

LINDA NOCHLIN REVISITADA

50 AÑOS DESPUÉS

**JORNADAS HISTORIOGRÁFICAS
EN TORNO AL ARTE CONTEMPORÁNEO**

14 y 15 de octubre de 2021

Departamento de Historia del Arte
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid

CONVOCATORIA

La consolidación de una historia del arte feminista sigue siendo un proyecto ambicioso y necesario que todavía precisa del trabajo de numerosxs investigadorxs. Sin embargo, cuando trazamos el recorrido que nos ha llevado hasta los interrogantes actuales, situando aquellas figuras que marcaron un antes y un después en nuestra disciplina, todxs coincidimos en un mismo nombre: Linda Nochlin.

Cincuenta años después de que nuestra primera *troublemaker* se planteara «¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas?», muchxs hemos seguido la estela de su inconformismo, con tal de recomponer la(s) historia(s) del arte que necesitamos. Su artículo de 1971 tuvo lugar en un momento en el que acababan de publicarse importantes textos para el feminismo, por ejemplo *The Female Eunuch* de Germaine Greer, al tiempo que se creaban programas pioneros, como el Feminist Art Program de Fresno, o tenían lugar exposiciones como *Women Artists of America (1707-1964)* (Newark Museum, 1965). Sin embargo, no existía por entonces nada parecido a una historia del arte feminista, de forma que su pregunta —tan incómoda como pertinente— dinamitó el relato oficial e inauguró un verdadero cambio de paradigma. Ante la escasez de bibliografía y referentes, su mayor aportación fue proponer un lugar desde el que aprender a mirar de nuevo.

Estas jornadas pretenden ofrecer un espacio crítico, plural y reflexivo desde el que volver a la figura de Nochlin para revisar su trabajo, situarlo en el contexto contemporáneo y conmemorar la aparición de un texto fundamental como fue «Why Have There Been No Great Women Artists?». No podemos olvidar, además, que su publicación en castellano no tuvo lugar hasta 2008, un hecho que junto a la menguada y tardía traducción de las obras de Nochlin a nuestro idioma plantea la necesidad de encuentros como el que aquí presentamos.

Al fin y al cabo, décadas después de su interrogante seguimos preguntándonos: ¿desde dónde estamos construyendo hoy en día las historias del arte? ¿Cuál ha sido el recorrido de aquel texto fundacional que ha estado presente en una sociedad en constante cambio? Sus planteamientos, ¿han sido realmente superados? ¿Se han visto renovados nuestros museos y nuestras disciplinas?

Los ámbitos de estudio desde los que se propone revisar la figura y contribución teórica de Linda Nochlin son:

▼ ARQUEOLOGÍAS DE MUJERES ARTISTAS

A comienzos de los años setenta, Nochlin destinó numerosos trabajos académicos a poner en valor las figuras de numerosas artistas. Lo hizo a través de ensayos dedicados a nombres contemporáneos como Miriam Schapiro, Sylvia Sleigh, Alice Neel, Cindy Sherman o Linda Benglis, pero también a artistas como Dorothea Tanning, Mary Cassatt, Eva Hesse o Louise Bourgeois, mediante textos como «Some Women Realists» (1974), entre otros. Linda Nochlin era consciente, por tanto, de la urgencia de construir un nuevo tipo de discurso(s), pero también de la necesidad de crear genealogías y de reivindicar los nombres de grandes mujeres artistas.

Como profesora, comisaria, ensayista, crítica de arte, activista, feminista e intelectual comprometida, Nochlin tuvo también otros intereses, entre los que destaca el menospreciado siglo XIX y los artistas realistas. Después de todo, la reivindicación de estos temas en un momento en el que la abstracción encabezaba el panorama artístico, constituía un desafío equiparable a la puesta en valor de las artistas del pasado. En este sentido, no es de extrañar que en 1975 comisariara, junto a Ann Sutherland Harris, la exposición *Women Artists: 1550-1950*, heredera de algún modo de la titulada *Old Mistresses: Women Artists of the Past* (1972). Según expresó John Perrault, a partir de la muestra organizada por Nochlin y Harris la historia del arte occidental no volvería a ser la misma.

Por tanto, este bloque aceptará propuestas relacionadas con la vigencia de aquella necesidad de crear genealogías feministas, de seguir recuperando antiguos y nuevos referentes, y de realizar exposiciones de *mujeres artistas*. Pero también podrá recibir trabajos centrados en las carencias o «tareas pendientes» de la historiografía feminista actual y en cómo construimos el relato de todas aquellas figuras ausentes en el discurso tradicional.

▼ FEMINISMOS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

A través de su producción Nochlin cuestionó radicalmente los fundamentos de la historia del arte, problematizando cuestiones como el criterio de calidad, el de diferenciación, la jerarquía y el canon establecido, el cual ha sido definido tradicionalmente como blanco, masculino, heterosexual y de clase media. En la base de su pensamiento estuvo la lectura de Simone de Beauvoir, Julia Kristeva y Hélène Cixous. Pero además, participó en debates en torno a cuestiones elementales como el denominado «What is Female Imagery?», junto a Lucy Lippard o Arlene Raven, quienes también fueron pioneras en la creación de una historia del arte feminista en el ámbito estadounidense. En aquel foro se cuestionó la existencia de una sensibilidad femenina, asunto que, junto a los ya mencionados como la calidad o el canon, protagonizaron los debates de aquellas décadas.

Ante ello, no podemos olvidar la repercusión que el feminismo tuvo en la escena cultural del siglo XX. La integración de esta mirada y perspectiva feminista en la generación de discursos supuso un cambio de paradigma que llevaría a algunas instituciones académicas y museísticas a cuestionar sus prácticas y metodologías, así como a la paulatina — y todavía en proceso — integración de los denominados estudios de género en sus programas docentes y culturales.

En este caso, se invita a todas aquellas contribuciones que estudien la educación artística femenina, los conceptos de genio y artista *amateur*, o el enfrentamiento histórico entre las tradicionalmente denominadas artes decorativas y las bellas artes. Además, se aceptarán propuestas que ahonden en la problematización del canon establecido, la necesidad de nuevas prácticas feministas, la incorporación de los estudios de género en las instituciones educativas artísticas y culturales, y el punto en el que se encuentra nuestro país respecto al contexto internacional en cuestiones museísticas desde una perspectiva feminista.

▼ LOS LEGADOS: REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA, CRÍTICA POSCONOLONIAL Y TEORÍA(S) *QUEER*

Varios han sido los legados de la obra de Linda Nochlin. Dentro de la historiografía del siglo XIX, Nochlin hizo una importante contribución a través de su exhaustiva revisión del arte francés, y en concreto, del realismo. La historiadora supo mirar de manera distinta este movimiento artístico que analizó en relación a los conceptos de modernismo y modernidad, interesándose por la problemática social de la época. Su perspectiva desde la historia social del arte inauguró un cambio de paradigma determinante para la aproximación y el desarrollo de cualquier investigación de la disciplina. Después de esta revelación o extrañamiento no podríamos volver a mirar de otra manera; las viejas certezas empezaron a resultar cuestionables, dando lugar a nuevas revisiones de la historia del arte tradicional.

Igualmente, y en relación a este nuevo mirar, su trabajo nunca se vio restringido al mero *escribir sobre mujeres*. Linda Nochlin se negó a reintegrarlas en un relato y discurso de autoridad que ella misma puso en tela de juicio por occidental, masculino y heterosexual. Su perspectiva y crítica teórica trascendieron desde el principio cualquier esencialismo, y el hecho de que su pensamiento se situara en la intersección entre lo artístico y lo político allanó el camino dentro de la historia del arte para el desarrollo posterior de la crítica poscolonial, por un lado, y de lo que hoy entendemos por *queer studies*, por otro.

Así, en sus líneas de investigación destacan ensayos como «The Imaginary Orient» (1983) en el que, partiendo de la cuestión del orientalismo, expuso su crítica respecto al «tratamiento histórico-artístico de siempre» que excluía los usos y el alcance político de las imágenes. Paralelamente, Nochlin puso en valor la figura de artistas que atravesaban con su obra la opresión y el prejuicio derivado de la esclavitud, el imperialismo o el colonialismo, como es el caso de Kara Walker, en la que «la representación depende, por su lenguaje y poder, de las cuestiones de género imbricadas en las raciales». En este sentido, Nochlin contribuyó a forjar el inicio de la crítica poscolonial y la(s) teoría(s) *queer* al cuestionar las bases y fundamentos del canon, y considerar a ambas aliadas de la crítica feminista.

Por su parte, con obras pioneras y en su momento provocadoras como *Achetez des pommes / Achetez des bananes* (1972) Nochlin planteaba la deconstrucción de toda jerarquía binaria y de cualquier estereotipo de género, cuestionando las ideas todavía conservadoras en torno a la feminidad y la masculinidad. Precisamente, temas como la representación del cuerpo y el desnudo articularían gran parte de sus reflexiones y conferencias públicas, señalando en ellas la preeminencia de imágenes del deseo y el homoerotismo desde una perspectiva masculina y normativa, que impedirían una representación de la sexualidad mucho más diversa. Estas inquietudes la llevarían a estudiar figuras como la de Warhol a propósito de la exposición celebrada en 1995 en la Robert Miller Gallery de Nueva York.

De este modo, Nochlin se ha convertido en un referente fundamental para muchxs investigadorxs en los estudios de género y la(s) teoría(s) *queer*, evidenciando los vínculos incuestionables y todavía necesarios entre estas líneas de trabajo y la perspectiva feminista.

En este último bloque se atenderán comunicaciones centradas, por ejemplo, en la revisión historiográfica del siglo XIX y del realismo, siempre y cuando promuevan miradas alternativas, como ya hiciera Nochlin. Asimismo, se invita a reflexionar acerca de la necesidad de nuevos parámetros desde los que hacer historia(s) del arte, así como sobre la herencia feminista de las metodologías utilizadas por la crítica poscolonial y los *queer studies* aplicadas a la disciplina artística.

PROPUESTAS:

Las propuestas podrán estar redactadas en español o en inglés y tendrán una duración máxima de 20 minutos. Deberán incluir:

- Título
- Bloque al que se dirige la propuesta
- Resumen (máximo de 300 palabras)
- Breve CV (máximo 150 palabras)
- Datos de contacto: nombre y apellidos, institución de filiación (si la hubiere) y dirección de correo electrónico

Las propuestas serán enviadas por correo electrónico a la dirección nochlinghis@ucm.es. Además, se invitará a una selección de las propuestas presentadas en el congreso a formar parte de una publicación colectiva.

- Fecha límite de recepción de propuestas: 13 de julio de 2021
- Fecha de comunicación de propuestas aceptadas: A finales de julio de 2021

CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS:

14 y 15 de octubre de 2021

Modalidad mixta (online y presencial, esta última en función de las condiciones sanitarias)

Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid

Edif. B, Calle del Prof. Aranguren, s/n, 28040 Madrid

COORDINACIÓN:

Carmen Gaitán Salinas
Esther Romero Sáez

COLABORAN:

Departamento de Historia del Arte UCM

Grupo de Investigación UCM «IMAGINARIOS.
Procesos culturales en la contemporaneidad occidental»

Instituto de Investigaciones Feministas UCM

COMITÉ CIENTÍFICO:

Ester Alba Pagán (Universidad de Valencia)
Juan Vicente Aliaga (Universitat Politècnica de València)
Estrella de Diego (Universidad Complutense de Madrid)
Carmen Gaitán Salinas (Universidad Complutense de Madrid)
Patricia Mayayo (Universidad Autónoma de Madrid)
Sofía Rodríguez Bernis (Museo Nacional de Artes Decorativas)

CONTACTO:

nochlinghis@ucm.es

LINDA NOCHLIN REVISITED

50 YEARS LATER

**HISTORIOGRAPHICAL CONFERENCE
ON CONTEMPORARY ART**

14 and 15 October 2021

Department of Art History
Faculty of Geography and History
Complutense University of Madrid

CALL FOR PAPERS

The consolidation of a feminist art history continues to be an ambitious and necessary project that still requires the work of numerous researchers. However, when we trace the path that has led us to the current questions, situating those figures that marked a before and after in our discipline, we all agree on the same name: Linda Nochlin.

Fifty years after our first troublemaker asked «why have there been no great women artists?», many of us have followed in the wake of her non-conformism, in order to piece together the histories of art that we need. Her 1971 article was written at a time when important texts for feminism had just been published, for example Germaine Greer's *The Female Eunuch*, while pioneering programmes were being created, such as the Feminist Art Programme in Fresno, or exhibitions such as *Women Artists of America (1707-1964)* (Newark Museum, 1965). However, nothing resembling a feminist art history existed at the time, so her question - as uncomfortable as it was pertinent - dynamited the official narrative and inaugurated a true paradigm shift. Faced with the scarcity of bibliography and references, her greatest contribution was to propose a place from which to learn to look again.

This conference aims to offer a critical, plural and reflective space from which to return to the figure of Nochlin in order to review her work, situate it in the contemporary context and commemorate the publication of a fundamental text such as «Why Have There Been No Great Women Artists?». Furthermore, we cannot forget that it was not published in Spanish until 2008, a fact that, together with the limited and late translation of Nochlin's works into our language, raises the need for encounters such as this one.

After all, decades after her question, we are still asking ourselves: What are we basing our art histories on today? What has been the trajectory of that foundational text that has been present in a society in constant change? Have its approaches really been superseded? Have our museums and our disciplines been renewed?

The areas of study from which it is proposed to review the figure and theoretical contribution of Linda Nochlin are:

▼ ARCHAEOLOGIES OF WOMEN ARTISTS

In the early 1970s, Nochlin devoted numerous academic works to highlighting the figures of numerous women artists. She did so through essays on contemporary names such as Miriam Schapiro, Sylvia Sleigh, Alice Neel, Cindy Sherman and Linda Benglis, but also on artists such as Dorothea Tanning, Mary Cassatt, Eva Hesse and Louise Bourgeois, in texts like «Some Women Realists» (1974), among others. Linda Nochlin was therefore aware of the urgency of constructing a new kind of discourse(s), but also of the need to create genealogies and to reclaim the names of great women artists.

As a teacher, curator, essayist, art critic, activist, feminist and committed intellectual, Nochlin also had other interests, among them the underrated 19th century and the realist artists. After all, the vindication of these subjects at a time when abstraction was at the forefront of the art scene constituted a challenge on a par with the valorisation of the artists of the past. In this sense, it is not surprising that in 1975, together with Ann Sutherland Harris, she curated the exhibition *Women Artists: 1550-1950*, heir in some ways to the exhibition *Old Mistresses: Women Artists of the Past* (1972). According to John Perrault, after the exhibition organised by Nochlin and Harris, the history of Western art would never be the same again.

Therefore, this block will accept proposals related to the validity of the need to create feminist genealogies, to continue recovering old and new referents, and to hold exhibitions of *Women Artists*. But it will also be able to receive papers focusing on the shortcomings or «pending tasks» of current feminist historiography and on how we construct the narrative of all those figures who are absent from traditional discourse.

▼ FEMINISMS IN CONTEMPORARY ART

Through her work, Nochlin radically questioned the foundations of art history, problematising issues such as the criteria of quality, differentiation, hierarchy and the established canon, which has traditionally been defined as white, male, heterosexual and middle-class. At the basis of her thinking was her reading of Simone de Beauvoir, Julia Kristeva and Hélène Cixous. But she also took part in debates on basic questions such as «What is Female Imagery?», together with Lucy Lippard and Arlene Raven, who were also pioneers in the creation of a feminist art history in the United States. In that forum, the existence of a feminine sensibility was questioned, an issue that, together with those already mentioned, such as quality or the canon, played a leading role in the debates of those decades.

In view of this, we cannot forget the repercussions that feminism had on the cultural scene in the 20th century. The integration of this feminist gaze and perspective in the generation of discourses meant a change of paradigm that would lead some academic institutions and museums to question their practices and methodologies, as well as the gradual — and still ongoing — integration of the so-called gender studies in their teaching and cultural programmes.

In this case, all those contributions that study female artistic education, the concepts of genius and amateur artist, or the historical confrontation between the traditionally so-called decorative arts and the fine arts are encouraged. In addition, proposals will be accepted that delve into the problematisation of the established canon, the need for new feminist practices, the incorporation of gender studies in artistic and cultural educational institutions, and the point at which our country finds itself with respect to the international context in museum issues from a feminist perspective.

▼ LEGACIES: HISTORIOGRAPHICAL REVIEW, POST-COLONIAL CRITIQUE AND *QUEER* THEORIES

There have been several legacies of Linda Nochlin's work. Within the historiography of the 19th century, Nochlin made an important contribution through her exhaustive review of French art, and in particular, of realism. The historian was able to take a different look at this artistic movement, which she analysed in relation to the concepts of modernism and modernity, taking an interest in the social problems of the period. Her perspective from the social history of art inaugurated a change of paradigm that was decisive for the approach and development of any research in the discipline. After this revelation or estrangement, we could not look at things in any other way; the old certainties began to be questionable, giving rise to new revisions of traditional art history.

Equally, and in relation to this new approach, her work was never restricted to «writing about women». Linda Nochlin refused to reintegrate them into an authoritative narrative and discourse that she herself challenged as Western, masculine and heterosexual. Her perspective and theoretical critique transcended any essentialism from the outset, and the fact that her thought was situated at the intersection between the artistic and the political paved the way within art history for the subsequent development of post-colonial criticism, on the one hand, and what we understand today as queer studies, on the other.

Thus, her lines of research include essays such as «The Imaginary Orient» (1983) in which, taking the question of Orientalism as a starting point, she criticised the «usual art-historical treatment» that excluded the uses and political scope of the images. At the same time, Nochlin highlighted the figure of artists whose work traversed the oppression and prejudice derived from slavery, imperialism or colonialism, as in the case of Kara Walker, in whom «representation depends, through its language and power, on the questions of gender imbricated in racial questions». In this regard, Nochlin helped forge the beginnings of post-colonial criticism and queer theories by questioning the basis and foundations of the canon, and considering both to be allies of feminist critique.

For her part, with pioneering and, at that time, provocative works such as *Achetez des pommes/ Achetez des bannanes* (1972) Nochlin proposed the deconstruction of any binary hierarchy and of any gender stereotype, questioning the still conservative ideas about femininity and masculinity. More precisely, issues such as the representation of the body and the nude would articulate a large part of her reflections and public lectures, pointing out in them the pre-eminence of images of desire and homoeroticism from a masculine and normative perspective, which prevented a much more diverse representation of sexuality. These concerns would lead her to study figures such as Warhol in relation to the exhibition held in 1995 at the Robert Miller Gallery in New York.

In this way, Nochlin has become a fundamental point of reference for many researchers in gender studies and queer theories, demonstrating the unquestionable and still necessary links between these lines of work and the feminist perspective.

In this last block, papers will focus, for example, on the historiographical revision of 19th century historiography and realism, as long as they promote alternative views, as Nochlin did. She also encourages reflection on the need for new parameters from which to make art history, as well as on the feminist heritage of the methodologies used by post-colonial criticism and queer studies applied to the artistic discipline.

PROPOSALS:

Proposals may be written in Spanish or English and will have a maximum duration of 20 minutes. They must include:

- Title
- Block to which the proposal is addressed
- Abstract (maximum 300 words)
- Short CV (maximum 150 words)
- Contact details: name and surname, institution of affiliation (if any) and email address

Proposals will be sent by email to the following address nochlinghis@ucm.es. In addition, a selection of the proposals presented at the conference will be invited to form part of a collective publication.

- Deadline for the receipt of proposals: 13 July 2021
- Deadline for the communication of proposals accepted: At the end of July 2021

CONFERENCE DATES:

14 and 15 October 2021

Mixed mode (online and face-to-face, the latter depending on health conditions)

Salón de Grados. Faculty of Geography and History, Complutense University of Madrid

Edif. B, Calle del Prof. Aranguren, s/n, 28040 Madrid

COORDINATION:

Carmen Gaitán Salinas
Esther Romero Sáez

COLLABORATION:

Department of Art History UCM

UCM «IMAGINARIOS. Procesos culturales en la contemporaneidad occidental» Research Group

Feminist Research Institute UCM

SCIENTIFIC COMMITTEE:

Ester Alba Pagán (University of Valencia)
Juan Vicente Aliaga (Polytechnic University of València)
Estrella de Diego (Complutense University of Madrid)
Carmen Gaitán Salinas (Complutense University of Madrid)
Patricia Mayayo (Autonomous University of Madrid)
Sofía Rodríguez Bernis (National Museum of Decorative Arts)

CONTACT:

nochlinghis@ucm.es