

Maruja Mallo y Mercedes Ruibal: entre dos continentes

MARUJA Mallo and Mercedes Ruibal: between two continents

Mª Dolores Villaverde Solar

Introducción.-

Este artículo trata de acercarse a la vida y obra de dos creadoras gallegas nacidas y formadas en el pasado siglo XX: Maruja Mallo y Mercedes Ruibal. Artistas de diferentes generaciones, estilos y temáticas, pero con varias coincidencias: haber vivido gran parte de sus vidas en Argentina, país sin el cual no se podría entender ambas vidas artísticas; ser ambas, impulsoras de la renovación artística en Galicia, y ser en ambas, el feminismo y la defensa por las mujeres, fundamental, tanto en su concepción de la vida como en sus pinturas.

Argentina fue el destino elegido para emigrar por miles de gallegos desde finales del siglo XIX y hasta bien avanzado el siglo XX, con un momento álgido tras la guerra civil española, en que la situación económica, política y social en Galicia era complicada y muchos gallegos/as tomaron barcos rumbo al país sudamericano bien por razones ideológicas, bien por cuestiones económicas o laborales, pero siempre para intentar conseguir un futuro mejor. Era rara la familia que no tenía uno o varios parientes en ese país, de ahí que llegara a hablarse de la quinta provincia gallega al referirse a Buenos Aires, por el gran número de inmigrantes gallegos que con su familias, se instalaron allí, dedicándose una proporción importante al comercio o la hostelería.

Entre estos hombres y mujeres, estuvieron también personalidades de la cultura que tuvieron que emigrar o exiliarse por razones ideológicas y eligieron

el país americano para establecerse allí durante años. Entre los gallegos más reconocidos están Alfonso D. Castelao¹, Luis Seoane², o Maruja Mallo.

Mujer y arte.-

Para llegar a las biografías de Maruja y Mercedes, hay que empezar por situar a la mujer en su lugar o el que se le dio en la historia a lo largo de los siglos. En la prehistoria, la mujer cuidaba de los hijos, fabricaba prendas de abrigo y diversas herramientas, remedios para ciertas enfermedades... pero esto que en los inicios de la historia era lo normal, fue cambiando al imponerse un sistema patriarcal que aún sigue presente en muchas sociedades y desde hace siglos las mujeres han/hemos quedado relegadas al ámbito privado, educándonos para ser esposas, madres y amas de casa. Afortunadamente, en la actualidad, la discriminación de la mujer en Occidente se ha minimizado pero aún se evidencia en el mundo laboral, a través del techo de cristal, que impide a la mujer alcanzar las metas más altas en la profesión que ejerce, a pesar de contar con las mismas capacidades y el mismo tipo de preparación que los hombres.

En el mundo de la creación artística el patriarcado también estuvo o está presente, desde las primeras manifestaciones artísticas las mujeres fueron invisibilizadas, al impedir que accedieran a estudios o trabajaran como artistas durante siglos, y así apenas destacó ninguna artista hasta que llegamos a la mitad del siglo XX.

En la Historia del arte de Occidente, muy pocas mujeres llegaron a poder vivir de su pasión, y Galicia no va a ser diferente, la mujer está desaparecida en las artes durante siglos, está totalmente relegada y parece no existir hasta el siglo XX. Solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX empiezan a aparecer matriculadas mujeres artistas en las Sociedades de Amigos y Escuelas de Bellas Artes, instituciones nacidas al abrigo de la Ilustración, a pesar de los problemas de acceso. Las que conseguían acceder a estudios, al igual que en el resto de Europa, se encuentran aquí con dificultades. En Galicia predomina

¹ Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo 1886-Buenos Aires, 1950), narrador, ensayista, dramaturgo, dibujante, fue un intelectual considerado uno de los padres del nacionalismo gallego.

² Luis Seoane López fue un pintor, grabador y escritor, nacido en Buenos Aires en 1910 y fallece en La Coruña en 1979.

una sociedad rural, la clase media es débil y las ideas religiosas influyen enormemente en la sociedad. Así, la incorporación a los estudios es lenta, en lo referente a la especialidad artística las mujeres gallegas no pueden obtener la misma formación que sus compañeros, la mujer que quiere ser pintora es vista como una despreocupada que se dedica a eso como algo secundario y las asignaturas recibidas en la academias eran diferentes, no se las acepta en pintura de desnudo, ni podían pintar cuadros de historia y básicamente la única institución que accedía a que las mujeres ingresaran en sus aulas era la Sociedad Económica de Amigos del país, de Santiago de Compostela, institución fundada en 1784 fue pionera en traer a Galicia las enseñanzas de las academias neoclásicas. Sus primeros intentos de dar formación artística a las mujeres datan del curso 1835-36, con un primer curso en el que habrá ochenta y ocho alumnos matriculados y cincuenta y cinco alumnas. La Sociedad Económica será la institución artística y cultural más importante para el avance en la formación artística de las mujeres, pero otras instituciones intentarán también prestar formación a las mujeres en la comunidad. Una de ellas será la Academia provincial de Bellas Artes de A Coruña, que en 1851 crea una escuela de dibujo de figura y adorno para mujeres o la Escuela provincial de Bellas artes, que en el curso 1879-80 crea su sección de señoritas.

Habrà que esperar a un siglo XX ya avanzado, para poder ser aceptadas en el mundo de la creación. A partir de entonces su presencia es imprescindible, pero los inicios de su lucha por defender su espacio en el mundo artístico y por reclamar un lugar activo, es un camino complicado y llenos de escollos.

Intentando analizar la presencia de mujeres en la pintura gallega de los siglos XIX y XX, nos encontramos con varios problemas, por un lado, falta de documentación, y por otro, que si rastreamos libros, museos, galerías o catálogos de exposiciones están repletas de obras cuya factura se debe a un hombre pero apenas hay mujeres. Para una mujer era prácticamente imposible poder dedicarse al arte, pero a pesar de los obstáculos e impedimentos algunas mujeres consiguieron, por méritos propios, hacerse con un lugar de honor en la historia del arte.

Las artistas.-

Llegados al siglo XX empiezan a ser, poco a poco, aceptadas en el mundo de la creación.

Si hay una artista gallega vinculada a Argentina es Maruja Mallo. Fiel al Surrealismo en el arte y en su concepción de la vida, fue amiga de Salvador Dalí, Federico García Lorca o Luis Buñuel. Vivió siempre libre y aunque fue reconocida por su labor artística, la historia la mantuvo muchos años en segundo plano frente a hombres de su generación y vanguardia.

Maruja Mallo nació en Viveiro (Lugo-Galicia) en 1902 y falleció en Madrid en 1995. A día de hoy, posiblemente sea la pintora gallega más internacional y conocida fuera de la comunidad autónoma si bien no siempre fue así, por las circunstancias de la época en que vivió.

Pasa su infancia en Galicia, entre su Viveiro natal y Tui, para luego trasladarse a Gijón, Avilés, -donde empieza a formarse como pintora en la Escuela de artes y Oficios- y finalmente Madrid. En 1922 llega a la capital española para estudiar en la Real academia de Bellas Artes de San Fernando y ahí será cuando empezará a relacionarse con artistas, cineastas y escritores vinculados a las vanguardias: Buñuel, Dalí Alberti, Lorca.... Y su trayectoria en diversas exposiciones, siendo la primera en 1928. En ella exhibió diez óleos y estampas de maquinaria, deportes o cine. La exposición fue el inicio de la valoración de la obra de Maruja.

Su obra evoluciona desde las escenas rurales de imágenes lúdicas a ambientes de escombrera con tonos oscuros y panoramas desoladores, cercanos al expresionismo.

Desde los años treinta está comprometida con la República y al estallar la Guerra Civil se ve obligada a exiliarse. La mayor parte del tiempo la pasará en Argentina donde recibe un rápido reconocimiento que contrasta con el olvido que sufre en Galicia, cumpliendo el famoso dicho de: nadie es profeta en su tierra... .No regresará a España hasta 1962.

De las piezas de Maruja se podrían comentar muchas, pero las que tienen a mujeres como protagonistas son muy reveladoras de su carácter y de lo que le tocó vivir.

La mujer de la cabra (1929) muestra una escena con dos jóvenes: una que camina con gesto decidido hacia delante y la otra que la saluda desde una

ventana de una casa. Con esta imagen Maruja Mallo reivindicaba el papel de la mujer moderna no supeditada al hombre y que demanda su lugar en el espacio público. Es evidentemente una imagen muy contemporánea, por la que parece que no pasaron los años, con dos mujeres y los ambientes que cada una de ellas representa, la dualidad entre espacio público/ privado: la mujer que saluda es la tradicional, la que trabaja en el hogar. Hacia el interior sólo se observa un reloj-emblema siempre del paso del tiempo- y una cortina, símbolos ambos del espacio opresivo y subordinado al que está sometida y del que no da salida. La otra en libertad, está pletórica, es libre e independiente. La joven en la calle que da grandes pasos lleva una cabra, es una mujer del campo, pero camina firme y decidida mientras observa a la otra y así invierte el orden de la mirada, esta mujer no es ya un objeto para ser visto, es ella la que mira a la otra y la que, sin renunciar a su feminidad ocupa un papel en la sociedad.

También a esa época pertenecen sus *Estampas*, en las que el protagonista es el deporte, un símbolo moderno de independencia femenina.

La sorpresa del trigo la pinta en 1936, justo antes de la guerra española. El lienzo nos acerca a una Maruja revolucionaria, defensora de los trabajadores y sus derechos. Es una exaltación del trabajo campesino, pero lo hace de una manera poco convencional, con la imagen de una mujer sobre un fondo neutro de cuyos enormes dedos de la mano derecha brotan espigas que mira asombrada mientras en la otra muestra dos semillas.

Las manos son las manos de todos los trabajadores del campo con las que se hace el pan que es el alimento por excelencia. Para realzar todavía más el esfuerzo de los campesinos y su trabajo equipara ese trabajo a la capacidad de la mujer para dar vida, para germinar algo nuevo, de ahí que eche mano de una representación femenina.

El *Canto de las espigas* (1939) es otra de sus obras más emblemáticas. Forma parte de la serie dedicada al trabajo en el campo y en el mar. El punto de partida de esta serie había sido *Sorpresa del trigo*. *Canto de las espigas* está compuesto por tres cabezas de mujer, con sus respectivas manos, tres pares, con las palmas abiertas y, entre ellas, tallos de espigas de trigo con su fruto.

Una mujer pintando mujeres, fuertes, libres, independientes, en años que fueron una etapa oscura, de dolor y represión para el género femenino.

Cuando regresa de su exilio (1962), España se había olvidado de ella, era casi una desconocida, pero ella siguió firme en su lucha por la libertad, la defensa de los derechos de la mujer y de su trabajo.

Afortunadamente, años más tarde se la reconoció como merece, y actualmente es la pintora surrealista gallega más internacional pero fue hasta hace relativamente poco tiempo era una más de las artistas olvidadas del arte español, y gallego. De hecho, no será hasta el año 1993, que se realice una gran muestra antológica³ de su obra en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, el centro referencial del arte contemporáneo en nuestra comunidad autónoma. El centro aprovecha su inauguración en septiembre de 1993, con Antón Pulido⁴ como director, Gloria Moure⁵ como directora artística y Pilar Corredoira⁶ como comisaria de la muestra. La exposición reunió más de cien piezas procedentes de diferentes centros y colecciones tanto españolas como foráneas que recorren la vida artística de la surrealista gallega. La mujer moderna, los deportes, las máquinas, las fiestas populares o las máscaras son temas recurrentes en sus pinturas llenas de color a la vez que de crítica al poder establecido y en las que siempre hay una segunda lectura que reivindica libertad y defensa de la mujer. La elección de Maruja Mallo para inaugurar un centro que pasaría a ser referente de la contemporaneidad en Galicia se justificó por dos razones: por un lado, por tratarse de una artista gallega y por otro, por ser una de las artistas que entendió la vanguardia como un compromiso en su faceta artística, en su carácter y actitud ante la vida.

Maruja nació con el siglo XX, vivió como adulta la guerra civil y la postguerra, y tuvo una vida de lucha por nacer en una época en que el arte se reservaba a los hombres, por su ideología política, y sobre todo, por su personalidad atrevida e independiente que tampoco ayudaba en los años que le tocaron vivir.

³ Desafortunadamente, que la de Maruja Mallo fuera la primera exposición del centro -aún sin servicios y funciones perfectamente delimitados-, impide conocer cómo fue exactamente el montaje al no conservarse folletos de la muestra

⁴ Pintor y grabador nacido en Bóveda de Amoeiro (Ourense) el año 1944

⁵ Gloria Moure es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Crítica y comisaria de arte, llegó a la dirección del CGAC en el año 1996 hasta el 1998.

⁶ Pilar Corredoira es Historiadora del arte y comisaria de exposición.

Generaciones de artistas posteriores fueron surgiendo, y también tiene que ser en la emigración a Argentina donde empiezan a despuntar. Entre ellas Mercedes Ruibal. Nace en 1928 San Andrés de Xeve (Pontevedra) en el seno de una familia de artistas: su padre, era secretario municipal, pero también escritor, y su madre, pintora. En ese ambiente se criaron sus hijos, de los que José fue dramaturgo, Ángeles, cantante y Mercedes será la que se dedica a la pintura.

En cuanto acaba la guerra civil española, la familia emigra a Buenos Aires y en esa ciudad Mercedes empieza su carrera artística. Gracias a su hermano, José Ruibal, se va introduciendo en el mundo intelectual de Buenos Aires y allí, comenzará a pintar bajo las pautas del pintor Laxeiro⁷. En Buenos Aires expondrá por primera vez.

En 1957 regresa a Galicia y expone en Vigo, ciudad en la que se instala gran parte de su vida. Un año después se casa con el arquitecto y pintor Agustín Pérez Bellas.

Su estilo pictórico es difícil de calificar, va dando giros y evolucionando, según la etapa vital de la propia Mercedes: a mitad de los años cincuenta pinta un mundo surrealista con un uso del color fauvista. Al llegar los sesenta pinta un mundo más irónico con niñas vestidas de fiesta con rostros deformes y ojos que miran fijamente.

La guerra de Vietnam la marca especialmente y cambia nuevamente de estilo, empieza ahora a crear su visión de las guerras con criaturas mutiladas, escenas de pesadilla...y desde ese momento dedicará su pintura a denunciar los genocidios y sinrazón de las guerras o dictaduras (desde Chile a Bosnia).

Cuando pierde a su esposo, la viudedad y la soledad la acercan a las pinturas negras de Goya, en unas escenas donde domina la imprecisión y el caos, reflejo de la desorientación que ella misma siente tras la falta de su compañero.

⁷José Otero Abeledo, -Laxeiro-, (Lalín,1908-Vigo 1996) fue uno de los “renovadores” de la vanguardia artística gallega. Gran parte de su vida artística se desarrolló en Buenos Aires y hasta 1970 no regresa a España.

Con Chile en el corazón (1960) En este tipo de pintura figurativa, el expresionismo es el estilo utilizado para hacer denuncia y crítica social. Con una composición sencilla, una sola figura cargada de expresión en sus gestos y color toca un tema tan duro como la represión sufrida durante la dictadura chilena. Estilística y temáticamente nos acerca a la Galicia mártir de Castelao⁸.

Mujer (1981). Una mujer ornamentada, con flores adornando la cabeza y en la mano que destaca sobre un fondo oscuro que se abre a la luz en la parte izquierda. La artista hace un uso particular del conocimiento de la luz tenebrista con un fondo totalmente oscuro sobre el que flota la figura de rostro amable y grandes ojos que nos miran. Barroco, fauvismo y surrealismo se mezclan en esta pieza

Hermanas (1990). Nuevamente, formas redondeadas flotan sobre fondo oscuro. Son dos niñas de ojos grandes rasgados, con adornos de flores.

Bosnia (1993) En esta ocasión, la guerra de la antigua Yugoslavia es la que da tema a una pieza en la que Mercedes es esta vez expresionista, surrealista a la vez. Fragmenta de forma surrealista el lienzo en dos partes el cuadro, en la parte superior diseña bandas de colores y en la parte inferior hay un cúmulo de ojos y bocas entreabiertas a punto de gritar, manchas, salpicaduras y movimiento: es el horror de los inocentes en la guerra.

Aunque podría parecer que su pintura y los temas tratados son reflejo de un carácter triste o pesimista, no es así. Siente una especial predilección por la figura femenina: niñas, mujeres y muñecas que llenan sus lienzos, pero son unas figuras femeninas diferentes, no busca en ellas la sensualidad, el erotismo o la belleza, busca la identidad de lo femenino. Pintadas siempre con enormes ojos, las suele representar en pareja o grupo, como símbolo de unión y fuerza.

⁸ Galicia Mártir son tres álbumes de guerra publicados por Castelao en 1937 como denuncia de la represión que estaba sufriendo Galicia.

Conclusiones.-

La vida y obra de las dos artistas señaladas tiene ciertas similitudes, pues las dos, pese a ser de generaciones diferentes, fueron impulsoras de la renovación artística, la primera en las vanguardias y la segunda durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX, años que en Galicia marcan la ruptura entre la tradición y la modernidad, llega la abstracción y surge una etapa, donde las mujeres tienen más peso y sobre todo más facilidades de acceso al mundo del arte.

En ambas el feminismo y la defensa por las mujeres fundamental, tanto en su concepción de la vida como en sus pinturas.

Este breve texto es un esbozo de una investigación mucho más amplia que y trata de acercarse a la situación del arte y artistas contemporáneos en Galicia, desde una perspectiva de género. Con lo analizado se constata que afortunadamente ya no existe la discriminación y aislamiento con la que se ha tratado a las creadoras durante siglos; las mujeres tienen acceso no sólo a estudios artísticos, también a ser docentes, académicas, comisarias, directoras de centros de arte o galeristas; y está claro que el arte ha dejado de ser un ámbito exclusivo de hombres, pero todavía es mínima la presencia de obras de artistas femeninas en los museos del mundo, mucho inferior a la masculina

Se confirma también que la Historia del Arte oficial silenció a la mujer a pesar de que, afortunadamente algunas, por su excelencia, fueron reconocidas.

Bibliografía.-

ALARIO TRIGUEROS, M.Teresa (2008): *Arte y feminismo*. Donostia: Nerea.

ANDERSON, Bonnie y Zinsser, Judith (2007): *Historia de las mujeres*. Barcelona: Crítica.

CGAC (2003): *Dez anos do CGAC: 1993-2003*. Santiago: Xunta de Galicia.

COMBALÍA, Victoria (2006): *Amazonas con pincel*. Barcelona: Ediciones Destino.

DE DIEGO, Estrella, SOBRINO, Marisa, SARMIENTO, Rosario (1995): *As artistas galegas do século XX*. Santiago: Auditorio de Galicia.

LÓPEZ VÁZQUEZ, José Manuel (1993): <<Del 98 a la II república: la época del regionalismo>>, en *Galicia Arte*, XV, A Coruña: Hércules. P202-319.

LÓPEZ VÁZQUEZ, José Manuel (1993): <<Da II República ó proxecto de estabilización>>. *Galicia Arte*. XV. Coruña: Hércules. Pp. 256-319.

MAYAYO, Patricia (2003): *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Ensayos de arte Cátedra.

MORANT, Isabel. (dir.) (2006): *Historia de las mujeres en España y América latina*. Volumen III. Cátedra, Madrid, 2006.

PEREIRA BUENO, Fernando (2004): *A presenza das mulleres pintoras na arte galega: 1858-1936*, Sada: Edición do Castro

PÉREZ MARTÍN, Ana María (2018): <<Maruja Mallo, pintora de la vanguardia española>>. *X Congreso Virtual de historia de las mujeres* file:///C:/Users/Dolores_2/Downloads/DialnetMarujaMalloPintoraDeLaVanguardiaaEspanola-6859722.pdf(en línea). Consulta: [13/04/2021].

POSTIGO ALDEAMIL, Mª Josefa (2004): <<Mercedes Ruibal Sada. Pintora y escritora>>. *Madrygal*,7. Pp 139-142.

SOBRINO MANZANARES, Mª Luisa (2006): <<Maruja Mallo>>. *Album de mulleres*. Consello da cultura galega. <http://culturagalega.gal/album/detalle.php?id=28>. (En línea). Consulta: [12/04/2021].

SOBRINO MANZANARES, Mª Luisa (2006): <<Mercedes Ruibal. Pintora e escritora cun intenso mundo interior>>. *Album de mulleres*. Consello da cultura galega. <http://culturagalega.gal/album/detalle.php?id=20> (En línea). Consulta: [12/04/2021]

VV.AA.(2001): *Artistas galegos. Pintores. Realismos.expresionismos*. Vigo: Nova Galicia.