario del Chopo de la UNAM, e itineró a los estados Chihuahua y Chiapas con el Programa Cultural de las Fronteras. La actriz y cantante Margie Bermejo, y la crítica de danza y periodista, Patricia Cardona, convocaron a artistas de distintas disciplinas a compartir sus experiencias como mujeres, madres y artistas con el objetivo de abordarlas de forma interdisciplinar en una pieza escénica colectiva. Así se creó el grupo integrado por la fotógrafa Lourdes Grobet, la pintora Berta Kolteniuk, la escritora Ethel Krauze, la compositora Marcela Rodríguez y la bailarina y mimo estadounidense Ariela Ashwell.

LOURDES GROBET

Documentación de ensayos del proceso del proyecto *De Mugir*

a Mujer, imagerias de siete, 1983

Impresión en blanco y negro sobre papel fotográfico

17.5 x 12.5 cm

Cortesía de Berta Kolteniuk

LOURDES GROBET

Documentación de ensayos del proceso del proyecto *De Mugir*

a Mujer, imagerias de siete, 1983

Impresión en blanco y negro sobre papel fotográfico

17.5 x 12.5 cm

Cortesía de Berta Kolteniuk

LOURDES GROBET

Documentación de ensayos del proceso del proyecto *De Mugir*

a Mujer, imagerias de siete, 1983

Impresión en blanco y negro sobre papel fotográfico

17.5 x 12.5 cm

Cortesía de Berta Kolteniuk

LOURDES GROBET

Documentación de ensayos del proceso del proyecto *De Mugir*

a Mujer, imagerias de siete, 1983

Impresión en blanco y negro sobre papel fotográfico

17.5 x 12.5 cm

Cortesía de Berta Kolteniuk

LOURDES GROBET

Documentación de ensayos del proceso del proyecto *De Mugir*

a Mujer, imagerias de siete, 1983

Impresión en blanco y negro sobre papel fotográfico

17.5 x 12.5 cm

Cortesía de Berta Kolteniuk

LOURDES GROBET

Documentación de ensayos del proceso del proyecto *De Mugir*

a Mujer, imagerias de siete, 1983

Impresión en blanco y negro sobre papel fotográfico

17.5 x 12.5 cm

Cortesía de Berta Kolteniuk

BERTA KOLTENIUUK

Boceto de escenografía para el proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Pastel de óleo sobre papel
50 x 33 cm
Cortesía de la artista

La idea escenográfica fue elaborada entre Ariela Ashwell, Lourdes Grobet y Berta Kolteniuk, quien realizó numerosos bocetos y apuntes en torno al proyecto. Kolteniuk, con experiencia previa en producciones teatrales, diseñó el folleto de mano y el cartel de la obra. También pintó un escaparate de una mujer sobre un piano, en el que Margie Bermejo colocaba sus senos y rostro para cantar. Lourdes Grobet realizó retratos del grupo y con ellos elaboró máscaras que las intérpretes Ariela Ashwell, Margie Bermejo, Patricia Cardona y ella misma, usaban durante la función. Ethel Krauze escribió los textos, la música fue compuesta por Marcela Rodríguez, el libreto fue colectivo, y Ariela Ashwell realizó la dirección escénica.

BERTA KOLTENIUUK

Dibujos, 1983
Tinta china
43.5 x 31 cm
Cortesía de la artista

BERTA KOLTENIUUK

Dibujos, 1983
Tinta china
31 x 28 cm
Cortesía de la artista

BERTA KOLTENIUUK

Dibujos, 1983
Tinta china
24.5 x 24 cm
Cortesía de la artista

Registro de pintura realizada por Berta Kolteniuk para el proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Impresión a color sobre papel fotográfico
12.5 x 9 cm
Cortesía de Berta Kolteniuk

Registro de pintura realizada por Berta Kolteniuk para el proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Impresión a color sobre papel fotográfico
12.5 x 9 cm
Cortesía de Berta Kolteniuk

BERTA KOLTENIUUK

Boceto para el proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Grafito y pastel sobre papel
18 x 25 cm
Cortesía de la artista

BERTA KOLTENIUUK

Boceto para el proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Grafito y pastel sobre papel
18 x 25 cm
Cortesía de la artista

Fotografía de ambientación para el proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Impresión a color sobre papel fotográfico
18 x 13 cm
Cortesía de Berta Kolteniuk

En los camerinos se montaron cuartos temáticos a manera de instalaciones: un estudio de pintura, un estudio de música, un laboratorio de revelado, un tocador, una cocina y un baño, donde se encontraban maniqués de trapo que simulaban actividades de la vida y profesión de las artistas. El público entraba por debajo del teatro y recorría los cuartos hasta llegar a una escalera por la que subían al escenario completamente cubierto por una tela que se asemejaba a una caverna. En ese trayecto, Lourdes Grobet les fotografiaba y luego les permitía cruzar para acomodarse en las butacas.

Fotografía de ambientación para el proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Impresión a color sobre papel fotográfico
18 x 13 cm
Cortesía de Berta Kolteniuk

LOURDES GROBET

Sin título, 1983
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
13 x 18 cm
Cortesía de Magalí Lara

LOURDES GROBET

Sin título, 1983
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
13 x 18 cm
Cortesía de Magalí Lara

LOURDES GROBET

Sin título, 1983
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
13 x 18 cm
Cortesía de Magalí Lara

LOURDES GROBET

Sin título, 1983
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
13 x 18 cm
Cortesía de Magalí Lara

BERTA KOLTENIUUK

Registro del proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Impresión a color sobre papel fotográfico, 1983
10 x 14 cm
Cortesía de la artista

BERTA KOLTENIUUK

Registro del proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Impresión a color sobre papel fotográfico, 1983
10 x 14 cm
Cortesía de la artista

BERTA KOLTENIUUK

Registro del proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Impresión sobre sintra, 1983
40 x 50 cm
Cortesía de la artista

MARCELA RODRÍGUEZ

Música del proyecto *De Mugir a Mujer, imagerías de siete*, 1983
Audio, formato AIFF
Cortesía de la artista

BERTA KOLTENIUUK

Línea de trabajo, 1983
Pluma sobre papel
21.59 x 27.94 cm
Cortesía de la artista

BERTA KOLTENIUUK

Maqueta del mueble escenográfico (piano), 2023
Fotografía impresa sobre papel plastificado autoadherible sobre foam board
30 x 20 x 20 cm
Cortesía de la artista

BERTA KOLTENIUUK

Vértigo, de la serie *Pinturas de teatro*, 1986
Oléo sobre tela
150 x 100 cm
Cortesía de la artista

Desde 1983, Berta Kolteniuk comenzó a realizar una serie de pinturas, dibujos y acuarelas sobre escenas que ella presenciaba como espectadora y colaboradora de teatro y danza. En 1986 su serie de pinturas sobre este tema, entre ellas *Vértigo*, fue presentada en la exposición individual, “Imágenes de teatro” en la Galería Metropolitana de la UAM en la Ciudad de México. Las imágenes producidas con el tiempo transitaron de la representación figurativa a la abstracción.

NUCLEO III. GESTORAS, COLECCIONES Y EXHIBICIONES. LA INVENCIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA EL ARTE

Este núcleo destaca un conjunto de museologías, gestiones y exhibiciones para repensar los procesos de consolidación de los museos en México, muchos de ellos fundados entre las décadas de 1960 y 1980. En esta sección, se señalan momentos clave al interior de un programa cultural y las formas de incidencia de ciertas figuras o grupos en una estructura oficial. También rastrea el trabajo y las colaboraciones de personajes como Raquel Tibol, Alaíde Foppa, Sylvia Pandolfi, Carla Stellweg, Helen Escobedo, Rita Eder, Emma Cecilia García, entre otras, a partir de las participaciones llevadas a cabo en instituciones como el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Carrillo Gil y el Museo Nacional de Arte.

Los casos de estudio presentados a través de sus respectivas reconstrucciones o evocaciones, son: la Exposición de pintoras, escultoras, grabadoras, fotógrafas, tejedoras y ceramistas en el Museo de Arte Carrillo Gil (1977), encabezada por Raquel Tibol, Alaíde Foppa y Sylvia Pandolfi; el envío de artistas mexicanas o residentes en México para el Women's Building a través de la exhibición titulada What is Feminist Art?, sección curada por Carla Stellweg desde el MAM (1977-78); la exhibición Kunstlerinnen aus Mexiko (1981) presentada en Berlín, organizada desde el Foro de Arte Contemporáneo por Emma Cecilia García, Magali Lara y Gilda Castillo; la propuesta de sala permanente para la colección del Museo de Arte Moderno, desarrollada por Emma Cecilia García y Rita Eder durante la gestión de Helen Escobedo (1983); así como la muestra Frida Kahlo y Tina Modotti (1983) para el Museo Nacional de Arte. Se exponen como parte del conjunto tres ejercicios interpretativos sobre los modelos de curaduría y difusión de estas apuestas, producidos por Eunice Adorno, Fernanda Pujol y Georgia Horgan.

OBRAS

FERNANDA PUJOL Y NATÁLIA CHAVES BANDEIRA

Cartas narradas, 2023
Vídeo HD, color, sonido
6:00 minutos
Cortesía de las artistas

En 1976, el Women's Building invitó a la editora Carla Stellweg a preparar un envío de diapositivas y cuestionarios para la muestra What is feminist art?, organizada por Lucy Lippard, Arlene Raven y Ruth Iskin. La selección contó con la colaboración de Fiona Alexander, Helen Escobedo, Cordelia Urueta, Myra Landau, Carmen Parra, Andrea Córdoba y Silvia H. González. En esta pieza, Fernanda Pujol evoca las autonarraciones de estas autoras, basada en las respuestas escritas para dicha ocasión.

EUNICE ADORNO

Conversación para un memorial. Activación ficcional de mujeres desde sus relatos e historias, 2023
Vídeo HD-1920x1080px mp4
18 minutos
Cortesía de la artista

Una de las características de las muestras organizadas para mujeres artistas en la década de 1970, fue la incorporación de un gran número de nombres, buscando una mayor inclusión de las creadoras en el campo artístico. Un ejemplo de ello fue la exposición de Pintoras, escultoras, grabadoras, fotógrafas, tejedoras y ceramistas, que contó con la participación de 77 artistas. Eunice Adorno destaca este gesto pionero de convocatoria para el contexto y presenta a todas las participantes en una suerte de reunión ficcional.

GEORGIA HORGAN

How much is the bite?, 2023
Vídeo HD, color, sonido
14:02 minutos
Cortesía de la artista

En 1983, el recién inaugurado Museo Nacional de Arte recibió la exhibición Frida Kahlo y Tina Modotti. La muestra implicó la incorporación de estas figuras en el canon del arte mexicano. Esta exposición se presentó previamente en la Whitechapel Gallery, en 1982, espacio que coordinó la muestra y sus itinerancias. En dicho contexto, Laura Mulvey y Peter Wollen realizaron un documental sobre las dos artistas. Georgia Horgan parte de este ejemplo y retoma la iconografía de las artistas (elementos médicos, paisajes, industria), para reformular la propuesta feminista filmica de Mulvey, por medio de una historia que resalta una omisión existente tanto en la muestra como en el documental: el vínculo de amistad entre ambas creadoras.

MARTA PALAU

Ilerda V, 1973
Yute español, algodón alto lizo
160 x 100 x 20 cm
Cortesía Museo Universitario Arte Contemporáneo, DIGAV-UNAM

MARTA PALAU

La Bufadora, 1978
Lana teñida
181 x 181 cm
Colección SC / INBAL / MAM

OLGA COSTA

Niña con sandalias, 1950
Óleo sobre tela
85 x 70 cm
Cortesía de la Galería de Arte Mexicano

OLGA COSTA

Campos labrantíos, 1968
Óleo sobre masonite
60 x 70 cm
Colección SC / INBAL / MAM

MYRA LANDAU

Ritmo paranoico, 1975
Pastel sobre lino
130 x 130 cm
Cortesía Museo Universitario Arte Contemporáneo, DIGAV-UNAM

MYRA LANDAU

Ritmo imprevisto, 1975
Pastel sobre tela
131 x 171 cm
Colección SC / INBAL / MAM

ELIZABETH CATTLET

Lovey Twice, 1976
Litografía
55.9 x 76.2 cm
Colección SC / INBAL / MUNAE

NUNIK SAURET

Naturaleza muerta #1, 1982
Aguatinta y aguafuerte
Colección SC / INBAL / MUNAE

NUNIK SAURET

Naturaleza muerta #2, 1982

Aguafuerte

Colección SC / INBAL / MUNAE

LETICIA TARRAGÓ

Muñeca 2, 1971

Mezzotinta

56.2 x 50.2 cm

Colección SC / INBAL / MUNAE

GELES CABRERA

Máscara, 1970

Bronce y pátina

43 x 33 cm

Cortesía de la Galería Agustina Ferreyra

GELES CABRERA

Sin título, 1971

Fibra natural

95 x 45 x 45 cm

Cortesía de la Galería Agustina Ferreyra

KATYA MANDOKI

Serie Convexidades, 1978

Acrílico sobre tela de manta preparada con blanco de España y cola de conejo

4 objetos de 20 x 20 cm cada uno

Cortesía de la artista

MÓNICA MAYER

Pareja, 1977

Collage

100 x 80 cm

Cortesía de la artista

CARLA RIPPEY

La mulata tiene que decidirse, 1976

Aguafuerte en zinc

30 x 30 cm (placa)

59 x 47cm (marco)

Archivo personal de Carla Rippey

Cortesía de la artista

En 1977, el Museo de Arte Carrillo Gil organizó la Exposición Pintoras/Escultoras/Grabadoras/Fotógrafas/Tejedoras/Ceramistas. Evocamos dicha muestra, que se caracteriza por la cantidad de artistas convocadas y la diversidad de medios expuestos, acción que buscó tanto la visibilización de creadoras activas, como presentar una variedad de medios sin jerarquía alguna.

CARLA RIPPEY

Lavandera y Comadres, díptico de la serie *Azotea*, 1975

Aguafuerte en zinc

30 x 23 cm (placa)

59 x 47 (marco)

Archivo personal de Carla Rippey

Cortesía de la artista

AUTORA NO IDENTIFICADA

Serie Künstlerinnen aus Mexiko, 1981.

Impresión contemporánea 9 imágenes)

20 x 30 cm c/u

Fondo Magali Lara y Juan Francisco Elso,

Centro de Documentación Arkheia, MUAC (DiGAV-UNAM).

Entre 1980 y 1981, el Foro de Arte Contemporáneo organizó una muestra internacional dedicada a mujeres artistas. Fue presentada en dos sedes, el Instituto Goethe, con el título la Creación femenina, y en la Künstlerhaus Benthaniien de Berlín, nombrada como Künstlerinnen aus Mexiko. Estuvo a cargo de Emma Cecilia García, Magali Lara y Gilda Castillo, y desde Alemania, la artista Gisela Weiman fue el principal enlace. Esta serie presenta el viaje de las artistas y gestoras mexicanas y la convivencia con las colegas alemanas.

Catálogo de la muestra *Künstlerinnen aus Mexiko*, 1981

Fondo Magali Lara y Juan Francisco Elso,

Centro de Documentación Arkheia, MUAC (DiGAV-UNAM).

El catálogo *Künstlerinnen aus Mexiko*, preparado para la versión alemana de la muestra, incluyó textos de Julia Dech por parte del equipo berlinés y las traducciones al alemán a los escritos de Emma Cecilia García, como coordinadora del Foro de Arte Contemporáneo, la escritora Elena Poniatowska, la cineasta Marcela Fernández Violante y la historiadora del arte Rita Eder. Además, se presentó un homenaje a Alaíde Foppa, desaparecida en 1980, a partir de la edición de un texto de su autoría en la publicación y un poema de Isabel Freire dedicado a la poeta guatemalteca.

JOY LAVILLE

Beach House, 1970

Pastel sobre papel

45 x 64 cm

Cortesía de la Galería de Arte Mexicano

JOY LAVILLE

Green Beach, 1975

Pastel sobre papel

40 x 50 cm

Cortesía de la Galería de Arte Mexicano

AUTORA NO IDENTIFICADA

Celebración, 1982

Súper 8 transferido a formato digital

Cortesía de Pinto mi Raya

Aparecen: Magali Lara, Mónica Mayer, Rowena Morales, Carmen Boulosa, Lourdes Grobet y Rita Eder

Entre 1970 y 1980, el video fue una herramienta para producciones artísticas, comunicativas o pedagógicas. Un ejemplo es el registro experimental *Celebración*, que retrata a manera de collage, el cumpleaños de Magali Lara durante su muestra en Los Talleres (1982). Otro caso, fue su uso como enlace entre el trabajo curatorial y el educativo, como sucede en las entrevistas grabadas por Emma Cecilia García y Bernardo Krinsky para la Sala Permanente de Arte Contemporáneo del Museo de Arte Moderno (1983). Este núcleo destaca la relevancia del medio audiovisual al pensarse como archivo y como vía para reinterpretar distintos procesos desde el presente.

GILDA CASTILLO

Estelas en el camino I, 1980

Acrílico sobre papel

57 x 67 cm

Cortesía de la artista

PAULINA LAVISTA

Niña girando, 1969

Plata sobre gelatina

27.94 x 27.94 cm

Cortesía de la artista

HELEN ESCOBEDO

Puerta roja, 1972

Serigrafía

61 x 51 cm

Cortesía Museo Universitario Arte Contemporáneo,

DIGAV-UNAM

La exposición México-Alemania presentó el trabajo de 35 mujeres artistas locales. Como en otros casos, la exhibición representó un espacio para el debate, colaboración, experimentación y formulación de relatos distintos sobre la historia del arte, en donde los intereses afines para las participantes fueron incorporados al campo artístico. Reafirmó una mirada intergeneracional e interdisciplinaria, en este caso, enfocada en la pintura, la fotografía, la gráfica y el collage y tomó en cuenta a artistas activas de distintas generaciones.

MAGALI LARA

Sin título, de la serie *Infancia*, 1981 (Impresión de 2023)

Inyección de tinta sobre papel algodón

56 x 76 cm

Cortesía de la artista

MAGALI LARA

Sin título, de la serie *Infancia*, 1981 (Impresión de 2023)

Inyección de tinta sobre papel algodón

56 x 76 cm

Cortesía de la artista

MARIANA YAMPOLSKY

Osario, 1977

Plata sobre gelatina

30 x 26 cm

Colección SC / INBAL / MAM

LOLA ÁLVAREZ BRAVO

El sueño de los pobres, 1935

Plata sobre gelatina

20.3 x 25.3 cm

Archivo de la Familia González Rendón

LEONORA CARRINGTON

The Jurgers, 1974

Litografía a color

62 x 43 cm

Colección SC / INBAL / MAM

CARLA RIPPEY

Éramos dos ciegos acompañados por la rosa, el misterio y un fantasma que desplazaba el cielo, ca. 1979

aguatinta, punta seca y mezzotinta en zinc

70 x 50 cm

Cortesía de Luciano Pascoe

CARMEN PARRA

Sagrado corazón, 1980

Oleo con hoja de oro

66 x 47 cm

Cortesía de Emiliano Gironella

HELEN ESCOBEDO

Trilogía Amarilla, 1970

Metal laqueado

34 x 43.2 x 63.4 cm

Cortesía de Proyectos Monclova

GRAZIELLA DÍAZ DE LEÓN

Sin título (Botella 2), 1971

Cerámica de alta temperatura, modelada en torno de pie, esmaltada

17 cm (diámetro) y 39 cm (alto)

Cortesía de la colección Brígida Recamier Díaz de León

GRAZIELLA DÍAZ DE LEÓN

Sin título (Jarrón), 1958-1961

Cerámica de alta temperatura, modelada en torno de pie, esmaltada

20.4 cm (diámetro) y 28.8 cm (alto)

Cortesía de la colección Brígida Recamier Díaz de León

GRAZIELLA DÍAZ DE LEÓN

Sin título (Botella), 1968-1961

Cerámica de alta temperatura, modelada en torno de pie, esmaltada

13.5 cm (diámetro) y 13.4 cm (alto)

Cortesía de la colección Brígida Recamier Díaz de León

BERNARDO KRINSKY Y EMMA CECILIA GARCÍA KRINSKY

Entrevistas exhibidas en la Sala Permanente de Arte

Contemporáneo del Museo de Arte Moderno, 1983

Vídeo en VHS transferido a formato digital

4 minutos

Cortesía de la artista

En 1982, Helen Escobedo comenzó su labor como directora del Museo de Arte Moderno. Buscó abrir el museo al espacio público, fomentar la interdisciplina y formar un equipo de curaduría y servicios educativos. Emma Cecilia García y Rita Eder encabezaron el eje curatorial, para reorganizar el discurso de la colección permanente. La sala de arte contemporáneo exhibió obras de “los grupos”, libros objeto, nuevos acercamientos plásticos y destacó el trabajo de artistas mujeres como Graciela Iturbide, Lourdes Grobet, Magali Lara, Rowena Morales y Mónica Mayer. Como recurso curatorial y pedagógico, en diálogo con Graciela Schmilchuk, incluyeron en esa sala una serie de entrevistas realizadas por García Krinsky.

YOSI ANAYA

Lluvia de pinos I, 1980

Serigrafía

90 x 59 cm

Cortesía de la artista

YOSI ANAYA

Lluvia de pinos II, 1980

Serigrafía

90 x 59 cm

Cortesía de la artista

NUCLEO IV. DESBORDES ENTRE TEORÍA, CRÍTICA DE ARTE Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

En la conformación de un entorno de reconocimiento social y político de las mujeres artistas, tuvo un rol determinante la escritura de crítica de arte y de teoría realizada por periodistas culturales, escritoras, académicas e incluso por las propias artistas. Al escribir unas agentes sobre otras se generaron relatos generacionales y de comunidad. Así se tejó una red de discusiones situadas que hacían resonancia de los debates contemporáneos sobre arte, feminidad y feminismo a nivel internacional y cuya concreción fueron los textos.

En esta sección, se comparten obras, documentos y registros de esta actividad de escrituras cruzadas, a través de publicaciones claves como *Artes Visuales 7* (1975) y *Fem 33* (1984), encuentros transdisciplinarios como *Bordando sobre la escritura y la cocina* (1983), exposiciones y performances colaborativos. Las piezas y materiales de archivos aquí reunidos están vinculados por las relaciones que los textos establecieron entre ellos, específicamente respecto a dos temáticas de notable densidad crítica en la época. Por un lado, la autonarración desde lo femenino, lo íntimo y lo doméstico; y, por otro, la invención de genealogías propias para las mujeres artistas de la mano de acciones iconoclastas a figuras dominantes de la cultura. Ambos temas articularon teorías e historias del arte situadas que desafiaron la Historia que las había excluido, al mismo tiempo que crearon un lugar inédito para ellas en el horizonte de las narraciones posibles.

Junto a las obras y documentos históricos, las artistas Verónica Gerber Bicecci y Daniela Bojorquez Vértiz presentan respectivamente piezas que proponen lecturas contemporáneas de textos y prácticas de escritura crítica del período.

OBRAS

Lo femenino, lo íntimo y lo doméstico

Durante el periodo varias artistas, escritoras y pensadoras enfocaron su trabajo en reflexionar sobre la feminidad a partir de los ámbitos de lo doméstico y lo íntimo, en una ruta distinta y a la vez complementaria a los activismos feministas. Las primeras posturas sobre “feminismo” y “feminidad” en las artes visuales, fueron expresadas principalmente por académicas en la publicación *Artes Visuales 7* (1975) editada por Carla Stellweg. Luego en *fem. 33* (1984) nuevas generaciones de artistas aportaron formas de autonarración que resultaron claves en la discusión.

El enfoque de “lo femenino” fue fortalecido en eventos como el Coloquio *Bordando sobre la escritura y la cocina* (1983), organizado por Margo Glantz en el Museo Nacional de Arte, y que reunió a mujeres escritoras y artistas de diversas geografías para repensar la modernidad desde la aguja y el hilo. También a través de exposiciones como *Propuestas temáticas* (Biblioteca Pape) y *Tres propuestas temáticas* (Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba) en 1983.

Artes Visuales número 9, primavera de 1976. Diseño de portada de Vicente Rojo, 1976.
Reprografía a color
27 x 20.5 cm
Cortesía de Natalia de la Rosa

MAGALI LARA

Portada para la revista *fem.* No.33 abril-mayo 1984. La mujer en el Arte.
Reprografía a color
21.5 x 28 cm
Cortesía del CIEG / UNAM

Invitación al Coloquio *Bordando sobre la escritura y la cocina* realizado en el MUNAL, 1983
20.9 x 13.8 cm
Cortesía de Gemma Argüello

Magali Lara, Rowena Morales y Hebe Rosell en el performance *La espiral al corazón. Coloquio Bordando sobre la escritura y la cocina*, MUNAL, 1983. Autora no identificada
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
20 x 30 cm
Cortesía de Rowena Morales

Magali Lara, Rowena Morales y Hebe Rosell realizaron *La espiral al corazón*, una instalación debajo de la escalera del MUNAL compuesta por bolsas transparentes con líquidos de color rojo, una tina y telas teñidas en forma de espiral en el suelo. Alrededor trazaron un triángulo invertido en cuyos vértices se leían las frases: “mis secreciones me delatan”, “quién está dentro que me habita”, “mi casa soy yo y yo soy mi cuerpo” —homenaje a Pita Amor— y una cuarta que las rodeaba: “esta piel es mi límite”. La pieza fue activada con una lectura de poemas por Hebe Rosell acompañada de sonidos que imitaban el interior del cuerpo, mientras Magali Lara y Rowena Morales anudaban las “tripas de tela” hacia los tres puntos. Durante la acción portaron playeras blancas con la impresión de la imagen de una venus anatómica y unos guantes de hule rojos asociados a lo ginecológico.

Registro de la instalación para el performance *La espiral al corazón* de Magali Lara, Rowena Morales y Hebe Rosell, en ocasión del Coloquio *Bordando sobre la escritura y la cocina*, MUNAL, 1983. Autora no identificada
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
20 x 30 cm
Cortesía de Rowena Morales

Magali Lara, Rowena Morales y Hebe Rosell en el performance *La espiral al corazón. Coloquio Bordando sobre la escritura y la cocina*, MUNAL, 1983. Autora no identificada
Reproducción contemporánea, impresión lightjet
20 x 30 cm
Cortesía de Rowena Morales

Hebe Rosell, Magali Lara y Rowena Morales en el Museo del Chopo en el marco de la exposición *Una década emergente*, 1983. Autora no identificada
Reproducción contemporánea, impresión sobre sintra
20 x 30 cm
Cortesía de Magali Lara

Catálogo de *Propuestas temáticas*, Museo de Arte Carrillo Gil y Museo Pape, 1983
21.5 x 28 aprox.
Colección SC / INBAL / MACG

MANUEL ZAVALA

Fotografía de Mónica Mayer, Rowena Morales y Magali Lara para la exposición *Tres propuestas temáticas* en el Museo de Arte Carrillo Gil y Museo Biblioteca Pape, 1983
Plata sobre gelatina
10 x 14 cm
Cortesía de Magali Lara

Raquel Tibol, et. al. 3 *Propuestas temáticas*, Ciudad de México, INBA,1983. Catálogo de la exposición del mismo nombre de Magali Lara, Rowena Morales y Carlos Aguirre presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes en septiembre de 1983.
25 x 25 cm
Colección SC / INBAL / MACG

DOCUMENTOS

Cartas, habitaciones e historias paralelas

Entre las artistas que dedicaron su trabajo a desarrollar un lenguaje de lo femenino, destacan Magali Lara y Rowena Morales por su vocabulario plástico sobre lo íntimo y lo doméstico. Las exposiciones de Lara *Historias de casa* (1982) y *De la misma, la misma habitación* (Los Talleres, 1984); y de Rowena Morales *Cartas a esa monja* (Museo de Arte Carrillo Gil, 1983) e *Historias paralelas*. Paralelos en la historia (Museo de Arte Moderno, 1985) evidencian ese camino. Estas muestras fueron detonantes notorios para la escritura teórica y crítica del período.

Las obras de Naomi Siegmann, Leticia Ocharán y Lourdes Grobet, entre muchas otras, aportaron elementos de la mano de textos escritos por ellas o sobre ellas. Ocharán escribió sobre Siegman mientras extendió sus inquietudes políticas de género en su propia obra. Grobet presentó collages sobre las violencias urbanas mientras impartía una conferencia sobre la fotografía social en el Segundo Coloquio Latinoamericano de Fotografía (1981).

MAGALI LARA

Botones, de la serie *Historias de casa*, 1982
Grabado en metal
39 x 27 cm
Cortesía de la artista

MAGALI LARA

Gorra de baño, de la serie *Historias de casa*, 1982
Aguafuerte y aguatinta
19.5 x 16 cm
Cortesía de la artista

MAGALI LARA

Sin título, de la serie *Historias de casa*, 1982
Aguafuerte y aguatinta
19.5 x 16 cm
Cortesía de la artista

MAGALI LARA

Oído izquierdo - oído derecho de la serie *Historias de casa*, 1982
Grabado en metal
40 x 49.2 cm
Cortesía de la artista

MAGALI LARA

Sin título, de la serie *Historias de casa*, 1982
Aguafuerte y aguatinta
19.5 x 16 cm
Cortesía de la artista

MAGALI LARA

Portada de la revista *fem.* no. 39, abril-mayo 1985
21.5 x 28 cm
Cortesía del CIEG / UNAM

Catálogo de la muestra *De la misma, la misma habitación* de Magali Lara en Galería Los Talleres A.C., 1984
27.5 x 11 cm
Cortesía de la artista

Tarjeta postal/Invitación para la muestra *De la misma, la misma habitación* de Magali Lara en Galería Los Talleres A.C., 1984
Reproducción contemporánea, impresión en papel bond
10 x 14 cm
Cortesía de la artista

MAGALI LARA

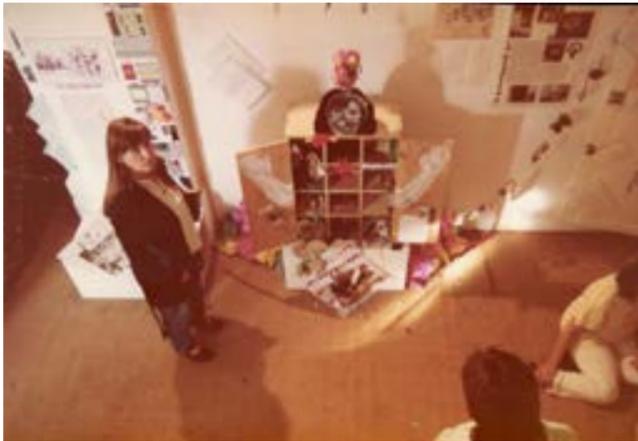
Serie *De la misma, la misma habitación*, 1984
Carpeta con seis grabados
Aguafuerte y aguatinta
48.7 x 33 cm
Cortesía de la artista

ROGELIO CUELLAR

Magali Lara en su estudio en Copilco, s/f
Plata sobre gelatina
25.3 x 20.3 cm
Cortesía de Magali Lara

ROWENA MORALES

Revista *fem.* no. 45, abril- mayo 1986. La Costurera. Portada de Rowena Morales, 1986
Reprografía a color
21.5 x 28 cm
Cortesía del CIEG / UNAM

Registro fotográfico de la obra “Caja colectiva” de Magali Lara, Rowena Morales, Mónica Mayer, Ilse Gradwhol, entre otras, presentada en la exposición *Unbeachtete Produktionsformen en la Künstlerhaus Bethanien* en Berlín, Alemania en 1982.
Impresión cromogénica
10 x 15 cm
Cortesía de Rowena Morales

Como parte de la exposición *Unbeachtete Produktionsformen* (Formas de producción no remunerada) presentada en Künstlerhaus Bethanien, Berlín, Alemania, varias artistas realizaron este ensamblaje colectivo, a partir de la invitación de la artista austro mexicana Ilse Gradwhol. La exposición trató sobre el trabajo femenino y la pieza representó, a través de objetos cotidianos y materiales orgánicos e industriales del hogar, las labores femeninas no retribuidas y asumidas por el patriarcado como obligaciones domésticas.

Instalación de Magali Lara y Rowena Morales en la exposición *México-Berlín*, 1980
Impresión cromogénica
10 x 15 cm
Cortesía de Rowena Morales

ROWENA MORALES

Cartel para el *Foro de la mujer*, 1984
46 x 66 cm
Cortesía de la artista

Folleto de la exposición *Cartas a esa monja* de Rowena Morales en el Museo de Arte Carrillo Gil, 1983
18 x 22 cm
Colección SC / INBAL / MACG

Tarjeta postal/Invitación para la exposición *Cartas a esa monja* de Rowena Morales en el Museo de Arte Carrillo Gil, 1983
15 x 10 cm
Colección SC / INBAL / MACG

ROWENA MORALES

Cartas a esa monja (Manzanas), 1982
Técnica mixta sobre papel
58 x 88 cm
Cortesía de la artista

ROWENA MORALES

Cartas a esa monja (Durazno), 1982
Técnica mixta sobre papel
58 x 88 cm
Cortesía de la artista

ROWENA MORALES

Cartas a esa monja (Mariposa disecada), 1982
Técnica mixta sobre papel
58 x 88 cm
Cortesía de la artista

Rowena Morales trabajando en la instalación *Mi cuerpo es mi casa* en el marco de su muestra *Cartas a esa monja* en el Museo de Arte Carrillo Gil en 1983. Autora no identificada
Plata sobre gelatina
10 x 14 cm c/u
Cortesía de Rowena Morales

Elena Urrutia, et. al. *Historias paralelas. Paralelos en la historia*, Ciudad de México, INBA,1985. Catálogo de la exposición del mismo nombre de Rowena Morales y Carlos Aguirre presentada en el Museo de Arte Moderno en 1985.
21.5 x 28 cm
Cortesía de Rowena Morales

GRACIELA ITURBIDE

Rowena Morales, 1984
Plata sobre gelatina
16 x 23 cm
Cortesía de Rowena Morales

ROWENA MORALES

Cuatro piezas de la serie *Historias paralelas. Paralelos en la historia*, 1985
Técnica mixta sobre tela
110 x 140 cm
Cortesía de la artista

NAOMI SIEGMANN

El desayuno, 1979

Talla sobre caoba, fresno, súchil y ónix.

78 x 114 x 72 cm

Colección SC / INBAL / MAM

LOURDES GROBET

Sin título, 1978

Collage de fotografías plata sobre gelatina

10 x 11 cm

Centro de la Imagen, fondo Consejo Mexicano de Fotografía

LOURDES GROBET

Sin título, 1978

Collage de fotografías plata sobre gelatina

15 x 12 cm

Centro de la Imagen, fondo Consejo Mexicano de Fotografía

LETICIA OCHARÁN

Secuencias, de la serie *La urbe que fue clara*, 1986

Carbón y tinta sobre papel

66 x 80 cm

Cortesía de la artista

LETICIA OCHARÁN

Desde cuando, de la serie *La urbe que fue clara*, 1986

Carbón y tinta sobre papel

66 x 80 cm

Cortesía de la artista

Entrevista de Elena Urrutia a Magali Lara, 1984

MP3

18 min

Cortesía de la Web del Foro de la mujer

Entrevista de Elena Urrutia a Rowena Morales, 1984

MP3

7 min

Cortesía de la Web del Foro de la mujer

AUTORAS DESCONOCIDAS

Audios de lecturas en el coloquio Bordando sobre la escritura y

la cocina, 1983

MP3

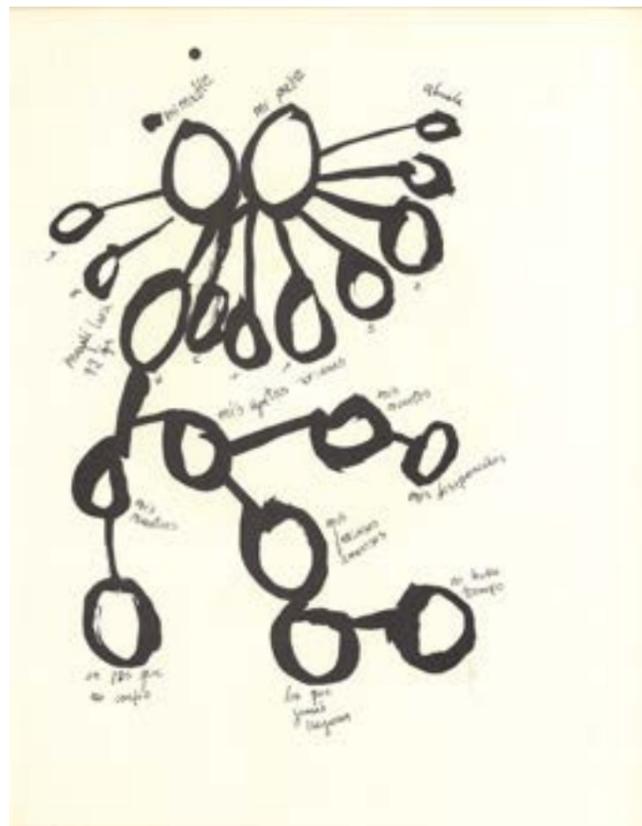
20 min

Cortesía de Magali Lara

Ficha de conjunto

Dos modos de reescribir la historia a partir de la publicación de textos y la producción artística, fueron la invención de genealogías y la práctica de gestos iconoclastas que atentaban contra ciertas imágenes por su significado dominante. La elaboración de genealogías propias buscó imaginar y establecer una nueva tradición que cuestionara la historia patriarcal del arte y la cultura. Los gestos iconoclastas exploraron maneras de alterar y dismantelar gráficamente, mediante el humor, el uso de la máscara y trazos vandálicos, ciertas figuras icónicas de autoridad del campo cultural, tanto femeninas como masculinas.

Magali Lara homenajea a Frida Kalho y reconstruye su árbol genealógico familiar; Maris Bustamante se transforma en Carlos Marx, Groucho Marx y la Mona Lisa; Carla Rippey dibuja a una mujer disparando a un cuadro de Picasso; María Eugenia Chellet sustituye el rostro de la Malinche de Rivera por el suyo; Katya Mandoky recrea y desintegra con telas de colores un cuadro de Gunther Gerzso a través de una animación en super 8.

MAGALI LARA

Invitación al performance *Infancia y eso* de Magali Lara y Maris

Bustamante en el Instituto Goethe, 1980

31.5 x 24.5 cm

Cortesía de la artista

Registro del performance *Infancia y eso* de Magali Lara y Maris

Bustamante en el Instituto Goethe, 1981. Autor no identificado

Impresión light jet

20 x 25 cm

Centro de Documentación Arkheia, MUAC (DiGAV-UNAM)

MARIS BUSTAMANTE

Sin título, 1982

Fotocopias intervenidas

21.5 x 28 cm

Fondo No Grupo, Centro de Documentación Arkheia, MUAC

(DiGAV-UNAM)

Maris Bustamante (Ciudad de México, 1949), artista no-objetual, profesora, escritora, investigadora y miembro del No Grupo (1977-1983), distinguió su trabajo plástico de humor conceptual con varias estrategias de disfraz, enmascarado y juego de identidades con diversas figuras de la cultura dominante de la época. Dos de las imágenes de las que se apropió con frecuencia fueron la Mona Lisa y Carlos Marx. Estas piezas y bocetos, realizados para el No Grupo, evidencian esta práctica. Una de ellas fue parte de la Agenda Colombia 83 (1983) creada por el colectivo.

MARIS BUSTAMANTE

Sin título, 1982

Fotocopias intervenidas

21.5 x 28 cm

Fondo No Grupo, Centro de Documentación Arkheia, MUAC

(DiGAV-UNAM)

MARIS BUSTAMANTE

Sin título, 1982

Fotocopias intervenidas

21.5 x 28 cm

Fondo No Grupo, Centro de Documentación Arkheia, MUAC

(DiGAV-UNAM)

MARIS BUSTAMANTE

Sin título, 1982

Fotocopias intervenidas

21.5 x 28 cm

Fondo No Grupo, Centro de Documentación Arkheia, MUAC

(DiGAV-UNAM)

MARIS BUSTAMANTE

Sin título (para la *Agenda Colombia 83* del No Grupo), 1982

Técnica mixta sobre papel

39 x 32.2 cm

Fondo No Grupo, Centro de Documentación Arkheia, MUAC

(DiGAV-UNAM)

MARIS BUSTAMANTE

Performance gráfico, 1980

Fotocopia

21.5 x 28 cm

Fondo No Grupo, Centro de Documentación Arkheia, MUAC

(DiGAV-UNAM)

CARLA RIPPEY

Portada para la revista *La Regla Rota* número 3, primavera de

1985, 1985

Reprografía a color

21.5 x 28 cm

Cortesía de la artista

Registro de la exposición *Pervexidades* en la Galería Pecanins,

1979. Fotografía de Katya Mandoki

Impresión light jet

10 x 15 cm

Cortesía de la artista

La artista y esteta Katya Mandoki realizó en 1979 en la Galería Pecanins una exhibición titulada *Pervexidades* que, en sus palabras, buscaba derribar dos “mitos”: el personaje de John Travolta como protagonista de *Fiebre de sábado por la noche* y el político mexicano. Para confrontar ambas figuras, uno que representaba la sociedad de consumo y el otro el fallido sistema político mexicano, instaló en el espacio piñatas, títeres, botargas, posters de aficionados y demás “objetos artesanales” que podían ser manipulados por el público.

KATYA MANDOKI

Aparición, 1978

Animación Súper 8 transferida a MP4

2:55 min

Cortesía de la artista

La artista y esteta Katya Mandoki (Ciudad de México, 1947), realizó esta animación como parte del No Grupo en el evento Presencia-Ambiente a Gunther Gerzso (en 1978) presentado por el colectivo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio Nacional de Bellas Artes. El grupo presentó con ingenio humorístico obras y acciones que jugaban con la figura y obras del artista geométrico homenajeado. En su pieza, Mandoky retomó la composición del cuadro *Aparición* (1960) de Gerzso para descomponer su imagen de forma lúdica con un ensamblaje de telas.

Folleto de la exposición *Yolanda M. López. Works: 1975-1978*, 1978

Reproducción contemporánea, impresión sobre papel bond 28 x 22 cm

International Center for the arts of the Americas al the Museum of fine arts, Houston

En la serie de pinturas al óleo titulada *Virgen de Guadalupe*, la artista chicana Yolanda M. López (San Diego, California, 1942-2021) intervino la icónica imagen de la virgen con retratos de su abuela, costureras, obreras, una madre campesina y autorretratos, como entidades de un culto mundano al trabajo femenino y familiar. Esta serie fue resultado de su tesis de maestría en Bellas Artes en UCSD (1979) y en el mismo año, fue retomada como referente clave en el proyecto *Traducciones: Un diálogo internacional de mujeres artistas* organizado por Mónica Mayer en la Ciudad de México.

Una de las vírgenes de López titulada *Walking Guadalupe* —en tacones— ocupó la portada del número 37 de *fem.* dedicado a las chicanas en 1984. Esta publicación ocasionó un revuelo tal que ciertas organizaciones católicas la calificaron como una amenaza de bomba.

YOLANDA M. LÓPEZ

Portada para la revista *fem.* no. 37, diciembre de 1984

21.5 x 28 cm

Cortesía del CIEG / UNAM

MARÍA EUGENIA CHELLET

Cortés y Malinche, 1985

Collage sobre el libro 40 siglos de arte mexicano, Tomo 5, Ed.

Herrero

33 x 50 cm

Cortesía de la artista

MARÍA EUGENIA CHELLET

Olimpia-Manet, de la serie *Complejo de musa*, 1981

Collage

63.5 x 47 cm

Cortesía de la artista

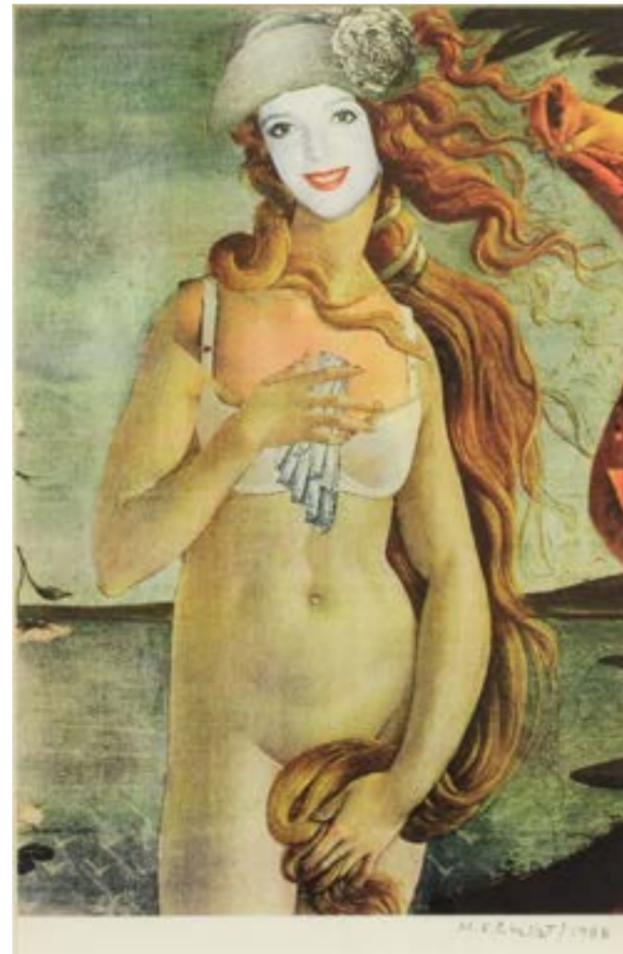
MARÍA EUGENIA CHELLET

Matrimonio Van Eyck, de la serie *Complejo de musa*, 1981

Collage

70.5 x 31 cm

Cortesía de la artista

MARÍA EUGENIA CHELLET

De la serie *Venus*, 1986

Impresión cromogénica

36 x 21 cm

Cortesía de la artista

MARÍA EUGENIA CHELLET

Sin título, de la serie *Mona Lisa*, 1987

Impresión fotostática intervenida

31 x 37 cm

Cortesía de la artista

MAGALI LARA

Frida, de la serie *Frida*, 1978

Fotostat

52 x 41.5 cm

Cortesía de la artista

MAGALI LARA

Querida Frida, de la serie *Frida*, 1978

Fotostat

36.5 x 28 cm

Cortesía de la artista

MAGALI LARA

Lo que el agua me ha dado, de la serie *Frida*, 1978

Fotostat

36.5 x 28 cm

Cortesía de la artista

COMISIONES

DANIELA BOJÓRQUEZ VÉRTIZ

Cuentahilos, 2023

Estructura de madera, escritura a mano, impresión fotográfica digital, ruedas, vidrio.

97 x 75 x 55 cm.

Cortesía de la artista

Mueble proveniente de la bodega de museografía del MACG reutilizado y convertido en un artefacto móvil que retoma ciertos contenidos publicados en las revistas *Artes Visuales* No. 9 (1984) y *fem.* No. 33 (1984). El artefacto contiene en su superficie una “hoja de contactos” de imágenes fotográficas realizadas por la artista que dialogan con la cultura visual del contexto de ambas revistas; la estructura de madera lleva frases escritas por Carla Stellweg, María Eugenia Vargas, Tununa Mercado y otras autoras, que son citas extraídas de las páginas de dichas publicaciones. De este modo, se propone reconsiderar las dos revistas más importantes del período en torno a las definiciones del arte femenino y a las situaciones socioeconómicas de las mujeres mexicanas de la época a la luz de la reescritura y la elaboración de memorias posibles.

VERÓNICA GERBER BICECCI

Los folders rosas, 2023

Fotografías a color, pintura acrílica y pigmento sobre vidrio

Cortesía de la artista

Entre los años setenta y ochenta, la artista y crítica de arte Leticia Ocharán (Villahermosa, 1942 – CDMX, 1997) guardó invitaciones, trípticos, manuscritos y fotocopias (entre muchos otros documentos) dentro de un peculiar conjunto de folders en tonos rosas. Su objetivo era conformar un libro sobre el trabajo de las mujeres artistas en México. Debido a su muerte prematura (1997), el proyecto quedó inconcluso. Pero los folders rosas exhiben la evidencia irrefutable —frente a las omisiones de la historia del arte— de que todas ellas sí existieron.

En la pieza se despliega un registro fotográfico de este hallazgo y se intervienen los folders convirtiendo en diagramas distintas frases y palabras de la propia Ocharán. El entramado que resulta nos invita a pensar en la escritura como una red de trabajo y diálogo entre artistas visuales, historiadoras, críticas y escritoras a través del tiempo.

COORDENADAS MÓVILES: REDES DE COLABORACIÓN ENTRE MUJERES EN LA CULTURA Y EL ARTE (1975-1985)

Curaduría

Gemma Argüello Manresa, Natalia de la Rosa, Carla Lamoyi y Roselin Rodríguez Espinoza

Agradecimientos

Agradecemos a quienes realizaron esta labor con anterioridad y a las protagonistas que nos compartieron sus memorias. A todas ellas, a las que no están nombradas aún y a las que transitan hoy por nuevas rutas, dedicamos esta muestra.

PISO 2

MACG BORDES se dedica a exhibir investigaciones genealógicas que pretenden mostrar las conexiones, oposiciones y tensiones entre la modernidad y la posmodernidad.

Agradecemos el apoyo de

AA MACG

fundación

Taller de
comunicación
gráfica

BenQ

Comex

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

 INBAL

 MACG