ROMA, SIEMPRE ROMA: INFINITAS FORMAS

Mujeres de la Academia de España en Roma en las artes visuales

ROMA, SIEMPRE ROMA: INFINITAS FORMAS

Mujeres de la Academia
de España en Roma
en las artes visuales

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
José Manuel Albares Bueno

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
Pilar Cancela Rodríguez

Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Antón Leis García

Director de Relaciones Culturales y Científicas
Santiago Herrero Amigo

Real Academia de España en Roma

Embajador de España en Italia
Miguel Fernández-Palacios Martínez

Directora
Ángeles Albert de León

Secretaria
M.ª Luisa Sánchez Llorente

Patronato
Presidenta, Pilar Cancela Rodríguez
Vicepresidente, Santiago Herrero Amigo
Secretaria, Belén Yuste Rojas

Vocales natos
Ángeles Albert, Isabel Celaá, Miguel Fernández-Palacios, Tomás Marco, Carmen Páez, Eloísa del Pino, Isaac Sastre y Fernando Villalonga.

Vocales no natos
Juan Bordes, Estrella de Diego, José Ramón Encinar, Santiago Eraso, Jorge Fernández León, Concha Jerez, Rosario Otegui, Jordi Teixidor y Remedios Zafra.

La exposición en Santander, en las Naves de Gamazo de la Fundación ENAIRE, ha sido posible gracias a la colaboración del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La Academia agradece el apoyo de Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda y de Beatriz Montero de Espinosa, directora gerente de la Fundación ENAIRE, de Ángeles Imaña, directora de Conservación y Proyectos culturales, y de todo su equipo.

Las muestras realizadas en Madrid, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, plaza del Marqués de Salamanca, *Roma, siempre Roma* (19.01.2023-06.03.2023) e *Infinitas miradas, infinitas formas* (08.03.2023-12.06.2023), nacieron gracias a la iniciativa del Gabinete del ministro, José Manuel Albares. Su organización contó con el apoyo de la Dirección General del Servicio Exterior a través de la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales, Área de Bienes Culturales. Un sincero agradecimiento a las personas que lo han hecho posible y, en particular, a Irene Rodríguez, vocal asesora del Gabinete del ministro; a David González González, subdirector general de Asuntos Patrimoniales; a María García-Rivero Gener, jefa de Área de Bienes Culturales; y a Lourdes González Hidalgo, jefa de Sección.

Un reconocimiento especial al Ministerio de Cultura, por su colaboración a través de la Dirección General de Industrias culturales, Propiedad intelectual y Cooperación y de su directora, Carmen Páez Soria; también al Museo del Traje. CIPE, a su directora, Helena López de Hierro y a Clara Berastegui, responsable del departamento de Documentación, así como a Laura Jiménez y al resto del equipo de Fondos documentales y registro de bienes culturales.

ROMA, SIEMPRE ROMA: INFINITAS FORMAS

Mujeres de la Academia de España en Roma en las artes visuales

Coordinación general
Ángeles Albert de León

EXPOSICIÓN

Santander, Naves de Gamazo
Fundación ENAIRE
22.07.2023 – 24.09.2023

Proyecto
Real Academia de España en Roma

Comisariado
Margarita Alonso Campoy

Coordinación
Cristina Esteras González

Difusión
Miguel Cabezas Ruiz
María Nadal de Valenzuela

Diseño gráfico
Enrique Bordes Cabrera

Montaje y transporte
Arteria

Iluminación
Instalación y financiación
Intervento

Seguros
Howden Artai Arte

PUBLICACIÓN

Coordinación editorial y textos
Margarita Alonso Campoy

Apoyo a la publicación
Marina Domínguez Natal
Cristina Esteras González

Diseño y maquetación
Mercedes Jaén Ruiz

Impresión
Tipografia Carnicella

Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo del resto del equipo de la Academia de España: gracias a Aránzazu Medina González, Álvaro López-Quesada, Paloma Gutiérrez Moreno y Sonia Armada Galán por su colaboración en las distintas fases del proyecto; y a Pino Censi, Paola Di Stefano, Mino Dominijanni, Alessandro Manca, Luca Piccolo y Roberto Santos, así como a los colaboradores habituales: Federica Andreoni, Marco Colucci, Attilio Di Michele, Adriana Laespada, Maria Spacchiotti y Simona Spacchiotti.

Un especial agradecimiento a todos aquellos que, desde SECI, AECID y MAEUEC, han dedicado sus esfuerzos a la Academia y, muy especialmente, a José M.ª Bastida, Marta Llueca, Diego Mayoral, Marisa Sánchez Gómez y Eloísa Vaello.

Así como a Mercedes Roldán, Leticia Sastre, Ángel Luis de Sousa y Francisco Villar del Ministerio de Cultura, por su ayuda constante. Entre otros, por su apoyo a la gestión diaria, gracias a Mar Álvarez del Real, Héctor J. Cuesta Romero, Enrique León, Miguel Lizana, Irene Martínez, Francisco Prados, Ana Ramos y Javier Serena.

ÍNDICE

Miradas que transforman:
La visión de las artistas de la Academia de Roma 9
Ángeles Albert de León

Mujeres de la Academia de España
en Roma en las artes visuales:
Roma y mucho más 17
Margarita Alonso Campoy

EXPOSICIÓN 31

OBRAS 53

CATÁLOGO 101

ANEXOS 145
Listado de mujeres residentes desde 1873 hasta 2024
Carteles relativos a la presencia de las mujeres en la Academia

MIRADAS QUE TRANSFORMAN:
LA VISIÓN DE LAS ARTISTAS DE LA ACADEMIA DE ROMA

En julio de 2023 se presentaba en Santander, en la sede de las Naves de Gamazo de la Fundación ENAIRE, la exposición *Roma, siempre Roma: infinitas formas. Mujeres de la Academia de España en Roma en las artes visuales*, con obras de 37 artistas, todas ellas residentes de la Academia desde 1965 hasta hoy. Con ella se coronaba un proyecto iniciado meses antes, en el marco de la conmemoración del 150 aniversario de la Academia de España en Roma y que, desarrollado en varias fases, había ido creciendo gracias a la iniciativa y al apoyo de diferentes instituciones y personas.

La creación de la Academia de España en 1873 por parte del Ministerio de Estado —actual Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación— constituyó un hito histórico, al ser la primera institución oficial cultural fundada en el extranjero. España reconocía el valor de la cultura como elemento esencial de su política exterior y ofrecía a los creadores, a su vez, un espacio donde poder perfeccionarse y entrar en contacto con otros ambientes culturales y corrientes estéticas. Un siglo y medio después, la Academia llega a esta cita con su historia orgullosa de haber mantenido a lo largo del tiempo y de los avatares vividos su carácter de centro de creación e innovación cultural. Ello ha sido posible solo a través de una continua renovación y adaptación a los cambios de la ciudadanía y a la convicción de que la cultura es la mejor herramienta para el desarrollo de una sociedad plural y comprometida. En tal sentido, este aniversario no ha sido solo un momento de celebración, sino también, de profunda reflexión sobre la Academia y sus residentes, sobre la actividad desarrollada en los diferentes ámbitos en los que normalmente actuamos —exposiciones, conciertos, *performance*, publicaciones, etc.— y sobre otras facetas de las innumerables iniciativas que a lo largo de los años han visto la luz, todo ello enfocado, principalmente, a efectuar un análisis crítico que permita esa renovación continua.

Uno de los aspectos en los que nos detuvimos fue el de la igualdad de género, el quinto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030 y que, con la aprobación el 29 de junio de 2018 en Consejo de Ministros del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, elaborado con la participación de todos los departamentos ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones sociales y económicas, el Gobierno de España ha adoptado como estratégico en su proyecto de país.

El primer paso y adaptando a nuestra institución el modelo desarrollado por algunos museos, como la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea de Roma, fue realizar un estudio de la presencia femenina en la Academia, ya fuese entre quienes asumieron su dirección como entre los que

disfrutaron de una pensión o beca desde su fundación hasta la actualidad, analizando también las diferentes profesiones o especialidades de cada uno de ellos. Todos estos datos nos han ayudado a entender la situación y nos han hecho ver que la lenta incorporación de la mujer a los distintos ámbitos de la vida pública española ha sido un proceso especular y fatigoso en la institución romana. En estos 150 años, solo tres mujeres hemos ejercido la responsabilidad de dirigir la institución frente a los 27 hombres que se han sucedido en estos tres siglos de andadura. La primera, Trinidad Sánchez Pacheco (1986-1990), llegó en el último tercio del siglo XX con la democracia asentada abriendo puertas y ventanas, aireando con su frescura los espacios cerrados a la ciudad para impregnarlos de acentos de una nueva España. La segunda, Rosario Otegui Pascual (2005-2008), ya cambiado el siglo modernizó, a modo de ejemplo, parte de las instalaciones y la programación cultural, que nutrió de actividades que no sabían de fronteras. Para llegar a la tercera hubo que volver a esperar un decenio tras el cual tuvimos que recuperar tantas cosas. Para empezar, recobrar el ritmo y la diversidad de la acción pública, abriendo el conjunto monumental a los más de 100 000 visitantes anuales que hoy disfrutan del mismo pero, sobre todo, volcando la institución en el cuidado de los residentes para favorecer el desarrollo de sus proyectos a la par que tejiendo redes con la propia ciudad de Roma y, lógicamente, con el sector cultural de España y América Latina y el Caribe. Tres profesionales del sector cultural, de la gestión cultural y de las relaciones con instituciones culturales de referencia internacional. Pero, sorprendentemente, muy pocas en un ecosistema como el de la cultura mayoritariamente femenino. Hemos sido muy muy pocas.

Durante más de medio siglo, ninguna mujer disfrutó de una beca en la Academia. La primera que llegó por méritos propios fue la compositora María de Pablos Cerezo, en 1928. Hubo que esperar casi cuarenta años más la llegada de la segunda, María Teresa Peña Echeveste, pensionada por la pintura de figura en 1965. Pero de este capítulo, el de las becarias, Margarita Alonso hablará en extenso en las páginas que siguen, por lo que no quisiera detenerme más que en alguna reflexión puntual.

Afortunadamente y debido a la toma de conciencia de la situación tanto por parte de las diferentes administraciones públicas como de la ciudadanía en general, en los últimos años se ha hecho mucho y, por ello, de nuevo en un proceso especular, las últimas promociones de residentes de la Academia han alcanzado la paridad y, en alguna ocasión, el número de mujeres ha sido incluso algo superior al de los hombres. Por un lado, en los procesos de selección simplemente se comenzó a aplicar la normativa que obliga a que los jurados sean paritarios y de este modo los más de 40 expertos que participan en la primera selección no solo desarrollan su actividad en todo el territorio nacional y son especialistas de la diversidad de disciplinas que contempla la convocatoria, sino que deben ser el mismo número de hombres que de mujeres. Los vocales propuestos para participar en el Patronato y complementar a los natos por razón del cargo, también deben ser como mínimo paritarios, aunque el sentido de la norma animaría a compensar la distribución por género de los altos cargos que, en general, siguen siendo mayoritariamente masculinos.

Por otro, medidas estructurales puestas en funcionamiento recientemente, como la posibilidad de permitir la presencia de cónyuges y de niños de cualquier edad o la idea de realizar estudios adaptados a la presencia de familias contemplada en el proyecto en curso de rehabilitación y ampliación de la Academia, van en este sentido. Así, cuando en el Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación nació la iniciativa de realizar una exposición en Madrid en la sede de Marqués de Salamanca dedicada a la Academia para celebrar el 150 aniversario, propusimos mostrar nuestra «cara femenina». El objetivo era poner de manifiesto el compromiso institucional respecto a la consecución de la paridad de género también entre los creadores e investigadores de la Academia de España, mostrando al mismo tiempo la actividad que algunas de esas artistas han realizado durante su residencia en Roma. Aun no estando todas presentes, con el objetivo de incluir un número suficientemente representativo, se dividió el proyecto en dos fases, lo que permitió ofrecer una muestra más amplia de su trabajo y de sus diferentes lenguajes expresivos y técnicos. La primera, inaugurada en enero de 2023, se tituló *Roma, siempre Roma. Mujeres de la Academia en las artes visuales*. La segunda, *Infinitas miradas, infinitas formas. Mujeres de la Academia en las artes visuales*, abrió sus puertas en la simbólica fecha del 8 de marzo.

Ambas reunieron una serie de pinturas, esculturas, dibujos, grabados, fotografías y vídeos que sirvieron de ejemplo de las numerosas obras producidas durante el periodo pasado en la Academia. Si las presentadas en la primera muestra mostraban el directo influjo ejercido por la ciudad, Roma, siempre Roma, este se traducía en la siguiente en un universo de matices e inspiraciones fruto de las infinitas miradas que se materializan en infinitas formas, igualmente resultado de la experiencia romana y de la convivencia de los creadores e investigadores que comparten su vida durante los meses de residencia en la Academia.

La acogida de estas iniciativas fue tan positiva que nos lanzamos al reto de buscar una sede en la que poder presentar la exposición en su conjunto, para dar a conocer a un público más diverso el trabajo de los artistas —en este caso «LAS» artistas— que se benefician de las becas de creación de la Academia, promovidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). De esta manera pudimos llevar la exposición a Santander, gracias a la colaboración de la Fundación ENAIRE del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que puso a disposición una de las magníficas salas de Naves de Gamazo, en la bahía de Santander, con el Cantábrico como horizonte.

Me llena de satisfacción presentar esta publicación que recoge un proyecto ideado, comisariado y organizado por la Academia, con obras casi en su totalidad pertenecientes al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que se encuentran en la Academia o en el mismo ministerio, al tratarse de las donaciones que los artistas —de acuerdo a las bases de la convocatoria— deben hacer al final de sus becas y que pasan a enriquecer las colecciones del Estado. Un proyecto que se concretó en las muestras mencionadas y que contó con el apoyo directo del ministro Albares quien, arropado por las obras de las artistas de la Academia, difundió desde la sala donde se exponían su mensaje del Día internacional de la mujer. Meses después, el 30 de julio, visitó también la exposición en su periplo santanderino. Un especial agradecimiento para Irene Rodríguez, en aquel momento vocal asesora del ministro de Asuntos Exteriores, por la invitación que nos hizo en 2022 para mostrar en las salas del ministerio algún aspecto de la Academia con motivo de nuestro 150 aniversario y por su entusiasta acogida a la idea de focalizar la atención en un tema tan sensible como el de la paridad de género en la Academia y el trabajo de nuestras artistas. Su colaboración fue también esencial para el éxito de la visita de coleccionistas organizada por la feria de arte contemporáneo ARCO que incluyó la exposición en la agenda de sus recorridos por museos, estudios y centros de arte de Madrid posibilitando, de este modo, el encuentro de las artistas con otros profesionales del sistema del arte.

Para las dos muestras en Madrid fue fundamental la ayuda del departamento de Patrimoniales del Ministerio, en particular de Hilda Jiménez, David González, María García-Rivero y Lourdes Gutiérrez.

La exposición en Santander fue posible gracias al apoyo de Iñaqui Carnicero, secretario general de Arquitectura y Agenda Urbana y a la colaboración de Elena Sáenz Guillén, secretaria general de ENAIRE; así como la de Beatriz Montero de Espinosa, directora gerente de la Fundación ENAIRE y todo su equipo. Evidentemente, tuvimos la complicidad permanente de nuestra secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela y de su gabinete, así como del director de Relaciones Culturales y Científicas, Santiago Herrero.

Un capítulo especial e importante era poder contar con una pieza de la primera becaria artista de la Academia. Ello fue posible gracias a la colaboración entusiasta de Karmele Ayo, directora del Museo María Teresa Peña de Entrambasaguas, en Burgos, quien con tesón, entrega y altruismo mantiene vivo el recuerdo y la labor artística de María Teresa. Buena prueba de esta generosidad ha sido la donación que ha hecho a la Academia de la obra expuesta en Santander, *Jardineros de Roma*, una vez clausurada la muestra en septiembre de 2023. Karmele, junto a Javier, su marido, hicieron entrega de ella en un emotivo acto celebrado en la Academia en noviembre.

Todo lo anterior se ha conseguido gracias al equipo de la Academia. Un equipo mayoritariamente de mujeres, trabajadoras, dedicadas y con un amor incuestionable por la institución. Lo que las lleva a maratonianas jornadas que van más allá del deber por lo que sirvan estas páginas de un reconocimiento lleno de gratitud a todas ellas, a todos ellos también. Y especialmente a quienes han seleccionado las obras, gestionado su transporte y seguro, coordinado el montaje y resuelto los cientos de detalles de una logística nada fácil desde Roma. A Margarita Alonso, quien además fue becaria de esta casa, una felicitación por su rigor y profesionalidad y el tesón que ha hecho posible esta publicación. A Cristina Esteras, que colaboró junto con Margarita en la itinerancia española y con singular empeño en lo concerniente a la presentación en Santander. Y al área económica con María Luisa Sánchez Llorente a la cabeza, que encontró la forma de encajar presupuestos para armonizar los fondos de Acción Cultural Española —siempre leal con la Academia en su 150 aniversario— y del imprescindible Ministerio de Cultura que a través de su Dirección de Industrias culturales hizo posible que llegáramos a tantos lugares para ofrecer a los ciudadanos españoles el resultado de su inversión en talento humano. El de nuestras artistas.

No puedo terminar estas líneas sin dar las gracias a todas las artistas que, con entusiasmo y generosidad, han participado en este proyecto que las ha convertido en «representantes» de todas las mujeres que han disfrutado de las becas de la Academia, ya hayan sido artistas o investigadoras, una exposición que ha sido un reconocimiento a todas ellas —también a las que quisieron estar y no pudieron— y que ha servido, además, como muestra palpable del importante trabajo y magnífico resultado alcanzado por las artistas que han podido disfrutar de las residencias de la Academia de España en Roma. Entre todas ellas, resaltar el trabajo de Mercedes Jaén, también becaria de la Academia y diseñadora de esta magnífica publicación y de las tres líneas del programa editorial de la Academia. Una colección que desde 2016 va llenando sistemáticamente las estanterías de bibliotecas y mesas de profesionales de la cultura, con una personalidad evidente que permite que cada libro sea otra obra de arte. Mi rendido homenaje a una Academia en la que cada vez suena más la voz de la mujer y en la que, sobre todo, se proyecta con ímpetu y hacia el futuro el talento de las generaciones de mujeres que han hecho que la Academia sea lo que hoy es.

Ángeles Albert
Directora de la Academia de España en Roma

MUJERES DE LA ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA EN LAS ARTES VISUALES: ROMA Y MUCHO MÁS

En unos tiempos en los que la experiencia individual y las relaciones sociales se caracterizan por la fluidez, en un continuo proceso de descomposición y reorganización —la baumaniana «sociedad líquida» definida hoy por la sociología incluso como «gaseosa»—, llama en cambio la atención la dificultad para derribar ciertos muros y estereotipos que obstaculizan la incorporación paritaria de la mujer a todos los ámbitos de la sociedad.

Por fortuna, el interés cada vez mayor por los temas de paridad de género y por la inclusión social y laboral de la mujer en las distintas esferas de actividad ha repercutido positivamente en tal proceso. Un cambio que también se ha vivido en la Academia de España en Roma cuya historia, a pesar de la distancia geográfica, refleja fielmente los acontecimientos y el devenir de la sociedad española. El camino de incorporación de la mujer a la Academia no ha sido, pues, una excepción y su lentitud y dificultades han sido las mismas que las vividas en España. Estas consideraciones nacen del examen de la historia de la institución, así como de un simple control de datos —al que nos referiremos más adelante— realizado por el equipo de la Academia con motivo de la celebración del 150 aniversario de su fundación con el objetivo de poder hacer un análisis crítico que permitiese descubrir los puntos de fuerza y las debilidades de la institución. El resultado, aun sin sorprendernos demasiado, nos hizo constatar el sendero tortuoso recorrido por las mujeres en su acceso a la Academia, tanto a la dirección como al programa de residencias y fue el germen de la ideación de un proyecto dedicado solo a ellas, coronado con la organización de la exposición *Roma, siempre Roma: infinitas formas. Mujeres de la Academia de España en Roma en las artes visuales*.

Celebrada en las Naves de Gamazo de Santander, de la Fundación ENAIRE, ha contado con la presencia de obras de 37 artistas de 21 promociones diversas: desde Teresa Peña Echeveste, la primera mujer artista plástica becada entre 1965 y 1968, hasta la promoción de 2020-2021, la última que había concluido su residencia cuando se fraguó el proyecto. La mayor parte de ellas ya habían formado parte de las dos muestras presentadas en la sala del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC), en el edificio de la madrileña plaza del Marqués de Salamanca, organizadas entre enero y julio por iniciativa del propio ministerio, con motivo del 150 aniversario de la Academia de España. Denominadas, respectivamente, *Roma, siempre Roma* e *Infinitas miradas, infinitas formas*, compartían el subtítulo de *Mujeres de la Academia en las artes visuales*, de cuya combinación surgió el título de la exposición en su sede santanderina.

¿Estaba prohibido a las mujeres presentarse a las becas? ¿Quién fue la primera que disfrutó de una de ellas? ¿Su presencia es preponderante en unas disciplinas frente a otras? Sirvan estas tres preguntas como ejemplo de las muchas que podemos hacernos sobre la presencia femenina en la Academia.

No, nunca estuvo prohibido, pero la realidad es que la primera de ellas no llegó hasta 1928. En un informe de 1888, el ministro de Estado llega a afirmar que «la Academia está hecha para hombres»[1], aunque es de justicia hacer notar que no se trata de una realidad extraña a otras academias de Roma semejantes a la española, sino de una situación histórica generalizada en la que la disparidad de género era la normalidad[2]. Estrella de Diego cita a la pintora donostiarra Inocencia Arangoa como la única mujer que solicitó la pensión con anterioridad a aquella fecha[3], un hecho aislado ocurrido ya en el siglo XX —concretamente en 1901— y que suscitó gran revuelo. Varios periódicos se hacen eco de la noticia de que una mujer se haya presentado a la oposición para una plaza de pensionado en la Academia Española de Roma. *El Liberal* de Sevilla informa del cierre del plazo de presentación de solicitudes, indicando que entre los solicitantes figura Inocencia Arangoa, sobrina de Pradilla, y que el ministro de Estado se muestra contrario a la admisión de mujeres en las oposiciones, por lo que varios artistas le han dirigido un expuesto para que sean admitidas a las pruebas[4]. Días más tarde, *La Unión Vascongada* también se ocupa del asunto «por tratarse de una señorita, hija de San Sebastián» y, como el propio diario señala, reproduce una noticia aparecida unos días antes en un periódico profesional de enseñanza en la que se criticaba la respuesta del ministerio:

> Según noticias de los periódicos, ha emitido informe un jefe de Negociado, diciendo que debe desestimarse la pretensión, sin que para ello exista otra razón que la de ser una mujer la que aspira a obtener la pensión. En cuestiones de arte debe atenderse al arte únicamente, sin prejuicios ni preocupaciones [...] ¿Por qué no se le han de dar facilidades para que su inspiración y su talento se muestren? Porque es una mujer [...] ¡Pero en el siglo XX estamos todavía discutiendo estas cosas y fijándonos en tales menudencias!

Una tesis rotundamente compartida por el periódico donostiarra, que cierra así el artículo: «Tiene razón el colega. Se comete con la señorita Arangoa una injusticia que esperamos sea reparada todavía»[5].

En el archivo de la Academia se conserva un telegrama, enviado en 1901 desde el Ministerio de Estado al director José Villegas, referido sin duda a la solicitud de Inocencia Arangoa aunque no aparezca su nombre, en el que se dice textualmente: «Presentada señorita solicitando plaza pensionada pintura en esa Academia siendo primera que lo solicita Señor Ministro antes resolver me pregunta si sabía opinión de Usted sobre admisión = Agradecería me la digese [sic] particularmente = Gutiérrez Ossa». La respuesta de Villegas, que conocemos a través de una nota manuscrita también guardada en el archivo, no deja dudas acerca de la inexistencia de disposiciones en contra: «Ni reglamento prohíbe ni creo sexo solicitante obstáculo a su admisión»[6].

La cuestión se resolvió a favor de la solicitante, ya que pocos días después *El Liberal* publicó una carta firmada por ella y otras diez artistas más agradeciendo el apoyo de ese diario, del ministro de Estado y, sobre todo, del profesor José Parada y Santín, artífice según ellas mismas afirman del logro, gracias a su decidida intervención en defensa de la solicitud de Arangoa: «[...] La alegría que no sólo por ella, sino en pro de la cultura de nuestra querida España y del porvenir que para la mujer española se abre con este precedente, nos obliga a hacer público testimonio de nuestro agradecimiento [...]»[7]. *El Cantábrico* también se hace eco de la admisión a las oposiciones de la solicitante, encabezando la noticia, firmada por E. Rodríguez Solís, con el elocuente título de «Otro triunfo de los

---

1 BRU ROMO, M.: *La Academia Española de Bellas Artes en Roma (1873-1914)*. Madrid 1971, p. 152. Cit. también por TEJEDA MARTÍN, I.: Primeras pensionadas en Roma: de Carlota Rosales a María de Pablos. En *Arte e identidades culturales. Homenaje a D. Carlos Cid Priego: actas del XII Congreso Nacional del Comité Español de Historia del Arte, CEHA. Oviedo 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre 1998*. Oviedo 1998, pp. 685-692, p. 687.

2 La primera pensionada llegó a la Academia de Francia en 1912; la siguiente, un año después y la tercera en 1925. En sus más de 350 años de vida, solo una mujer ha dirigido la institución, entre 2015 y 2018.

3 DIEGO, Estrella de: *La mujer y la pintura del XIX español: cuatrocientas olvidadas y algunas más*. Madrid 1987, p. 197. Sobre I. Arangoa, véase también la ficha realizada por M. Pérez-Martín para el proyecto *MAE Las artistas en la escena cultural española y su relación con Europa, 1803-1945* (https://maes.unizar.es/inocencia-arangoa-figueroa/). Aprovecho para agradecer al grupo de investigación *Desnortadas. Territorios del género en la creación artística contemporánea* y, en especial, a Maite Méndez, Inmaculada Hurtado y Haizea Barcenilla la ayuda para localizar algunas de las informaciones referidas a I. Arangoa.

4 Los pensionados de Roma. Una mujer que aspira a la pensión. En *El Liberal*, Sevilla, 23 de abril de 1901.

5 Inocencia Arangoa. En *La Unión Vascongada*, San Sebastián, 1 de mayo de 1901.

6 ARAER. Serie II. Directores (José Villegas). Caja 67, exp. 11. Telegrama de Gutiérrez de Ossa del Ministerio de Estado a José Villegas, director de la Academia, y nota manuscrita de su respuesta.

7 La mujer y el arte. En *El Liberal*, Madrid, 10 de mayo de 1901. Junto a Inocencia Arangoa, firman la carta Ángela Rodrigo, Begoña Sanz, Elena Camarón, Antonia Sanz, Elisa Pabón y Márquez, Carmen Eazmendi, Elisa Sanz Obieta, Dionisa Sanz Obieta, Sara Ruiz y María L. Díaz.

feministas»[8], donde es interesante notar que usa el masculino «los» frente al sistemático y tan actual intento de reducir el interés por las cuestiones de género a «las» feministas.

El caso de Inocencia Arangoa es ejemplo de los muchos obstáculos que las mujeres tuvieron que superar para perseguir el sueño de llegar a la Academia de Roma, con todas las incoherencias de un sistema que ya les permitía el ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando pero no en la de Roma o que, como vuelve a reivindicar en 1908 un activo protagonista de esta historia, José Parada, les prohibía asistir a las clases en las que hubiera modelo desnudo mientras que les permitía obtener el título de Medicina y Cirugía[9].

Sin embargo, tras tanta diatriba y a pesar de haber conquistado el derecho de presentarse a la oposición con la ayuda de las voces que en el mundo del arte bramaban por la paridad de tratamiento, la realidad es que Inocencia Arangoa no obtuvo la pensión de Roma y, lo que es peor, ninguna más lo intentaría hasta muchos años después.

La primera pensionada fue la compositora María de Pablos Cerezo, entre 1928 y 1932, aunque hay un antecedente que es necesario recordar. En 1887 la pintora Carlota Rosales estuvo becada en la Academia, pero con una pensión extraordinaria concedida al quedar vacante una de las plazas destinadas a la arquitectura[10]. Esta ayuda fue un reconocimiento a su padre, el pintor Eduardo Rosales, primer director designado para la Academia pero que no llegó a tomar posesión debido a su prematuro fallecimiento en septiembre de 1873. Carlota Rosales no se presentó a la oposición para obtener la plaza, no se sometió a las difíciles y largas pruebas que los aspirantes debían superar y, cuando al año siguiente el ministerio plantea cubrir esa vacante, dejó de percibir la ayuda con cargo al presupuesto destinado a la pensión de arquitectura, aunque la siguiese recibiendo por otra vía hasta 1889, cesando definitivamente como pensionada en abril de 1890[11]. Oficialmente, pues, la primera pensionada fue De Pablos.

8 RODRÍGUEZ SOLÍS, E.: Otro triunfo de los feministas. En *El Cantábrico*, Santander, 20 de mayo de 1901.

9 PARADA Y SANTÍN, J.: Las mujeres deben tener libre acceso a todas las enseñanzas artísticas. En *Ejército y Armada*, Madrid, 12 de octubre de 1908.

10 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales 1887. Caja 86, exp. 15. Comunicación del encargado de Negocios de la Embajada de España cerca de la Santa Sede al director de la Academia, 18 de febrero de 1887.

11 *Roma y el ideal académico: la pintura en la Academia Española de Roma, 1873-1903. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 9 septiembre-15 octubre*. C. Reyero (comisario). Madrid 1992, p. 190.

En cuanto a la última de nuestras preguntas, referida a la presencia preponderante de mujeres en unas disciplinas frente a otras, la respuesta es sí, al menos durante una buena parte del siglo XX el mayor número de mujeres aparece relacionado con estudios de carácter teórico más que con actividades creativas como bellas artes, arquitectura o composición musical, por ejemplo. La buena noticia es que en los últimos años los platos de la balanza se han ido equilibrando también en cuanto a la distribución por disciplinas.

Si gracias a los estudios sobre la historia de la Academia y sus pensionados conocemos las respuestas a esos interrogantes y sabemos de las dificultades de las mujeres para abrirse camino en el mundo cultural español, no disponíamos hasta este momento de un análisis de su presencia a partir de la llegada en 1965 de la pintora Teresa Peña, fecha en la que las puertas de la Academia se abren definitiva e irreversiblemente para ellas; tampoco del trabajo que han desarrollado desde entonces. El proyecto ha buscado, por ello, dar a conocer estos aspectos, llamando al mismo tiempo la atención sobre la diferencia cuantitativa respecto a los hombres a pesar de haber realizado un trabajo, cuanto menos, de igual calidad. La elección de las artistas visuales presentes en la exposición no ha sido fácil, pero las limitaciones de espacio han obligado a seleccionar solo a algunas de ellas entre las 119 becadas desde aquel año. Uno de los criterios seguidos ha sido que la obra perteneciese a los trabajos reglamentarios que los residentes, desde que se fundó la Academia, están obligados a donar al MAEUEC, es decir, al Estado. Salvo raras excepciones, debidas a motivos de diferente naturaleza difíciles de explicar en estas pocas líneas, lo hemos conseguido. De esta manera, los visitantes de la exposición pueden conocer uno de los modos en los que la inversión pública en becas revierte positivamente en la sociedad, enriqueciendo nuestro patrimonio cultural. Otro criterio ha sido el de dar espacio a artistas que no estuviesen ya presentes en alguna otra de las exposiciones programadas en diferentes ciudades en el marco del 150 aniversario. También con algunas excepciones, lo hemos logrado. El tercero y de más peso, ha sido que las obras reflejasen la variedad de técnicas y de lenguajes expresivos y formales usados por todas ellas. Pintura, escultura, grabado, fotografía, ilustración, videoarte, etc., es decir, todas las formas de expresión desarrolladas por nuestras artistas y que, en total libertad, llenan los estudios de la Academia con olor a óleo, trementina, colas y barnices y con sonidos de pinceles y lápices arrastrados sobre lienzos y pliegos de papel, de cinceles trabajando metales, piedra o madera, de agujas que atraviesan tejidos de todo tipo o de clics de cámaras fotográficas o de vídeo.

La misma búsqueda de riqueza nos ha guiado en la selección de lenguajes formales dando cabida a obras caracterizadas por un marcado realismo junto a otras abstractas, pasando por piezas con reminiscencias informalistas, geométricas o metafísicas, por citar solo algunos ejemplos. Pero a

pesar de ello, ha habido un hilo conductor al que ha sido imposible sustraerse: Roma, la ciudad que acoge la Academia y que, si en algunos casos aparece en las obras rotunda, con el peso de su historia y maravillosa o, por el contrario, con todas sus contradicciones, en otras se manifiesta inconscientemente, como a escondidas, ya que resulta imposible ser artista, residir en esta ciudad y permanecer impermeable a su hechizo, o no verse influenciado por todo lo que esta ciudad es y significa.

Esta riqueza puede recorrerse paso a paso en las fichas que figuran en este catálogo dedicadas a cada una de las artistas que han participado en la exposición de Santander, a las que se han sumado las de Andrea Canepa y Àngels Viladomiu, ambas presentes en la muestra celebrada en el MAEUEC el 8 de marzo de 2023. Si en las primeras páginas aparecen las obras en sucesión cronológica, a continuación pueden leerse las fichas de cada artista ordenadas alfabéticamente, información que incluye un comentario sobre las obras expuestas realizado en la mayoría de los casos por las propias artistas, lo que les aporta un valor añadido. Y es su lectura detallada la que nos permite descubrir que no es solo Roma, sino Roma y mucho más. Roma como excusa, podríamos decir, o Roma como gran contenedor de muchas otras cosas, pues de los proyectos de estas artistas transparecen preocupaciones y grandes dosis de sensibilidad hacia todos y todo lo que nos rodea incluidas —como no podía ser de otra manera— la realidad y las dificultades de la sociedad contemporánea, inquietudes que se hacen cada vez más evidentes conforme avanzamos desde la obra de las artistas de las primeras promociones hasta las más actuales. Un reflejo directo de los tiempos convulsos que vivimos. Si la pieza de María Teresa Peña muestra su interés por el ser humano, lo hace desde el trascendentalismo de su naturaleza interior, expresado a través de una construcción de las figuras de raíz expresionista. La preocupación formal es manifiesta en Coca Garrido, Isabel Martínez y Blanca Muñoz, cuyas obras se caracterizan por la transformación del espacio representado que muta hacia la abstracción. La descomposición de las formas en Pilar Cossío presenta, por el contrario, reminiscencias de las vanguardias italianas, futuristas, mientras que Pilar Insertis nos conduce a un paisaje más metafísico, atemporal. El desprendimiento de lo superfluo se agudiza en las obras de Esther Pizarro, que esquematiza la naturaleza estratigráfica de tiempos y lugares de la ciudad; o en las de Berta Cáccamo y Begoña Goyenetxea, con sus colores y formas reducidas a lo esencial. Este interés por lo esencial se transforma en búsqueda de lo transcendental en Diana García Roy, que retrata en sus esculturas romanas espacios arquitectónicos de la ciudad, una especie de imágenes congeladas en las que el espacio y la luz tienen tanta presencia como el bronce. La misma luz que origina los mundos de Ruth Morán pero esta vez conseguida mediante líneas trazadas con tinta brillante, materia luminosa que surge de la oscuridad total para crear un paisaje esencial que, como ella misma define, no es otra cosa que un espacio de acogida.

Un espacio en el que el ser humano desarrolla su existencia, mostrando tanto sus capacidades como las contradicciones del mundo real. Y es atención al ser humano lo que encontramos en las obras de muchas de ellas, con las infinitas derivaciones posibles. Prestan especial atención al proceso creativo Irma Álvarez-Laviada, Miren Doiz e Isabel Banal. Si la primera reivindica el valor de las obras intermedias, como los bocetos que surgen a lo largo del camino que lleva a la definición de la pieza final, Miren Doiz, a través de la manipulación de reproducciones gráficas de obras de otros artistas de la Academia anteriores a ella, analiza los procesos artísticos de apropiación y descontextualización de obras de otros autores que, tras su manipulación y reinterpretación, se convierten en nuevas propuestas surgidas de un acto igualmente creativo, ya sea manual o intelectual. Isabel Banal, por su parte, mediante un juego de creación/destrucción, evidencia la contradicción entre la existencia y la desaparición de la realidad, entre lo que fue y ya no es. Ayudada por la sutileza de su minúscula escritura especular incisa en una plancha de cobre enteramente entintada de negro en hueco y superficie, Shirin Salehi penetra en las dinámicas del ocultamiento, de la dificultad de entender lo que no es evidente en una pieza ideada para ser mostrada en el Templete de Bramante, invitándonos a descifrar los significados más profundos de un monumento enigmático; Paula Anta, con sus arquitecturas conquistadas por una naturaleza invasora —aunque se trate de plantas artificiales— también transita en ese espacio suspendido entre lo que existe y lo que no es, un efecto que se agudiza al colorear de negro esas hojas de hiedra que, sin luz, en su negrura, tienden a desaparecer, mientras que Inma Herrera establece relaciones visuales pero también táctiles entre la piel de las cosas, que aprisiona pero simultáneamente transmite informaciones, lo que la lleva a sumergirse en las relaciones entre los objetos que la rodean, entre los que se establecen conexiones por el simple hecho de ser tocados, transformándose.

Tampoco son ajenas nuestras artistas a ciertos temas que acompañan al ser humano desde que tomó conciencia de su «existir»: el paso y la medición del tiempo, el *carpe diem* y la *vanitas* son conceptos presentes en varias piezas de la exposición. Naia del Castillo reflexiona sobre el devenir del tiempo a través de símbolos tan tradicionales como el reloj de arena y realiza, asimismo, una reinterpretación en clave contemporánea de la representación de la imagen iconográfica de la Virgen del árbol seco, estableciendo de esta manera una conexión con los maestros del pasado —Durero y Petrus Christus— que incide en esa idea del fluir del tiempo. El título del proyecto de Leire Mayendía, *Fuimos*, es ya de por sí elocuente en su búsqueda de raíces pasadas pero que han dejado huella y siguen siendo fundantes de la cultura argentina, país al que se ha acercado a través de sus conocimientos musicales y de danza, en particular, del tango. Recreación de atmósferas de tiempos pasados conectadas con el presente a través de las personas que aparecen en sus fotografías y que son conocidos protagonistas del arte del tango actual.

Para mostrar la velocidad de la vida de nuestro tiempo y la necesidad de alejarse de la agitación en la que se desarrolla, Antonia Santolaya elige la contraposición dibujando en uno de sus cuadernos de campo la quietud de una interminable línea de pinos que observan impasibles, desde lo alto de sus características copas, ese fluir convulso de la vida que se desarrolla a sus pies.

Volamos aún más alto con los estudios de los rayos de luz que se cuelan a través de los árboles romanos o del óculo del Panteón de Agripa que Laura F. Gibellini analiza y relaciona con la medición del tiempo, como en las meridianas solares, para plasmarlos en forma de líneas rectas que se expanden radialmente inundando las superficies de sus obras y, con frecuencia, de los muros en los que se exponen, como ocurrió en la sala del ministerio donde se mostró su obra antes de viajar a Santander.

Desde una perspectiva completamente diferente, influida profundamente por la filosofía japonesa, también Clara Montoya nos habla del paso del tiempo y de su inexorabilidad invitándonos a aceptar las heridas como parte inseparable de nuestra existencia, cicatrices que nos convierten en lo que somos en un proceso que no tiene por qué ser negativo, como sucede a los objetos rotos que son reparados siguiendo la técnica del antiguo arte japonés del *kintsugi*, que renacen transformados y ennoblecidos.

Ángela Bonadies, en su continuo tejer urdimbres entre arte y literatura, visita lugares de Roma habitados por escritores, deteniéndose ante la casa en la que vivió y se suicidó Calvert Casey. Allí se topó con la imagen de la parte inferior de su fotografía, un cuadro eléctrico derretido; una imagen que volvió a encontrar, prácticamente idéntica, en la fachada del estudio del escultor Antonio Canova. Accidentes, momentos de destrucción, como el suicidio de Casey, que Roma es capaz de capturar y transformar en belleza hasta tal punto que nos resulta difícil distinguir la verdadera naturaleza del objeto y nos parece estar delante de antiguos capiteles de época romana englobados en la piel de la ciudad que se transforma. También Nati Bermejo nos recuerda la fragilidad de la existencia, condicionada en su caso por la experiencia de la pandemia de COVID-19, periodo que transcurrió en Roma junto a sus compañeros de promoción. A pesar de lo difícil de la situación, en su propuesta vence el horaciano *carpe diem*, una invitación a aprovechar y aceptar serenamente el presente y lo que la vida nos ofrece, idea que transmite a través del uso de los confeti de colores sobre un fondo negro de grafito recreando así, al igual que Ruth Morán, otros espacios de acogida. Y aunque utiliza restos de plásticos encontrados en las playas de Ostia —símbolo por excelencia de la contaminación ambiental, como nos recuerdan las islas de plásticos a la deriva en los océanos—, también hay referencias al juego y a la fiesta, así como al idealismo de las vanguardias artísticas del siglo XX en la acuarela de Belén Rodríguez, que genera formas y colores a partir del lanzar al azar para después dibujarlos esos fragmentos erosionados por el mar, la arena y el sol, un gesto físico cuyo resultado nos recuerda aquellos *Concetti spaziali* a los que Lucio Fontana dio vida a partir de los años 50.

La denuncia de la catástrofe ecológica, el consumismo y la especulación provocadas por el desarrollismo sin límites es explícita en las fotografías de Greta Alfaro, bodegones en claroscuro que encierran toda la tradición barroca de las naturalezas muertas de nuestro Siglo de Oro y de las luces de Caravaggio, y en la obra de Rosalía Banet, quien nos recuerda la marginación de quien se considera diverso o no se adapta a las normas establecidas, así como el machismo de las sociedades patriarcales, que señalan a todas aquellas mujeres cuyos comportamientos no se mantienen dentro de los límites impuestos. También reflexionan sobre la modificación de los entornos naturales Gabriela Bettini, que nos conduce a los territorios deforestados de América del Sur, y Àngels Viladomiu quien, por el contrario, hace un mapeo botánico de Roma —siguiendo las huellas de Alexander von Humboldt— y nos muestra el avance de una flora invasora cuyo crecimiento se ve favorecido por el estado de abandono de zonas y rincones de la ciudad, mientras que Rosell Meseguer llama la atención sobre los fenómenos especulativos y el mercado capitalista en la construcción de las ciudades, centrándose en el caso de Miami.

La crítica del abuso de poder, las desigualdades y la violencia de todo tipo invade la obra de Susanna Inglada, donde una miríada de figuras, entrelazadas de tal manera que resulta difícil diferenciar a los individuos, luchan entre sí encarnizadamente intentando encontrar su propio espacio de libertad; y de Jana Leo, con su incansable denuncia de los abusos del sistema —del Estado— y de la desubicación y la marginación sociales, temas a los que se acerca a través de un proyecto desarrollado en uno de los campamentos para «nómadas» de una ciudad donde no todo es maravilla y belleza. Con la mirada puesta en el periodo fascista, también nos habla de deshumanización, violencia y régimen dictatorial Andrea Canepa. Su reflexión sobre las estructuras de poder desarrollistas y colonialistas impuestas en aquel periodo en las posesiones italianas en África sirve para hacernos pensar, igualmente, en las formas actuales de colonialismo y totalitarismo; y Begoña Zubero, quien a través del objetivo de su cámara fotográfica capta el vacío de las monumentales construcciones mussolinianas hoy transformadas o en desuso, que nos recuerdan el poder alcanzado por un régimen que condujo el país al desastre. Yeyei Gómez nos traslada al mismo periodo histórico pero distinta geografía, la española, con su proyecto centrado en la figura de la escritora María Teresa León en los años 30 por lo que, irremediablemente, nos recuerda el drama de la Guerra Civil pero también del periodo en el exilio que pasó en Roma y del olvido al que se ha visto relegada al vivir a la sombra del poeta Rafael Alberti, su compañero durante largos años. Un tema que enlaza con el vídeo de Beatriz Ruibal, dedicado a recuperar la memoria de ese grupo de

exiliados españoles que vivieron en Roma en los años 70 encabezado por los dos escritores, en torno a los cuales se reunían intelectuales y artistas de diferentes procedencias. Un intento de recuperación de la figura de una mujer vista a través de los ojos de otras mujeres.

Y en una exposición que reúne la obra de un buen número de ellas, todas artistas y, por lo tanto, dotadas de una particular sensibilidad para analizar la realidad que nos rodea, son muchas las referencias, más o menos explícitas, a la cuestión de la desigualdad de género. No podía ser de otra manera. Así, a los casos mencionados más arriba podemos sumar la obra de Estibaliz Sádaba, cuyo vídeo busca dar visibilidad al trabajo de muchas mujeres que permanece oculto entre los muros del espacio doméstico, transformado con frecuencia en una verdadera prisión femenina; y la de Elo Vega quien, a través de un tradicional trabajo de mujeres, el bordado, nos recuerda uno de los artículos de la *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer* de las Naciones Unidas y nos hace meditar sobre los diferentes tipos de violencia que pueden ser ejercidas sobre ellas. La elección del blanco tanto para la tela como para el hilo con el que se han bordado las palabras es una llamada a la dificultad de dar visibilidad real al mensaje contenido en esa declaración y en otros documentos del mismo tipo y, por lo tanto, se convierte en una denuncia de las dificultades para alcanzar los principios que contienen. La costura es también la técnica elegida por Sonia Navarro para sus piezas, entroncando su discurso con la existencia de las tradicionales labores y espacios femeninos, gineceos antiguos no ajenos a la contemporaneidad. Mediante la construcción de lo que pudiera parecer un simple patrón de costura realiza, a su vez, recorridos imaginarios sobre el plano de Roma, una ciudad caracterizada por los quiebros constantes de sus calles y que, como las obras presentes en esta muestra, nos llevan de un lado a otro constantemente. No es, pues, casual que el título de su obra —*Infinitas formas*— haya inspirado parcialmente el de esta exposición.

***

Convencidas de la importancia de los números, con motivo del 8 de marzo, Día internacional de la mujer, se realizaron unos carteles —que aparecen al final de esta publicación— con los gráficos de datos y otras informaciones surgidas del estudio sobre la presencia femenina en la Academia a lo largo de los años que ha sido, como apuntado más arriba, el germen de esta exposición. Como premisa, es importante subrayar que no se trata de un análisis estadístico entendido en sentido estricto sino de un control de datos realizado para obtener algunas cifras indicativas. Puede haber alguna incongruencia en los números absolutos, por ejemplo, porque los nombres de las especialidades de las becas han cambiado con frecuencia y en algunos casos son bastante genéricos, como es el caso de los denominados «Estudios teóricos» o «Artes plásticas y visuales», que engloban campos muy diferentes que hemos dividido eligiendo uno de los varios criterios que podían aplicarse; o puede variar ligeramente el número de becarios, porque a lo largo del tiempo hay personas que, sin disfrutar de una beca oficial de la Academia, han residido en ella gracias a ayudas o becas concedidas por otras vías o instituciones —como el caso mencionado de Carlota Rosales— y, aunque en su mayor parte no han sido contabilizadas, es posible que algunos nombres aún sigan apareciendo en los listados. Teniendo en cuenta todo lo anterior y, a pesar de ello, los datos recogidos en los carteles cumplen plenamente su misión, es decir, nos permiten ver la tendencia que siguen, la dirección general en la que se mueven a lo largo del tiempo y que, afortunadamente, avanzan hacia la paridad de género.

La información que nos ha parecido de mayor interés es la relativa a la presencia absoluta de hombres y mujeres, tanto entre los directores de la institución como entre sus pensionados y becarios, así como la distribución por especialidades de las becas concedidas a unos y a otras, en un intento de comprobar si se repartían equilibradamente entre ambos sexos o, por el contrario, los hombres primaban en ciertos campos del saber y las mujeres en otros.

Incluyendo a los residentes de la promoción 2023-2024, en sus 150 años de existencia la Academia ha albergado 1073 residentes y, de todos ellos, únicamente algo más de una tercera parte son mujeres, concretamente 400. Entre 1873 y la llegada de la compositora María de Pablos en 1928, más de medio siglo, ninguna mujer disfrutó de una pensión de la Academia. Más grave es, si cabe, que hubiese que esperar casi cuarenta años más la llegada de la segunda, María Teresa Peña, pensionada por la pintura de figura en 1965. Un año después se uniría a ella la historiadora del arte Aida Anguiano de Miguel y, en 1967, la restauradora Carmen del Valle Galbán. A pesar de la lentitud en su incorporación a la vida de la Academia, los últimos años del siglo XX han sido testigo de un profundo cambio de tendencia, elevando a 163 el número de mujeres del total de 505 residentes, un 32 % frente al 0 % del siglo XIX, en el que pasaron por la institución 65 hombres.

Esa tendencia se ha afianzado en el siglo XXI. Entre los 503 residentes, casi la mitad son mujeres (237), es decir, un 47 %. Su presencia cada vez mayor, en alguna ocasión incluso ligeramente superior a la de hombres —o, como este año 2023-2024 en el que, de 23 residentes, 16 son mujeres—, ha elevado a un 37 % el porcentaje total desde 1873. El rumbo que siguen estos datos parece indicar que, al menos en cuanto a número, el objetivo de la igualdad de géneros se ha alcanzado.

No podemos decir lo mismo al analizar las cifras relativas a las directoras que ha tenido la Academia. De un total de treinta directores, solo tres han sido mujeres, un reducido 10 %. La primera fue Trinidad Sánchez Pacheco, entre 1986 y 1990, la única del siglo XX. A diferencia de lo sucedido respecto

a los residentes, el siglo XXI no parece marcar un cambio de tendencia respecto a los directores, con solo dos mujeres sobre un total de siete: Rosario Otegui Pascual, de 2005 a 2008, y Ángeles Albert de León, desde 2015.

Los datos referidos a las diferentes disciplinas por las que las mujeres han sido seleccionadas para disfrutar de las becas también son interesantes, al mostrar variaciones significativas entre el siglo XX y el XXI. Si de todas las residentes del siglo XX solo un 23,1 % eran artistas plásticas y visuales y la mayor parte se dedicaban a estudios teóricos —un 28,8 %— y a conservación y restauración de bienes culturales —el 27,5 %—, en el XXI estas dos últimas especialidades se han reducido al 17,3 % y al 13,9 % respectivamente, mientras que ha habido un destacado incremento de artistas plásticas y visuales, que ahora alcanza un significativo 33,8 %. En otros campos como la arqueología, la música, la literatura o la arquitectura ha habido, sin embargo, pocos cambios respecto a los porcentajes del siglo XX y en algunos de ellos llama la atención la profunda disparidad entre sexos. Pueden ser ejemplo las 95 becas de música —composición, interpretación y musicología— concedidas a 74 hombres y solo a 21 mujeres. Aunque 16 de ellas hayan sido residentes en el siglo XXI —lo que podría interpretarse como un dato positivo, indicativo de un cambio de tendencia— la mayor parte han obtenido la beca de musicología, por lo que, si circunscribimos el cálculo a la composición musical el resultado ofrece una gran divergencia, con un total desde 1873 de 66 varones frente a la exigua cifra de 8 mujeres, lo que indica que es necesario un cambio real. A pesar de haber sido una compositora la primera mujer pensionada en la Academia, la segunda, Marisa Manchado, no llegó hasta 1995, 67 años después.

Los datos recogidos hasta ahora indican, pues, que aun habiendo hecho un esfuerzo considerable para que las becas se concedan con equidad entre ambos sexos, la desigualdad sigue estando presente en cuanto a su distribución por campos del conocimiento o profesionalidades, un aspecto que afecta a todos los ámbitos, no solo al cultural.

Aunque la tendencia haya ido cambiando a lo largo de la historia de la Academia y se observe un posicionamiento de las mujeres en el sector de la cultura más plural, aún queda mucho por hacer para alcanzar una verdadera paridad de género. El esfuerzo de comprensión de la situación pasa tanto por la realización de estudios históricos —véanse los señalados al inicio de estas páginas— como por el análisis de los datos a nuestra disposición, pero también por la necesidad de llamar la atención sobre una realidad aún imperfecta. El proyecto *Mujeres de la Academia de España en Roma en las artes visuales* tenía este objetivo: primero entender y, a continuación, hacer visible la necesidad de seguir avanzando en el camino de la paridad, para lo que se organizaron las muestras en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Su presentación en Santander ha permitido poder transmitir el mensaje a un público más amplio, dando a conocer el magnífico y variado trabajo de las artistas de la Academia a través de los años. Una exposición que ha buscado ser heterogénea, como no podía ser de otra manera dada la diversidad de artistas representadas, pero una heterogeneidad entendida como riqueza, fruto de la convivencia y del intercambio de experiencias que se produce, cotidianamente, en ese crisol de conocimiento y creatividad que llamamos Academia de España en Roma.

Margarita Alonso Campoy
Academia de España en Roma

EXPOSICIÓN

SANTANDER
NAVES DE GAMAZO
Fundación ENAIRE
22.07.2023 – 24.09.2023

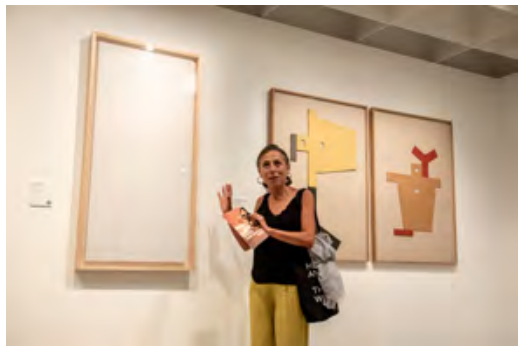
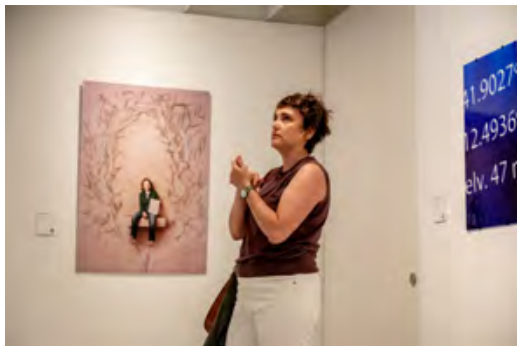
MADRID
SALAS DE MARQUÉS DE SALAMANCA
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación
19.01.2023 – 06.03.2023
08.03.2023 – 12.06.2023

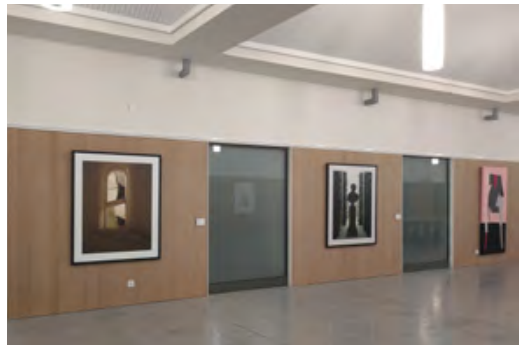
ROMA, SIEMPRE ROMA:

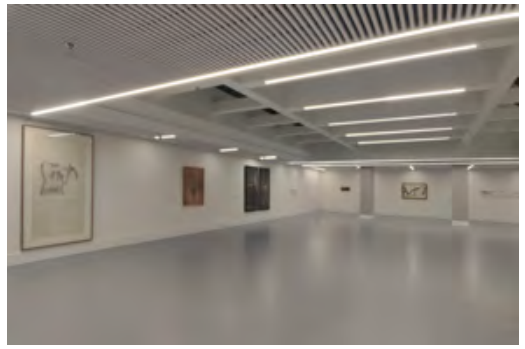
Mujeres de la Academia de España en Roma en las Artes visuales

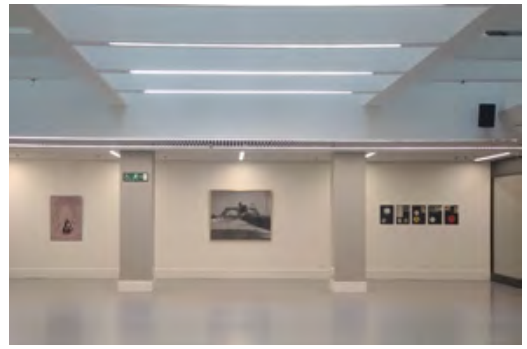
INFINITAS FORMAS

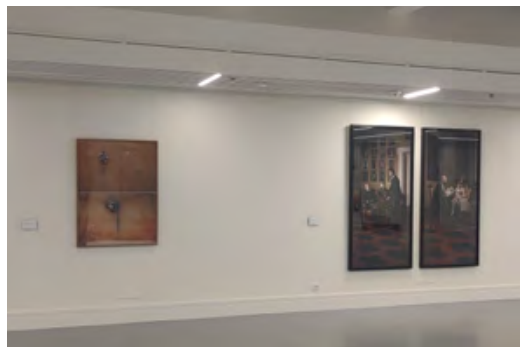
ROMA,
SIEMPRE
ROMA:
INFINITAS
FORMAS

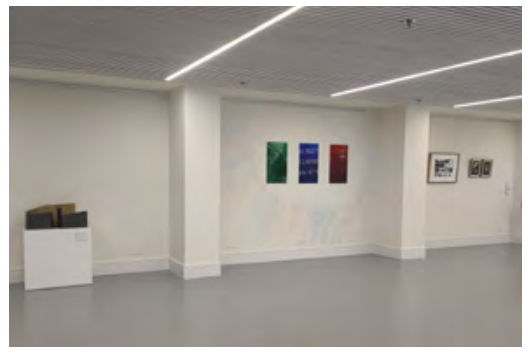













María Teresa Peña Echeveste, RAER 1965-1968
Jardineros de Roma, 1965-1968
Técnica mixta sobre papel. Colección RAER

Coca Garrido, RAER 1980-1981

Claustro, 1980
Aguafuerte y aguatinta. Colección RAER

Sin título, 1980
Aguafuerte y aguatinta. Colección RAER

Sin título, 1980
Aguafuerte y aguatinta. Colección RAER

Isabel Martínez Marín, RAER 1987
Sucesión I, 1987
Talla en madera. Colección RAER

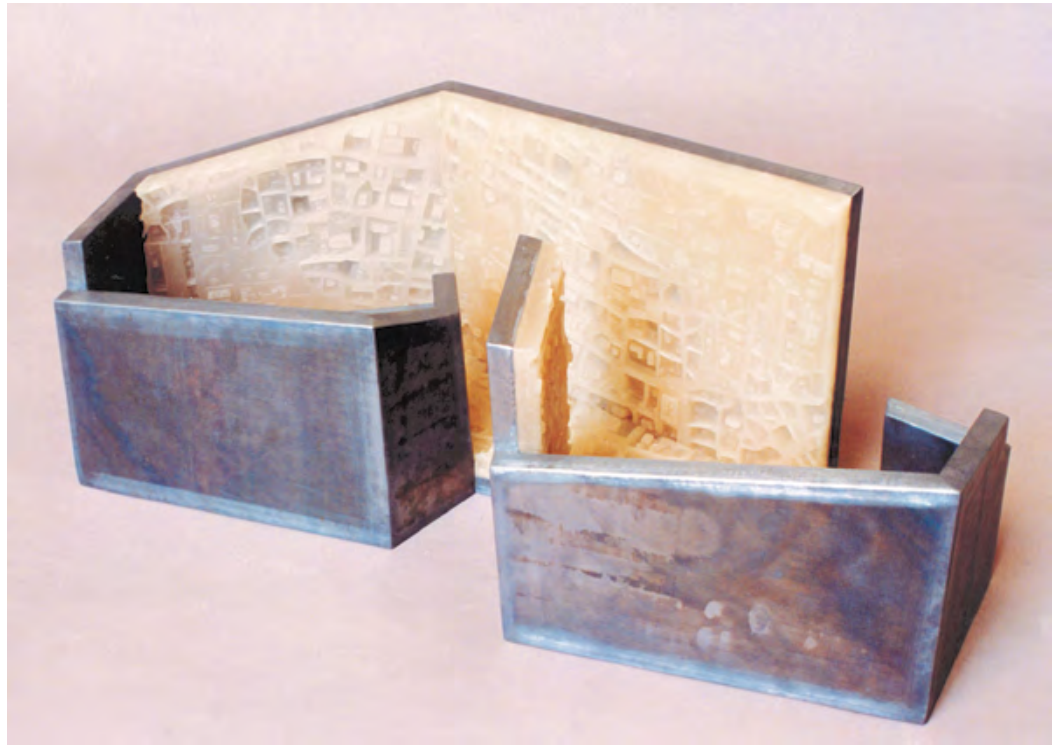
Blanca Muñoz, RAER 1990-1991
Agua (Tíber), 1991
Aguafuerte y gofrado. Colección RAER

Pilar Cossío, RAER 1991-1992
Dock memories, 1992
Acuarela y pastel sobre papel. Colección RAER

Berta Cáccamo, RAER 1992-1993
Sin título, 1993
Tinta sobre papel. Colección RAER

Pilar Insertis, RAER 1993-1994
Ce ne andiamo via, 1994
Acrílico sobre madera. Colección RAER

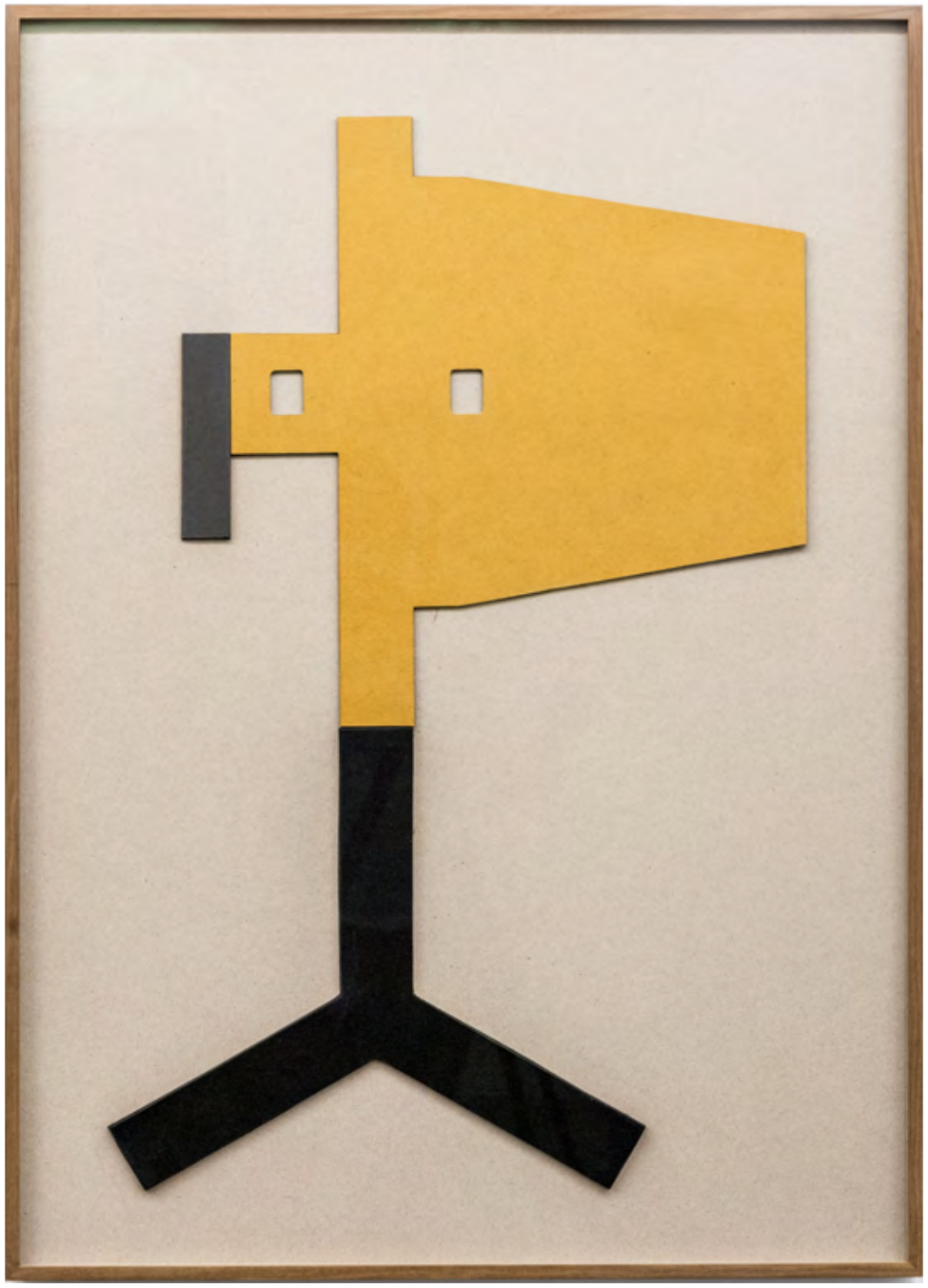
Begoña Goyenetxea, RAER 1995-1996
Sin título, 1996
Ensamblaje de madera y pigmentos. Colección RAER



Esther Pizarro, RAER 1998-1999
Quartiere V, 1999
Técnica mixta. Colección RAER

Rosell Meseguer, RAER 2004-2005
Hilealeah-OPA Locka-Real Estates|Levels, 2010-2014
Impresión fotográfica. En colaboración con A. Guerrier. Cortesía de la artista

Naia del Castillo, RAER 2006-2007
La virgen del árbol seco, 2007
Fotografía sobre papel de algodón. Colección MAEC

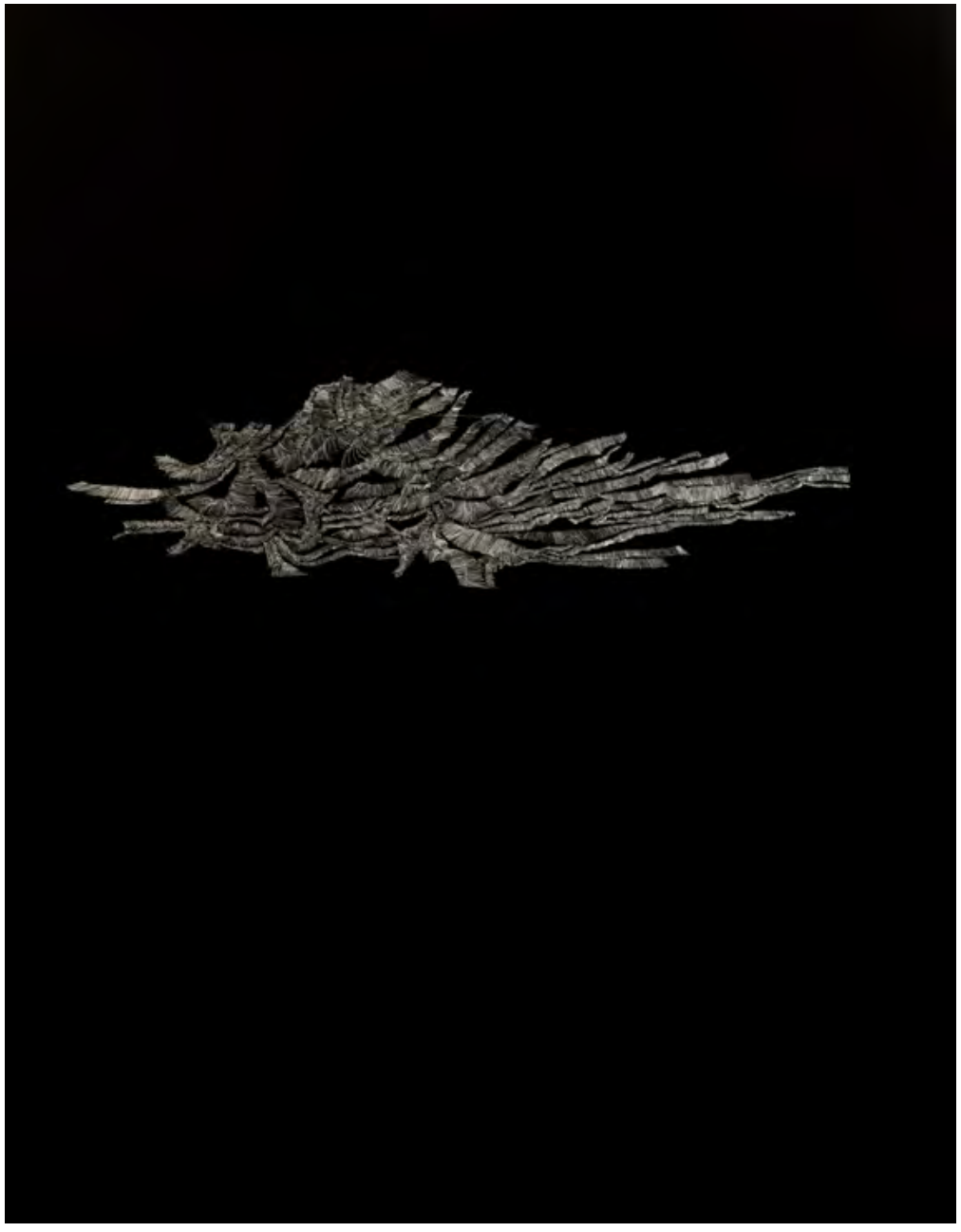


Irma Álvarez-Laviada, RAER 2011-2012
Idea as Model 2 (I), 2020
Cartulina y cartón. Cortesía de la artista

Idea as Model 2 (IV), 2020
Cartulina y cartón. Cortesía de la artista

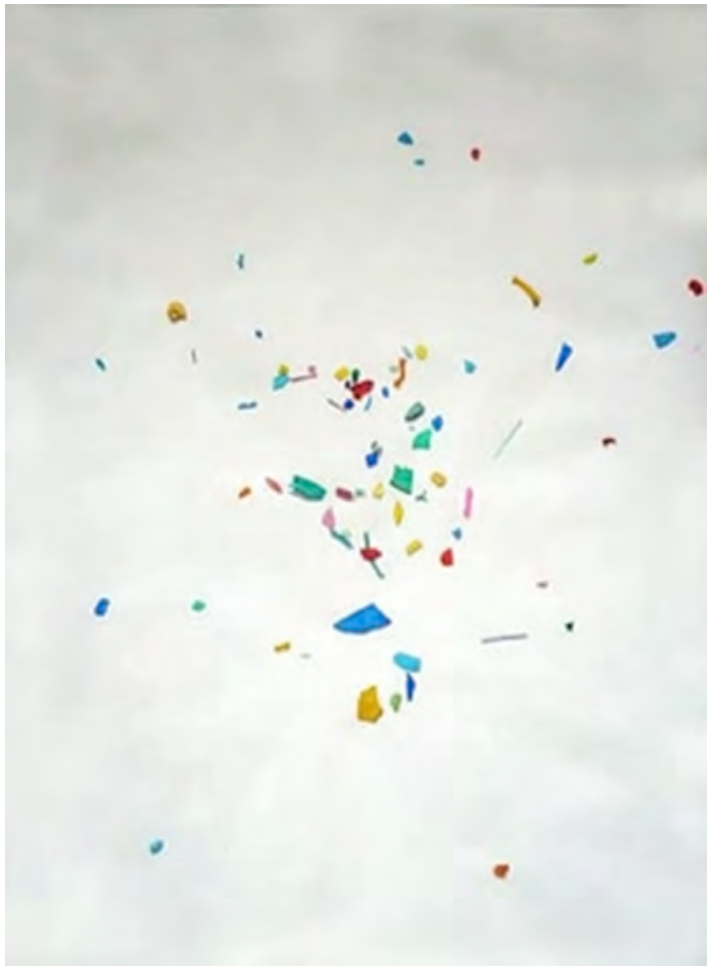
Paula Anta, RAER 2011-2012
Edera 12, 2012
Fotografía sobre papel RC. Colección RAER

Diana García Roy, RAER 2011-2012
Percorso romano II, 2012
Bronce. Colección MAEC



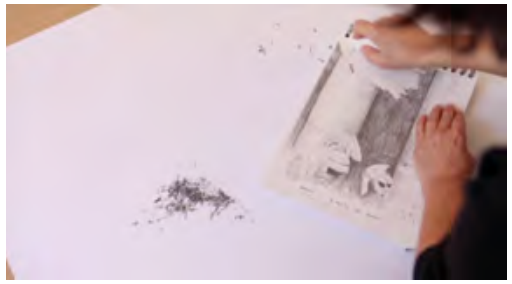
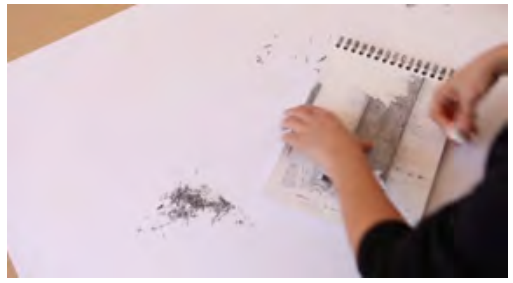
Ruth Morán, RAER 2011-2012
Psicografías, 2012
Temple sobre papel. Colección MAEC

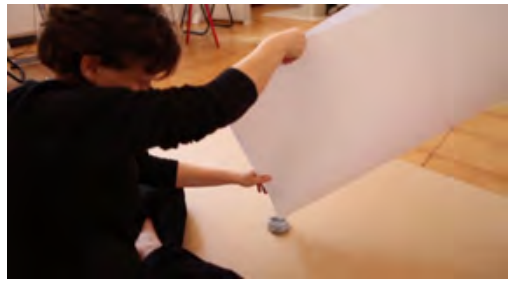
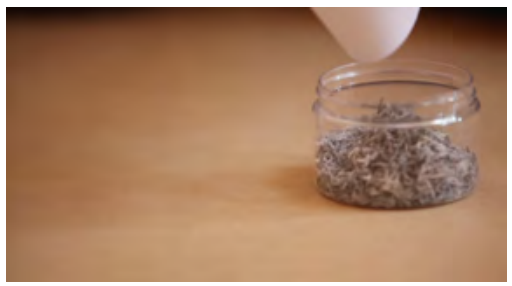
Sonia Navarro, RAER 2011-2012
Infinitas formas I, 2012
Collage de fieltro cosido. Colección MAEC



Belén Rodríguez, RAER 2011-2012
Sin título (Serie *After Sputnik*), 2012
Acuarela y grafito sobre papel. Colección RAER

Begoña Zubero, RAER 2012-2013
EUR N°3 (Serie *Coliseo Cuadrado*), 2013
Fotografía lambda. Colección RAER

Isabel Banal, RAER 2013-2014
Tutta Roma. Contemplando instantáneas (Particolare), 2014
Fotogramas del vídeo. Colección RAER

Tutta Roma. Contemplando instantáneas (Particolare), 2014
Técnica mixta. Colección RAER

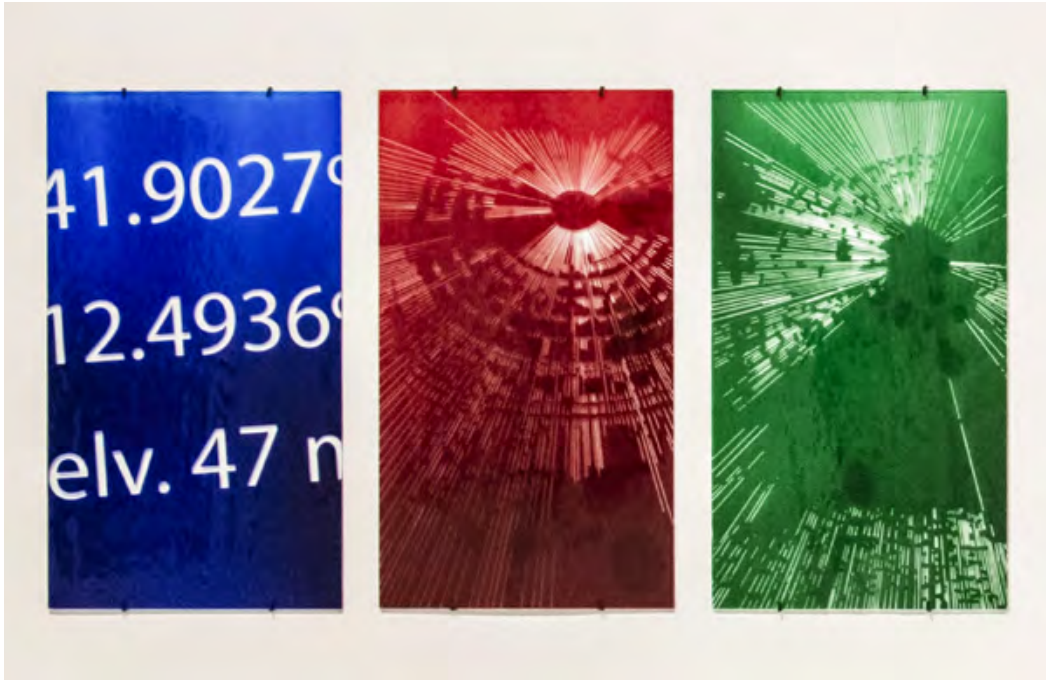
Greta Alfaro, RAER 2014-2015
El cataclismo nos alcanzará impávidos 4, 2015
Fotografía sobre papel Ilford. Colección RAER

El cataclismo nos alcanzará impávidos 5, 2015
Fotografía sobre papel Ilford. Colección RAER

Gabriela Bettini, RAER 2015-2016
Virgin forest in the province of Salta, Argentina, 2022
Carboncillo y acrílico sobre papel. Cortesía de la artista

Clara Montoya, RAER 2015-2016
Tanto, Roma I, 2016
Técnica mixta. Colección RAER

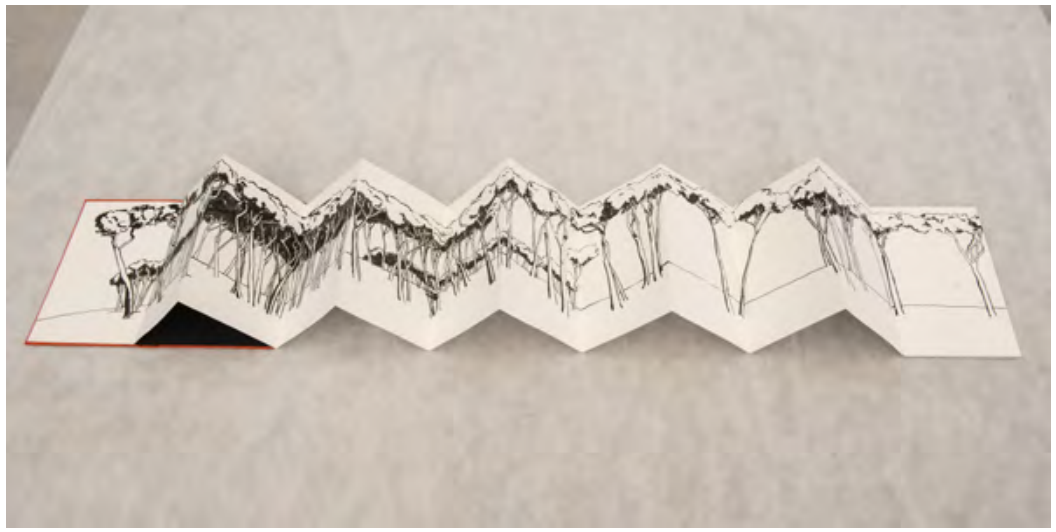
Rosalía Banet, RAER 2016-2017
Siamesas locas o *Las dos Alicias*, 2010
Óleo sobre lienzo. Cortesía de la artista



Laura F. Gibellini, RAER 2016-2017
Atmósferas e interrupciones. Azul, Rojo, Verde, 2017
Grabado al ácido y al chorro sobre cristal. Colección RAER

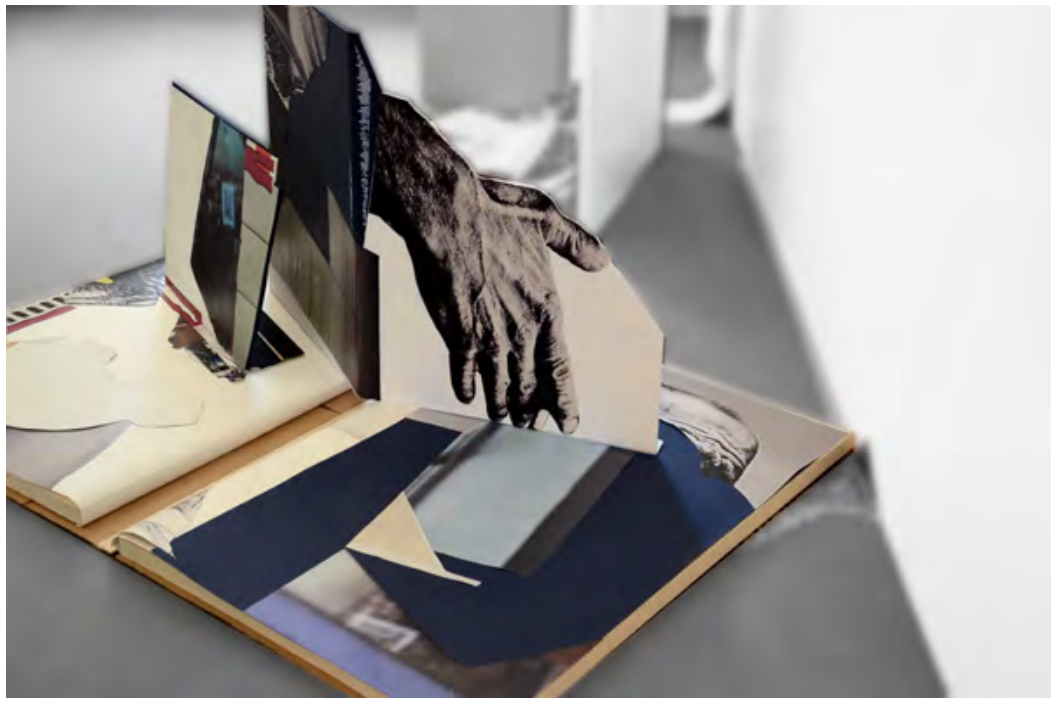
Beatriz Ruibal, RAER 2016-2017
Roma 1974, 2017
Vídeo con sonido. Colección RAER

Estibaliz Sádaba, RAER 2016-2017 y 2018-2019
Subversiones domésticas, 2019
Vídeo con sonido. Colección RAER



Antonia Santolaya, RAER 2016-2017
Continuo, 2017
Rotulador y tinta sobre papel. Colección RAER

Ángela Bonadies, RAER 2017-2018
Canova Casey (Serie *La Grieta*), 2018
Impresión digital. Colección RAER



Miren Doiz, RAER 2017-2018
Sin título (Reediciones, instalación final, 2012-2013), 2018
Técnica mixta. Colección RAER

Inma Herrera, RAER 2017-2018
Aras I, 2020
Aguafuerte y punta seca. Colección RAER

Leire Mayendía, RAER 2017-2018
Fuimos. Escena «Contratiempo», 2018
Impresión digital. Colección RAER

Andrea Canepa, RAER 2018-2019
Oro alla Patria, 2019
Hierro pintado. Colección RAER

Susanna Inglada, RAER 2019-2020
Crowds series, 2020
Collage, técnica mixta. Colección RAER

Jana Leo, RAER 2019-2020
Autorretrato de la post-ideología. La relación de confianza entre el individuo y el Estado, 2020
Fotografía digital. Colección RAER

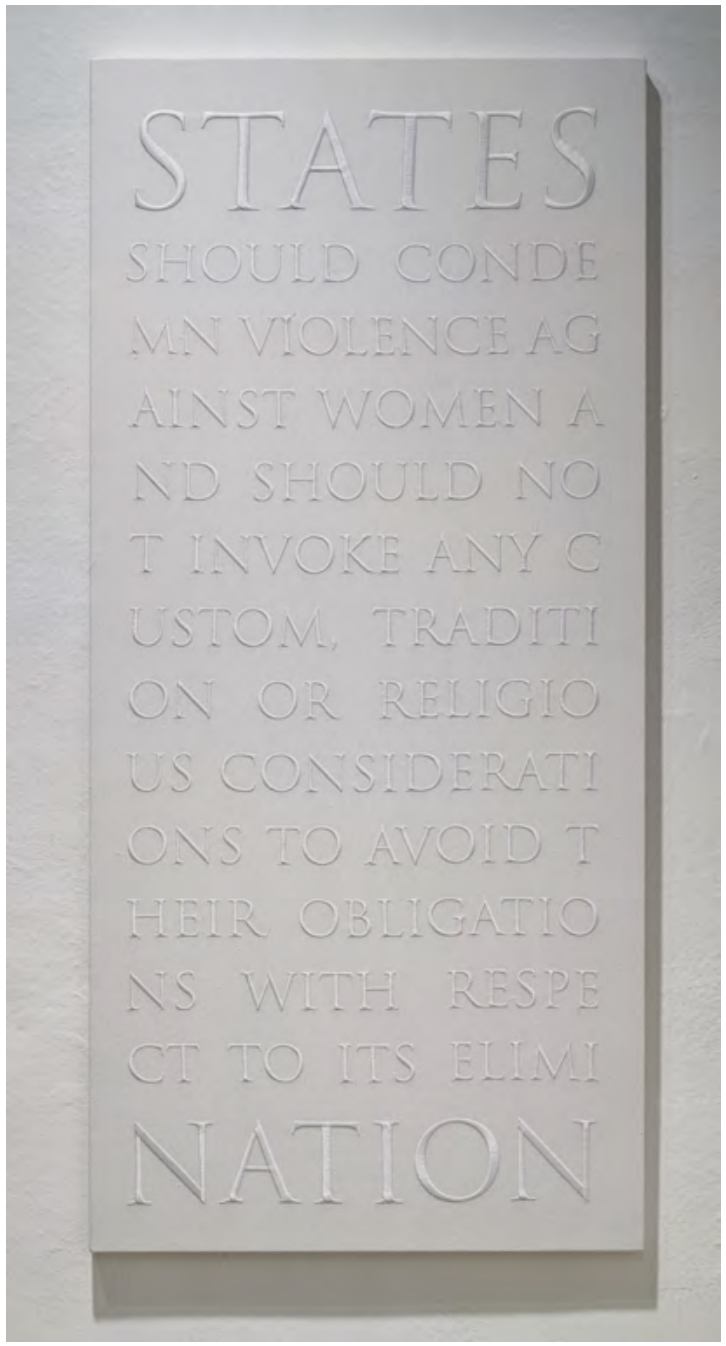
Nati Bermejo, RAER 2020-2021
Coriandoli I, 2021
Grafito y gouache sobre papel. Colección RAER

Yeyei Gómez, RAER 2020-2021
María Teresa León, 2021
Collage. Colección RAER

La calle de la Ruda, 2021
Collage. Colección RAER

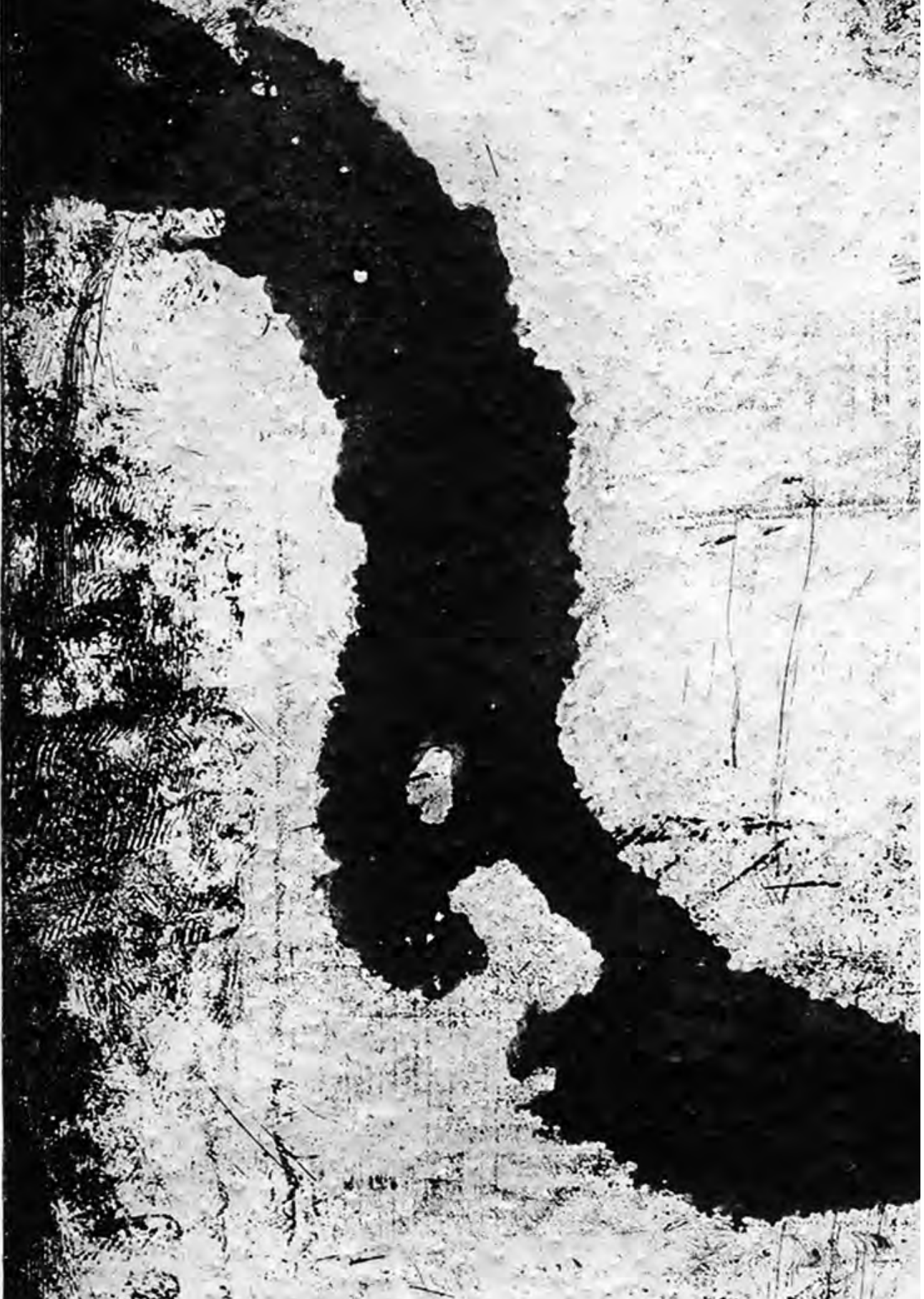
Yeyei Gómez, RAER 2020-2021
Para aproximarse a una vida, 2021
Serigrafía. Colección RAER

Shirin Salehi, RAER 2020-2021
El tiempo sin derrota, 2021
Aguafuerte y tinta sobre cobre. Colección RAER



Elo Vega, RAER 2020-2021
Spolia (Raptae), 2021
Bordado de hilo blanco sobre lienzo. Colección RAER

Àngels Viladomiu, RAER 2020-2021
Il viaggio di archivio, 2021
Collage. Colección RAER



GRETA ALFARO (Pamplona, 1977)
Residente RAER 2014-2015 | Fotografía

IRMA ÁLVAREZ-LAVIADA (Gijón, 1978)
Residente RAER 2011-2012 | Pintura

PAULA ANTA (Madrid, 1977)
Residente RAER 2011-2012 | Fotografía

ISABEL BANAL
(Castellfollit de la Roca, Girona, 1963)
Residente RAER 2013-2014 | Escultura

ROSALÍA BANET
(Santiago de Compostela, 1972)
Residente RAER 2016-2017 |
Arte y gastronomía

NATI BERMEJO (Logroño, 1961)
Residente RAER 2020-2021 | Pintura

GABRIELA BETTINI (Madrid, 1977)
Residente RAER 2015-2016 | Artes visuales

ÁNGELA BONADIES (Caracas, 1970)
Residente RAER 2017-2018 | Fotografía

BERTA CÁCCAMO (Vigo, 1963-Coruxo, 2018)
Residente RAER 1992-1993 | Pintura

ANDREA CANEPA (Lima, 1980)
Residente RAER 2018-2019 | Escultura

NAIA DEL CASTILLO (Bilbao, 1975)
Residente RAER 2006-2007 | Fotografía

PILAR COSSÍO (Obeso, Cantabria, 1951)
Residente RAER 1991-1992 | Pintura

MIREN DOIZ (Pamplona, 1980)
Residente RAER 2017-2018 | Pintura

LAURA F. GIBELLINI (Madrid, 1978)
Residente RAER 2016-2017 | Pintura

DIANA GARCÍA ROY (Pamplona, 1972)
Residente RAER 2011-2012 | Escultura

CARMEN GARRIDO (Madrid, 1950)
Residente RAER 1980-1981 |
Grabado calcográfico

YEYEI GÓMEZ (Madrid, 1993)
Residente RAER 2020-2021 | Cómic

BEGOÑA GOYENETXEA (Barcelona, 1958)
Residente RAER 1995-1996 | Escultura

INMA HERRERA (Madrid, 1986)
Residente RAER 2017-2018 | Grabado

SUSANNA INGLADA
(Banyeres del Penedés, Tarragona, 1983)
Residente RAER 2019-2020 | Grabado

PILAR INSERTIS (Madrid, 1959)
Residente RAER 1993-1994 | Pintura

JANA LEO (Madrid, 1965)
Residente RAER 2019-2020 | Fotografía

ISABEL MARTÍNEZ MARÍN
(Argecilla, Guadalajara, 1952)
Residente RAER 1987 | Escultura

LEIRE MAYENDÍA (Bilbao, 1973)
Residente RAER 2017-2018 | Diseño gráfico

ROSELL MESEGUER
(Orihuela, Alicante, 1976)
Residente RAER 2004-2005 | Pintura

CLARA MONTOYA (Madrid, 1974)
Residente RAER 2015-2016 | Escultura

RUTH MORÁN (Badajoz, 1976)
Residente RAER 2011-2012 | Pintura

BLANCA MUÑOZ (Madrid, 1963)
Residente RAER 1990-1991 | Grabado

SONIA NAVARRO
(Puerto Lumbreras, Murcia, 1975)
Residente RAER 2011-2012 | Pintura

MARÍA TERESA PEÑA ECHEVESTE
(Madrid, 1935-Entrambasaguas de Mena, 2002)
Residente RAER 1965-1968 | Pintura

ESTHER PIZARRO (Madrid, 1967)
Residente RAER 1998-1999 | Escultura

BELÉN RODRÍGUEZ (Valladolid, 1981)
Residente RAER 2011-2012 | Pintura

BEATRIZ RUIBAL (Pontevedra, 1969)
Residente RAER 2016-2017 | Cine

ESTIBALIZ SÁDABA (Bilbao, 1963)
Residente RAER 2016-2017 / 2018-2019 |
Videocreación

SHIRIN SALEHI (Teherán, 1982)
Residente RAER 2020-2021 | Grabado

ANTONIA SANTOLAYA
(Ribafrecha, La Rioja, 1966)
Residente RAER 2016-2017 | Cómic

ELO VEGA (Huelva, 1967)
Residente RAER 2020-2021 | Escultura

ÀNGELS VILADOMIU (Barcelona, 1961)
Residente 2020-2021 | Escultura

BEGOÑA ZUBERO (Bilbao, 1962)
Residente RAER 2012-2013 | Fotografía

GRETA ALFARO

2014-2015
Fotografía

Artista visual, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Fotografía en el Royal College of Art de Londres. Ha recibido los premios y becas Carapelli for Art, Unicaja, Generaciones, El Cultural de Fotografía o la Fundación BBVA. Ha sido artista residente en Glynn Vivian Art Gallery en Gales, Gobierno de México, Academia de España en Roma, Casa de Velázquez, BilbaoArte y Programa Landarte.
Entre sus exposiciones individuales destacan las celebradas en el ExTeresa de Ciudad de México (2012), Museum of Contemporary Art Hiroshima (Japón, 2013), Artium (Vitoria-Gasteiz, 2014), Flint Institute of Arts (Michigan, 2015), La Gallera (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Valencia, 2016), Universidad Miguel Hernández (Elche, 2020), Galería Cooke-Latham (Londres, 2021). Expone regularmente en la Galería Rosa Santos de Valencia y Madrid. Ha realizado proyectos *site-specific* en Londres con Genesis Foundation en 2012 y con Roaming Room en 2019.
Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en lugares como Whitechapel Gallery, Institute of Contemporary Art y Saatchi Gallery en Londres, Centro Cultural Banco do Brasil en Brasilia, Bass Museum of Art Miami, La Conciergerie en París, Künstlerhaus Bethanien de Berlín, Centre d'Arts Santa Mònica en Barcelona, Museo de Navarra en Pamplona, La Casa Encendida y Centro Conde Duque en Madrid y en festivales como el International Film Festival Rotterdam en 2011.
Actualmente es vocal del Patronato del Centro Huarte de Arte Contemporáneo de Navarra.

El cataclismo nos alcanzará impávidos #4, 2015
Fotografía a color, inyección de tintas pigmentadas sobre papel Ilford Smooth Pearl
64 × 94 cm
Colección RAER

El cataclismo nos alcanzará impávidos #5, 2015
Fotografía a color, inyección de tintas pigmentadas sobre papel Ilford Smooth Pearl
32 × 46 cm
Colección RAER

Ambas fotografías se engloban en el proyecto *El cataclismo nos alcanzará impávidos*, desarrollado por la artista durante la residencia en la Academia:

> Atrapados entre el placer y la repugnancia, somos testigos de la interacción de un hombre desnudo con un ostentoso bodegón barroco. De manera lenta, exquisita y exasperante, las escenas avanzan desde la ambigüedad hasta lo explícitamente sexual. Todos los estratos de la naturaleza, muertos y sometidos al ser humano, son violentados en un acto sin placer ni conclusión otra que la destrucción.
> *El cataclismo nos alcanzará impávidos* es una alegoría del deseo insaciable que provocan el consumismo y los *media*, del exceso que caracteriza a la sociedad contemporánea y de las desigualdades, el abuso de poder y la catástrofe ecológica y humana llevada a cabo por el hombre. El proyecto consta de una pieza de vídeo de media hora de duración, una instalación con *smartphones* y una serie de fotografías. Fiel a la tradición de la naturaleza muerta, estas imágenes muestran más de lo que se revela al ojo, puesto que han sido tomadas después de que el actor haya interactuado con ellas.

IRMA ÁLVAREZ-LAVIADA

2011-2012
Pintura

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, vive y trabaja en Madrid. Su obra ha sido exhibida tanto en España como en otros países de Europa, así como en Corea del Sur, USA, Puerto Rico o México. Ha sido becada por Cajastur, la Residencia de Estudiantes de Madrid o el Colegio de España en París. En el año 2012 obtiene la beca de la Real Academia de España en Roma y, en 2014, la de la Casa de Velázquez. En 2017 recibe una beca para desarrollo de proyectos artísticos de la Fundación Marcelino Botín; este mismo año, el Ministerio de Cultura francés (Culturefrance) le otorga una beca de residencia en la Cité internationale des arts de París.
Durante el último período ha expuesto individualmente en la Galería Luis Adelantado (Valencia), la Fundación RAC y la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela (Galicia), en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (León) y en el Museo de Bellas Artes de Asturias (Oviedo). En 2023 ha participado en muestras internacionales en el Centre Bel Ordinarie de Pau (Francia), en Estudio 50 de La Habana (Cuba) y en el Centre Pompidou de Málaga.
En su praxis aborda la idea del vacío, concentrándose no solo en lo que vemos sino en aquello que no está presente pero no por eso deja de ser «visible», haciendo un especial hincapié en la forma en la que se presenta la obra, así como en la jerarquía misma de los materiales y los sistemas y procesos por los que la obra navega antes de ser vista y entendida como arte.
La artista enfoca su mirada no en aquello que vemos como «terminado» sino en todos los momentos transitorios del proceso creativo, dando visibilidad a aquello que suele escondérsele al espectador, logrando así articular obras «dialécticas» que son en sí mismas pero que, a la vez, contienen todas las narrativas de lo que fueron o de lo que vino antes que ellas.

Idea as Model 2 (I), 2020
Cartulina sobre cartón
107 × 76 cm
Propiedad de la artista

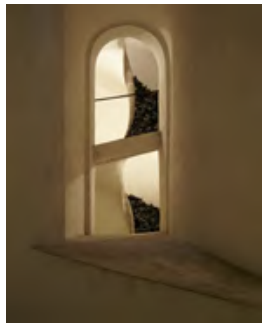
Idea as Model 2 (IV), 2020
Cartulina sobre cartón
107 × 76 cm
Propiedad de la artista

Ambas piezas, explica la artista, pertenecen al proyecto *Idea as Model*, título tomado de la exposición que en 1976 tuvo lugar en el Institute for Architecture and Urban Studies de Nueva York:

> En ella el arquitecto Peter Eisenman presentó su maqueta axonométrica: una investigación teórica sobre el papel de la maqueta como expresión de la arquitectura con independencia de su finalidad en la que Eisenman tenía la intención de demostrar la tesis de que la maqueta podía ser algo más que el simple registro de un proyecto y que, al igual que los dibujos de arquitectura, su existencia podía considerarse con independencia del proyecto que representara. Eisenman reivindicaba así la maqueta conceptual con autonomía, como parte del proceso de diseño, en oposición a esta como herramienta.
> Concretamente, estas dos obras podrían ser el boceto o el trabajo preparatorio de una pieza escultórica de gran formato que constituye el eje central del proyecto; así, ambos *collages* se componen tomando como referencia los engranajes y piezas de unión de esa escultura para formar una especie de mecanos que, como si de un juego se tratara, proponen un camino de ida y vuelta del boceto a la obra y de la obra al boceto.

PAULA ANTA

2011-2012
Fotografía



Doctora *cum laude* en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, realiza el doctorado europeo en colaboración con la Akademie der Künste de Berlín y la Universidad de Saarbrücken. Ha recibido múltiples premios por su notoria trayectoria en el mundo de la producción artística entre los que destaca el XXI Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, el XI Premio de Fotografía Pilar Citoler o el Premio de Fotografía Contemporánea Consell de Mallorca. Dentro de las becas destacan, por la relevancia que han tenido en su producción artística, la beca MAEC-AECID de la Real Academia de España en Roma (2011-2012), la del Colegio de España en París o la Beca Transversia en Senegal de la Fundación Ankaria. Ha expuesto en la antigua Residencia de los Embajadores de España en Washington D.C. (USA), el Art D'Egypt (El Cairo, Egipto), la Bienal de Dakar (Dakar, Senegal) o el Nobel Prize Museum (Estocolmo, Suecia). En España, su trabajo se ha mostrado en Tabacalera, CA2M, Real Jardín Botánico, Círculo de Bellas Artes de Madrid, CCCB de Barcelona, Centro Sa Nostra de Palma de Mallorca, Laboral de Gijón, Centro Niemeyer de Avilés y el DA2 de Salamanca, entre otros.
Paula Anta combina la imagen fotográfica con la instalación y suele trabajar en series a partir de argumentos que luego desarrolla *in situ* a modo de escenificaciones. Su obra trata sobre la relación que divide y une a la vez lo natural con lo artificial, llevando la naturaleza más allá de sus posibilidades reales y mostrando el significado de cada paisaje como un hecho cultural en sí mismo.

Edera 12, 2012
Fotografía C-Print, inyección de tintas pigmentadas sobre papel RC
145 × 120 cm
Colección RAER

Edera se compone de una serie de fotografías de instalaciones realizadas con hiedras artificiales pintadas con acrílico negro en distintos espacios históricos de la ciudad de Roma, en este caso, en San Carlo alle Quattro Fontane:

La serie trata sobre la invasión del espacio por parte de lo sutil de las formas. La irrupción de la naturaleza sigue un orden arquitectónico, una forma orgánica de la propia estructura. La elección del color negro tiene su significado. En este caso, no tiene nada que ver con una simbología del color sino, más bien, con la relación entre la luz como otorgadora de existencia y los objetos: sin luz, desaparecen. La fotografía igualmente se debe a la deposición de luz sobre una superficie. La no luz, la oscuridad, crea aparentemente la desaparición de la realidad. Es por ello la elección del color negro, mostrando una contradicción entre la existencia y la desaparición de la realidad a través de la naturaleza del medio fotográfico y el fenómeno que la hace existir.

ISABEL BANAL

2013-2014
Escultura

Artista graduada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, es profesora en la Escola Massana. Centre d'Art i Disseny de Barcelona.
Dentro de su trayectoria artística, destaca la beca MAEC-AECID de la Academia de España en Roma (2013-2014) y las numerosas exposiciones individuales y colectivas que ha realizado tanto en España como en el extranjero. Ejemplo de ello son aquellas organizadas para las galerías Chiquita Room (Barcelona, 2021, 2023), Estrany-de la Mota Art Advisors (Barcelona, 2020), Can Trincheria (Olot, 2019), Museo de la Mediterrània (Torroella de Montgrí, 2019), Rad-Art/Bòlit (San Romano de Mercato Saraceno, Emilia-Romagna, Italia, 2018), Fundació Miró (Barcelona, 2016), Arts Santa Mònica (Barcelona, 2014), Galleria Enrico Fornello (Prato, Italia, 2007), Centre d'Art Contemporain (Saint-Cyprien, Francia, 2004) o Espai Zer01 (Olot, 2002).
Isabel Banal analiza en sus obras la relación entre sus orígenes rurales y la escuela paisajística de Olot. Para ello, reflexiona sobre distintos soportes en los que la escala, la miniaturización y el uso del blanco en instalaciones son elementos recurrentes de su praxis.

Tutta Roma. Contemplando instantáneas (Particolare), 2014
Técnica mixta: DM, PET, restos de goma
50 × 70 × 11,5 cm
Fotograma de vídeo
Colección RAER

El proyecto *Tutta Roma* parte de un método de trabajo concreto y pautado:

> Consultar y leer guías turísticas sobre la ciudad, visitar los lugares reseñados, permanecer en ellos y observar realizando dibujos y anotaciones. Posteriormente, una vez en el estudio, se procede a borrar las páginas del bloc y archivar los restos de goma.

El resultado son 120 recipientes etiquetados que se muestran en el interior de una pequeña construcción de madera. *Tutta Roma (particolare)*, como se indica, es un fragmento de la instalación, donde se concentran los restos de goma de las vivencias de cinco espacios relacionados con la Academia (San Pietro in Montorio, Tempietto di Bramante, Fontana dell'Acqua Paola, Passeggiata del Gianicolo y Trastévere).

ROSALÍA BANET

2016-2017
Arte y gastronomía

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo (1996), donde también obtuvo el título de Doctora en el año 2003 con la tesis doctoral *Arte y SIDA en España*. Un trabajo que se acercaba a la huella dejada por el sida en el arte español a través del cuerpo herido, uno de los temas fundamentales en su obra.
Es artista multidisciplinar, cuya práctica parte siempre del dibujo, para desarrollar proyectos que adoptan diferentes formas y formatos, desde pinturas o esculturas a instalaciones y piezas audiovisuales. A través de su trabajo analiza y reflexiona sobre los sistemas y patrones que habitamos, abordando temas relativos al territorio, al cuerpo y sus enfermedades, los alimentos, la sociedad de consumo y la relación con la naturaleza.
Recientemente, ha sido galardonada con diversos premios y becas, entre los que destacan: Helsinki International Artist Programme (HIAP), beca DKV-Casa de Velázquez, beca MAEC-AECID de la Academia de España en Roma y Primer Premio Comunidad de Madrid ESTAMPA.
Respecto a su trayectoria expositiva, cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas en instituciones como el Centro de Arte Alcobendas, MAS de Santander, Galería Espacio Mínimo (Madrid), Galería Rafael Pérez Hernando (Madrid), Centro de Arte Contemporáneo La Conservera de Ceutí (Murcia) o el Museo de Bellas Artes de Santander.

Las siamesas locas o ***Las dos Alicias***, 2010
Óleo sobre lienzo
180 × 130 cm
Cortesía de la artista

La pieza pertenece a un proyecto muy narrativo que gira en torno a la vida de dos hermanas siamesas:

> Las Golosas —que así se hacen llamar— simbolizan por su doble condición física, lo monstruoso, en el sentido de aquello que no se adapta a la norma y que, por tanto, es apartado y marginado. A través de estos personajes reflexiono sobre la construcción de la identidad, exploro los límites de lo normativo y me acerco a la deshumanización de las sociedades en la era digital. La obra *Las siamesas locas* alude a la difamación con que el sistema patriarcal señala a aquellas mujeres cuya conducta o formas no corresponden con el estrecho lugar reservado para ellas. La pieza ha sido pintada con óleo sobre lienzo y, para su ejecución, realicé primero modelos de plastilina, que después fotografié y pinté.

NATI BERMEJO

2020-2021
Pintura

Licenciada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, se dedica a la praxis artística y la docencia en la Universidad de Vigo.
Dentro de su trayectoria artística, ha recibido múltiples premios y becas, como la CSIC (1987-1990), la beca Banesto (1991) o la beca MAEC-AECID de la Academia de España en Roma, entre otras.
Entre sus últimas exposiciones individuales destacan las realizadas en el CAB de Burgos (2008); en la Galería Estrany-de la Mota (Barcelona, 2008); Galería EGAM (Madrid, 2012); Galería Rafael Ortiz (Sevilla, 2012) y Museo del Dibujo ABC (Madrid, 2012). Dentro de las colectivas más recientes, ha participado en muestras en el MUSAC de León, el MNBA en Buenos Aires, el Museo Castagnino y el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Argentina); la Fundación Helga de Alvear (Badajoz); el CAB de Burgos; el Centro José Guerrero (Granada); el Instituto Cervantes de Pekín (China); la Real Academia de España en Roma; la Galería Die Ecke (Santiago de Chile) y la Fundación RAC de Pontevedra.

Coriandoli I, 2021
Dibujo de grafito y gouache sobre papel
140 × 109 cm
Colección RAER

El dibujo *Coriandoli I*, confeti en carnavales, forma parte de un imaginario que alude a momentos vividos en la ciudad de Roma en tiempo de pandemia:

> Dadas las circunstancias, el proyecto se configura en torno a aquello que remite a la urgencia de disfrutar de los placeres cotidianos y al duelo por la fragilidad de la existencia, estableciendo referentes con el género del *vanitas* y el *carpe diem*. Bermejo busca la confluencia de diferentes temporalidades en un instante. En su proyecto en Roma genera relaciones conceptuales y formales entre las cruces luminosas de las farmacias y las cruces de las iglesias, las carpas para hacer test del COVID-19, las plegarias escritas por los fieles en Santa María del Trastévere, los huesos, las naranjas, los bodegones de Caravaggio, los nimbos de los santos, las nubes de tormenta, las bases doradas para tartas, el Tíber, los mapas, las serpentinas y los confeti.

GABRIELA BETTINI

2015-2016
Artes visuales

Artista visual española de origen argentino, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Master in Fine Arts por la University of East London.
Sus reconocimientos incluyen el Premio Derivada de la Fundación Banco Santander, el Premio DKV, la beca MAEC-AECID en la Academia de España en Roma y la beca de la Fundación La Caixa y British Council para Estudios de Posgrado en el Reino Unido. Sus exposiciones individuales más recientes se incluyen dentro del programa de la Galería Sabrina Amrani, entre otras muestras nacionales e internacionales.
Desde una perspectiva ecofeminista, sus intereses actuales entrelazan de forma transversal la ecología, la tradición del paisaje en la pintura y el binomio lugar/memoria, en una indagación que asocia las primeras colonizaciones culturales con problemáticas del presente. A partir de una revisión específica de la historia de la pintura y la representación del paisaje y la naturaleza, observa cómo este medio se ha podido emplear para promulgar las ideas sobre las que se ha construido un pensamiento hegemónico, noratlántico y occidental, en relación con el modelo extractivista actual y la crisis socioambiental que genera. A la vez, busca la forma poética de señalar la relación histórica entre colonialismo y neoliberalismo a través de su propia biografía, marcada por la dictadura militar argentina (1976-1983).

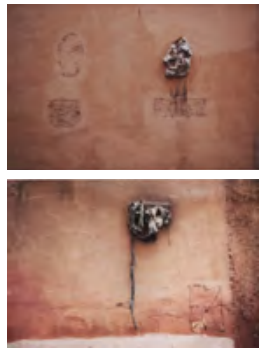
Virgin forest in the province of Salta, Argentina, 2022
Carboncillo y acrílico sobre papel
180 × 122 cm
Cortesía de la artista

Partiendo de un paisaje realizado a mediados del siglo XIX, Gabriela Bettini recupera una imagen decimonónica para reflexionar sobre los procesos de destrucción del medio natural que hunden sus raíces en siglos pasados:

> La obra recrea el grabado homónimo realizado por A. Terington en 1861. Forma parte de un proyecto que analiza la construcción de una mirada hacia el medio natural basada en el conocimiento científico característica de las primeras exploraciones europeas en América, para observar sus herencias en el presente y reflexionar sobre los procesos de desterritorialización, deforestación y modificación de entornos naturales del Sur Global. La imagen se desmonta y resignifica a partir del silenciamiento de una parte del paisaje.

ÁNGELA BONADIES

2017-2018
Fotografía



Artista interdisciplinar centrada en el ámbito fotográfico, ha recibido múltiples reconocimientos y becas, entre las que se incluyen: residencia en Tabakalera, Artist Residency Program Goethe-Institut Salvador-Bahia/Vila Sul, beca Latinoamericana Experimenta-Sur, Residency Award en 18th Street Arts Center otorgada por el LACMA, DomusWeb Best of Architecture and Landscape Projects y la beca MAEC-AECID de la Academia de España en Roma.
En referencia a su trayectoria expositiva, ha participado en muestras en instituciones como La Virreina Centre de la Imatge (Barcelona), Los Angeles County Museum of Art (LACMA), 18th Street Arts Center (Santa Monica), SiteLines Santa Fe, Abra Caracas, Stanford University, Centre d'Art Santa Mònica (Barcelona), Württembergischer Kunstverein Stuttgart (WKV), Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), After-the-butcher (Berlín), Es Baluard (Palma de Mallorca), Bienal de Cuenca, Bienal de la Habana, Marco Monterrey o el Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM Karlsruhe).
Su trabajo se centra en la memoria, el archivo, la visibilidad e invisibilidad de estructuras culturales, las tensiones entre el espacio urbano y el medio rural y los desplazamientos.

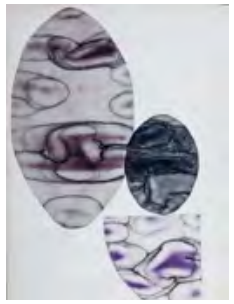
Canova Casey, 2018
Serie *La Grieta*
Impresión digital sobre papel Hahnemühle
121 × 91 cm
Colección RAER

La pieza surgió de las caminatas de la artista por Roma en el año 2018:

> Hice recorridos para visitar las casas en las que vivieron artistas a los que admiro. Entre ellos, Calvert Casey, escritor cubano-estadounidense que se suicidó en Roma en 1969 y del que había leído relatos y una novela impresionante, *Notas de un simulador*. Fui a la calle donde vivió y murió y allí encontré la pared que vemos en la parte inferior de la pieza expuesta. Una instalación eléctrica se había derretido y se percibía la capacidad que tiene Roma de asimilar la belleza de los accidentes. Antes o después, no lo recuerdo, encontré en mi camino la imagen superior: la fachada del estudio del escultor y pintor neoclásico Antonio Canova.

BERTA CÁCCAMO

1992-1993
Pintura



Licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Sant Jordi de Barcelona y doctora en Bellas Artes por la Facultade de Belas Artes de Pontevedra, fue artista visual e investigadora.
Considerada una de las pintoras españolas más importantes de su generación, disfrutó de numerosos premios y distinciones entre los que destacan el premio de la XXI Bienal de Pontevedra, la estancia en la Cité internationale des arts en París, la beca MAEC-AECID en la Academia de España en Roma (1992-1993) o el premio Cultura Galega das Artes Plásticas. Cáccamo inició su trayectoria en el marco de la corriente renovadora del Grupo Atlántica, realizando múltiples exposiciones tanto en España como en el extranjero. Entre sus últimas individuales podemos citar las celebradas en la Galería Trinta (Santiago de Compostela, 2012), *Verquidos* (comisariada por Miquel Mont) en Casa da Parra (Santiago de Compostela, 2014) y *Expansión ensaio* (comisariada por David Barro) en el Centro Galego de Arte Contemporánea-CGAC (Santiago de Compostela, 2016-2017). En 2019, al cumplirse un año de su prematuro fallecimiento, el CGAC organizó un homenaje en su memoria en el que se presentó la película *Un recorrido con Berta*, de Anne-Marie Cornu (2017-2018). En el año 2022 el Museo Patio Herreriano de Valladolid le ha dedicado una exposición retrospectiva titulada *Horas felices*, comisariada por Juan de Nieves.

Sin título, 1993
Técnica mixta sobre papel
76 × 54 cm
Colección RAER

La obra es ejemplo del interés de la artista por la exploración de la materia pero analizada a través de la abstracción y lo conceptual, con un marcado carácter simbolista. Se caracteriza por haber creado un lenguaje plástico propio de influencia informalista, basado en correspondencias y contrastes entre formas y colores que tienden a una expansión modulada, como podemos ver en el juego de elementos curvilíneos que se repiten, crecen y se dividen, como si fuesen organismos vivos en constante evolución. El colorido sobrio y la gestualidad contenida de sus inicios va modificándose hacia una paleta mucho más rica y un mayor expresionismo, como puede verse en los trabajos que realiza en sus últimos años.

ANDREA CANEPA

2018-2019
Escultura

Inició sus estudios de Bellas Artes en la Pontificia Universidad Católica del Perú y los completó en la Universidad Politécnica de Valencia, donde se graduó con un Máster en Artes visuales y Multimedia. Ha recibido becas del Instituto de Relaciones Exteriores, la Fundación Fondo de Arte y del Senado para la Cultura y Europa de Berlín (Alemania), de la Fundación Endesa para Artes Plásticas (Teruel, 2013) y la beca Miquel Casablancas (Barcelona, 2014); y galardones como el Premio ARCO Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas (Madrid, 2014) y el Premio Generaciones (Madrid, 2014). Ha participado en varias residencias, entre ellas, Cité internationale des arts (París, Francia, 2013), Gasworks (Londres, Reino Unido, 2015), Matadero (Madrid, 2016), Tokyo Wonder Site (Tokyo, Japón, 2016), Beta-Local (San Juan, Puerto Rico, 2017), Bauhaus Masters Houses (Dessau, Alemania, 2017), Jan Van Eyck Academie (Maastricht, Países Bajos, 2018) y beca MAEC-AECID en la Academia de España en Roma (2018-2019). Ha expuesto individualmente en el Museo de Teruel (2015), el Sant Andreu Contemporani de Barcelona (2015), el Museo Domus Artium de Salamanca (2017), el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) de Lima (2019), la Galería Rosa Santos (Madrid, 2021), el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM, Valencia, 2022), De Appel (Ámsterdam, 2022), el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC, Badajoz, 2023) y el MSU Broad Art Museum (Michigan, USA, 2023).
Sus obras forman parte de colecciones como CA2M (Madrid), IVAM (Valencia) y Museo de Teruel y de fundaciones como Endesa, Montemadrid, DKV e Inelcom (todas ellas en Madrid), Fundación Bauhaus Dessau (Alemania) y Museo de Arte de la Universidad Mayor de San Marcos (MASM, Lima, Perú). Actualmente vive y trabaja en Berlín.

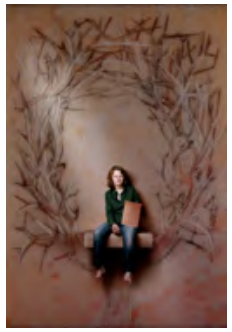
Oro alla Patria, 2019
Escultura en hierro moldeada, soldada, ensamblada y pintada
250 × 450 × 435 cm [instalada]
Colección RAER

Oro alla Patria de la artista peruano-italiana Andrea Canepa, investiga las estructuras de poder desarrollistas y colonialistas en la Italia fascista a través de la historia de la arquitectura racionalista construida en sus antiguas colonias africanas. El proyecto combina paisajes, utopías fallidas y diferentes estrategias de puesta en escena, con el fin de repensar las formas actuales de colonialismo y totalitarismo. Se compone de una instalación, hecha en parte con metal fundido de objetos domésticos de metal de segunda mano —cuyo proceso de producción se documenta en el vídeo que la acompaña—, un ensayo y material gráfico de archivo. *Oro alla Patria* nos traslada a la colonización del desierto libio que organizó el gobierno fascista de Mussolini en la década de los años 30 del siglo XX y que se vio truncada por la Segunda Guerra Mundial. La historia de cómo se diseñó este plan, cómo se recabaron metales para su construcción y desarrollo —la campaña de donación de oro que da nombre al proyecto— se desdobla en referencias a otras conquistas, ejercidas sin preguntar, como sucedió con la llegada de los españoles al Perú.

Oro alla Patria formó parte de la muestra en la sala del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Desde allí viajó al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC), donde estuvo expuesta del 15 de junio al 17 de septiembre de 2023.

NAIA del CASTILLO

2006-2007
Fotografía



La virgen del árbol seco, 2007
Fotografía sobre papel de algodón
102 × 70 cm
Colección MAEC

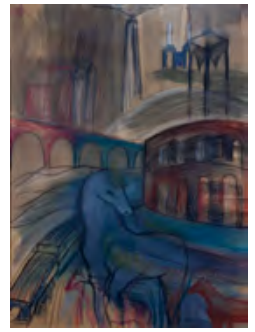
La virgen del árbol seco es una reflexión sobre el paso del tiempo, así como una reconsideración de la Historia del arte para componer una imagen gemelar contemporánea del icono de la *Virgen del árbol*:

> Para esta obra, en primer lugar, se realizaron dos placas en mármol rosa. Una de ellas tiene grabado un plano de un reloj de arena y, la otra, un característico árbol donde se suele representar a la Virgen, aunque en este caso sin hojas. Justo encima del tronco, el bloque de mármol tiene un pequeño saliente. Gracias a un fotomontaje, una mujer se sienta en este poyete, al contrario de lo que ocurre en las representaciones de las vírgenes que se muestran suspendidas de pie. Desde esta posición nos enseña la placa con el reloj que, como el de la *Melancolía* de Durero, vuelve a ser parte de una geometría que nos interroga.

Artista multidisciplinar, investigadora y docente en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Su práctica ha ido articulando escultura, acción performativa y fotografía, motivada por examinar el modo en el que los agentes —cuerpo, imagen, representación— reemplazan sus roles y crean tensiones entre los espacios representacionales compartidos. En sus últimos trabajos abandona esta estructura reversible para reestructurar diferentes estados de gestación, producción y serialización desde la escultura, interviniendo desde reacciones fisiológicas y neurológicas.
En su trayectoria cuenta con residencias en la Cité internationale des arts en París, la Real Academia de España en Roma, o el International Studio & Curatorial Program en Nueva York (ISCP NYC); exposiciones como *Naia del Castillo* en la Sala Rekalde de Bilbao, *Doce Artistas en el Museo del Prado* en Madrid, *Take me with you (Loewe 160th aniversary)* en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Museo Mori de Tokyo, o *Trampas y seducción* en la Sala Alcalá 31 de Madrid. Entre los premios y las selecciones sobresalen Gure Artea 2000 y el premio a la Mejor Exposición en el Festival OFF de PHE05.
Su obra forma parte de numerosas colecciones entre las que destacan la del Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Artium, Maison Européenne de la Photographie Ville de Paris y Museum of Fine Arts of Houston.

PILAR COSSÍO

1991-1992
Pintura



Dock memories, 1992
Acuarela y pastel sobre papel
110 × 85 cm
Colección RAER

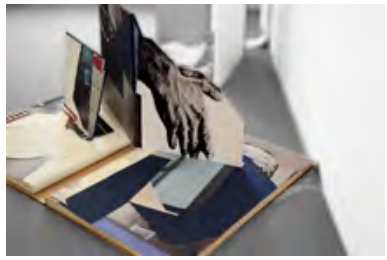
Esta obra es un homenaje a Italia, país en el que vivió 16 fértiles años:

> Allí construí mi manual de vuelo, el primero. Utilizando las claves que ese país me daba para adentrarme en el arte y sus misterios. El viaje, más allá de cualquier geografía y de cualquier tiempo, formaba parte desde el principio de mi visión del mundo. Pero fue en Roma donde ese pensamiento encontró su significado, su sentido pleno.
> Entre 1991 y 1993, mis años romanos, vivía inmersa en la observación del arte italiano, especialmente la pintura del *Novecento*. Así nació este dibujo, impregnado por las vivencias y los aprendizajes de aquel tiempo.
> La Academia era el sitio adecuado para dar rienda suelta a una infinidad de reflexiones. Para acceder a nuevas rutas del pensamiento.

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Central de Barcelona y en Pintura por la Accademia di Belle Arti di Firenze. Ha realizado su tesis en la Universidad de al-Azhar de El Cairo. Su trayectoria artística se ha desarrollado especialmente fuera de España. Residió en Londres de 1989 a 1991 junto a los artistas Txomin Badiola o Darío Urzay, seleccionada por la Delfina Studios Trust Foundation. En 1992 es residente en la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma. Se instala en Turín en 1994 donde, influenciada por el ambiente intelectual y artístico de la ciudad, su lenguaje se desarrolla y toma un nuevo rumbo: publica *Riverside* (con textos de Nadia Fusini y Juan Manuel Bonet) y realiza diversos proyectos musicales con Paolo Fresu. En 1999 deja Turín para instalarse definitivamente en París. Allí, su trabajo se desarrolla plenamente, evidenciando los resultados de su investigación turinesa. Tras su estancia en Líbano en 2010 escribe *Splendor Solis*, libro de artista en francés y árabe. Algunas colecciones en las que se encuentra su obra: Fundación Botín (Santander), Delfina Entrecanales (Londres), Abadía de Spinetto (Siena), Pinacoteca de Subiaco (Roma), Carol Goldberg Collection (Nueva York), Michel Steinberger (Los Ángeles), Miler Tihomir (Lugano), Museo MAS (Santander), Los Bragales (Santander), Ministerio de Transportes (Madrid), Amrouche collection (París), etc.

MIREN DOIZ

2017-2018
Pintura



Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), completa su formación académica en la Escola Massana d'Art i Disseny de Barcelona. Es profesora asociada del Departamento de Pintura de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha recibido premios como Jóvenes Artistas de Pamplona en 2003, Encuentros de Jóvenes Artistas de Navarra 2005, Premio ESTAMPA DKV 2015 o las ayudas de la Fundación Pollock-Krasner de Nueva York en 2014/2015.
Su obra parte de lo pictórico para trascender sus límites, expandiéndose por el espacio e incorporando lo acaecido y al espectador, en un cuestionamiento continuo de su propia práctica que últimamente la acerca a lo escultórico y a una posición crítica sobre los materiales empleados. Esta ha podido verse entre otros lugares en Tabakalera Centro de Cultura Contemporánea (Donostia), CA2M (Madrid), Centro Cultural de España (Ciudad de México), Museo Villa Croce (Génova), Matadero y Tabacalera (Madrid) y Museo Patio Herreriano (Valladolid), así como en galerías de Madrid, Milán o Lisboa, además de estar presente en diversas colecciones públicas y privadas.

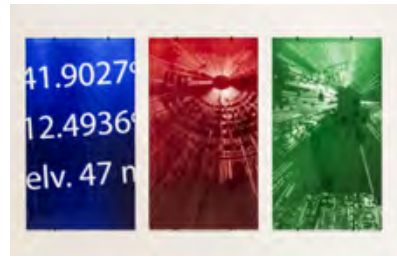
Sin título
(Reediciones, instalación final, 2012-2013), 2018
Impresión digital sobre papel, cartón, poliestireno expandido, madera
90 × 172 × 113 cm [abierta]
Colección RAER

El proyecto *Reediciones* del que forma parte la obra mostrada, partía de las publicaciones o catálogos de la Real Academia de España en Roma y planteaba la idoneidad, o no, de la descontextualización de la obra a través de su reproducción gráfica:

> Acercarme al trabajo de la propia Academia y al contenido generado por becarios anteriores, pero siempre a través de una especie de continente u objeto residual de estas experiencias como las publicaciones o catálogos, me nutría de material para mi propia obra en un apropiamiento que remitía a una especie de genealogía de los becarios. Así, la reproducibilidad, alteración y ausencia de contexto daban lugar a una obra nueva en la que experimentaba con nuevos modos, formas y relatos.
> En la instalación final del proyecto me centraba en los cinco catálogos anteriores a mi año de residencia —el aquí mostrado es del año 2012-2013—, y con un material muy sencillo creaba unos grandes libros que se presentaban como desplegables, evidenciando el trabajo manual y eminentemente procesual.

LAURA F. GIBELLINI

2016-2017
Pintura



Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (2010), es artista plástica e investigadora vinculada al arte contemporáneo desde el mundo de la creación plástica y teórica. Actualmente es profesora en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Universidad Complutense de Madrid.
El trabajo plástico de Gibellini se ha mostrado de forma individual, entre otros lugares, en la Galería NF/Nieves Fernández (Madrid, 2021), Espositivo (Madrid, 2019), HilbertRaum (Berlín, 2018), The Banff Centre for Arts & Creativity (Alberta, 2017), CCCB/Centro de Cultura Contemporánea (Barcelona, 2016), la Capella de Sant Roc (Valls, 2016), Museo de Los Sures (Nueva York, 2015) o Carpe Diem Arte e Pesquisa (Lisboa, 2015). De manera colectiva ha expuesto en el Bronx Art Space (Nueva York, 2022) y en Collar Works (Troy, NY, 2022), en la Fundación María José Jové (A Coruña, 2019), Matadero (Madrid, 2018), Fundación Caja de Extremadura (Plasencia y Mérida, 2018) o la Accademia di Belle Arti (Roma, 2017). Entre sus proyectos más recientes destacan *Mayaútica* y *Mayaútica en azul* (premio Derivada #5, Fundación Banco Santander, 2022). Su praxis engloba variedad de disciplinas artísticas, véase el dibujo, el vídeo o el *site-specific*, a través de las que busca representar aquello que carece de forma fija y que resulta casi impensable, reflexionando sobre las problemáticas de la ocupación del espacio, la noción de lugar, el habitar y la energía.

Atmósferas e interrupciones.
Azul, Rojo, Verde, 2017
Grabado al ácido y al chorro de arena sobre cristal soplado a mano
70 × 40 cm [c/u]
Colección RAER

La pieza hace referencia directa a *Atmósferas e interrupciones*, el proyecto realizado durante su residencia en la Academia de España:

> Este supuso una investigación acerca de la visibilidad del aire romano a través de la luz (tal y como aparece en el Panteón de Agripa, al filtrarse por los árboles romanos y al manifestarse en las luciérnagas) y de la relación de estos elementos con la medición del tiempo. Para ello estudié el modo en que viaja la luz con el fin de llegar a un modo de dibujar, acorde con el tema de investigación. Llegué así a la idea de trabajar con líneas rectas que se expanden en sentido radial.
> El proyecto completo tiene su expresión final en tres instalaciones de dibujo en gran formato sobre pared, cartón-yeso y cristal, una pieza videográfica y el presente tríptico (formado por tres piezas susceptibles de ser independientes). En la pieza azul del tríptico aparecen las coordenadas topográficas y de altitud del astrolabio del convento de Trinità dei Monti, en la roja el Panteón de Agripa y la verde está constituida por pinos romanos.

DIANA GARCÍA ROY

2011-2012
Escultura

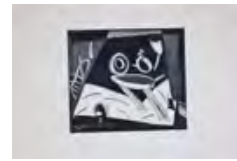
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1999 se dedica a la escultura, contando con numerosa obra pública y exposiciones tanto en España como en el extranjero. En el 2010 realiza una estancia de aprendizaje en el estudio del escultor y académico Venancio Blanco, que supuso un punto de inflexión en su manera de concebir la escultura y su proceso creativo.
Ha realizado diversas exposiciones individuales y numerosas colectivas por España, París, Roma y Bruselas. Dentro de su obra pública, encontramos múltiples ejemplos en el territorio nacional, como el monumento *Homenaje a Gonzalo de Berceo* en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad (La Rioja, 2005), el *Monumento a las víctimas del terrorismo* en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, 2006), los monumentos a Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Ermua (Bilbao, 2010), en Jardines en Madrid (2014) y en Navaridas (Álava, 2018), así como el monumento a la *Paternidad* en Arrúbal (La Rioja, 2011). Becada para la creación artística por instituciones como Domaine de la Roseraie (Bruselas, 1999), Barta & Partners (2001), Casa de Velázquez (2006) o Real Academia de España en Roma (2011-2012).

Percorso romano II, 2012
Bronce, fundición a la cera perdida
54,5 × 28,5 × 22,7 cm
Colección MAEC

Es uno de los múltiples estudios de ruinas realizados durante su estancia en la Academia de Roma. Sus esculturas nacen de vivencias personales durante recorridos arquitectónicos. Analiza lugares y a partir de ellos, surgen ideas que busca plasmar a través de planos, espacios, circuitos escondidos y conexiones construidas por la luz y la sombra. Mediante un lenguaje cargado de fuerza y sensibilidad, intenta transmitir al espectador aquella chispa de lo transcendente que le ha dejado huella: la belleza a través de la arquitectura, el espacio y la luz.

COCA GARRIDO

1980-1981
Grabado calcográfico



Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja como artista visual, profesora e investigadora. Se forma técnicamente como grabadora en el taller del Grupo Quince y al terminar la licenciatura recibe el premio de Roma para dos años de estancia en la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma (1980-1981).
Desde 1987 imparte clases en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, convirtiéndose en profesora titular en 1991. Además, es la directora del Gabinete de Estampas desde 2006. Ha impartido cursos de grabado calcográfico, dibujo del natural, elementos básicos de la plástica y análisis de la forma y la técnica de grabado de Rembrandt, de Goya, etc. Es especialista en el grabado de Goya y Rembrandt y en técnicas calcográficas en general.
Ha sido profesora invitada en el *International Workshop about Model Drawing and Painting* de la Gerrit Rietveld Academie, Ámsterdam. Ha comisariado exposiciones para la Fundación Carlos de Amberes, Fundación La Caixa de Barcelona, Palma de Mallorca y Oviedo o la Accademia di Belle Arti de Venecia en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte y de la AICA (Asociación Internacional de Críticos de Arte) desde 1995.
Ha expuesto individualmente en Roma, Madrid, México, Valencia y Almería, entre otros lugares, y en bienales y muestras colectivas en Madrid, Gijón, Burgos, Valparaíso, Roma, Leeds y Tesalónica. Ha obtenido premios de reconocido prestigio y su obra está presente en destacadas colecciones internacionales.

Claustro, 1980
Aguafuerte y aguatinta sobre papel
20,5 × 24 cm [huella] / 35 × 48 cm [papel]
Colección RAER

Sin título, 1980
Aguafuerte y aguatinta sobre papel
20,5 × 24 cm [huella] / 35 × 48 cm [papel]
Colección RAER

Sin título, 1980
Aguafuerte y aguatinta sobre papel
21 × 25 cm [huella] / 35 × 48 cm [papel]
Colección RAER

Durante sus dos años de estancia en la Academia, Coca [Carmen] Garrido realizó un curso de grabado experimental en la Calcografia Nazionale, al mismo tiempo que estudiaba la obra de los grandes grabadores presente en sus fondos, como Piranesi. Esto le permitió aunar en sus grabados una admirable maestría técnica con un estilo alejado del academicismo naturalista, como puede verse en las tres estampas expuestas. El predominio de las líneas marcadas y de la yuxtaposición de los planos espaciales son características de estas obras protagonizadas por diferentes elementos arquitectónicos, que dejando atrás su solidez parecen cobrar vida gracias a la deconstrucción de las formas y a la inclusión de líneas curvas y quebradas que se solapan caprichosamente.

YEYEI GÓMEZ

2020-2021
Cómic

Dibujante y viñetista, es graduada en Diseño Gráfico por la Escuela Superior de Diseño de Madrid (ESD), especializada en Grabado y Estampación en Arte10 y máster en Formación de Profesorado por la Universidad Autónoma de Madrid.
Su obra se sitúa en el campo de la ilustración editorial, el humor gráfico y el cartelismo para medios como el *New York Times* o el *Frankfurter Allgemeine Zeitung*.
En 2016 recibe el premio Injuve con el que publica *Naufragio universal*, un compendio de sus viñetas reeditado en Francia en 2021 por Éditions en Apné, a los que siguen *Guy* (2017), *Cuidado con los dueños* (2023), *El viaje* (2023) y *Spoiled baby* (2023).
Su obra ha sido expuesta en galerías como La Empírica (2017), la Sala Amadís (2017 y 2018) o el Antiguo Hospital de Santa María la Rica (2018).
Ha organizado los festivales Lo Hacemos Nosotras (2019) y Autozine (2022 y 2023). También docente, ha desarrollado materiales sobre las capacidades expresivas del cómic (*Cuaderno de clase*, 2019).

María Teresa León, 2021
Collage sobre papel
38,5 × 29,5 cm
Colección RAER

La calle de la Ruda, 2021
Collage sobre papel
38,5 × 29,5 cm
Colección RAER

Ambas piezas pertenecen a una serie de *collage* más amplia realizados a partir de la documentación gráfica del proyecto desarrollado en la Academia de España:

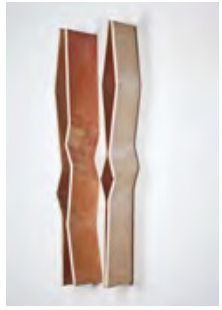
> *María Teresa León* es un retrato de la dramaturga burgalesa y *La calle de la Ruda* una reinterpretación de la fachada del número 19 de la calle Ruda, en Madrid, uno de los edificios destruidos durante los primeros bombardeos en la ciudad durante la Guerra Civil. La fotografía, atribuida a Luis Lladó, se convertiría en icono internacional inspirando carteles, montajes y dibujos para ilustrar la destrucción de la guerra.

Para aproximarse a una vida, 2021
Serigrafía sobre papel
50 × 70 cm
Colección RAER

Esta pieza es una introducción a la figura de María Teresa León a través de lugares y personas que tuvieron una vinculación importante con ella, haciendo hincapié en las mujeres que supusieron una inspiración y modelo a seguir para ella como escritora:
Pretende transmitir la idea de que una persona es a su vez el fruto de otras vidas que la preceden, que funcionan como modelos a seguir consciente o inconscientemente. Aparecen también en la obra retratos de personajes femeninos de la literatura y la cultura popular que conforman un arquetipo de mujer que condiciona la propia escritura y personalidad de la escritora.
Presenta el exterior de la iglesia parroquial de Santa María de la Redonda, al capellán Sabiniano González, la casa familiar y la propia familia de María Teresa León, varios planos de detalle de María Teresa de niña con su madre, su niñera y su tía; la dedicatoria que Emilia Pardo Bazán le consagró el día de su comunión y los retratos de Dulcinea, Jimena Díaz de Vivar y santa Casilda.

BEGOÑA GOYENETXEA

1995-1996
Escultura



Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es artista y docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Desde mediados de los ochenta ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías como Fúcares, Buades, Pedro Pizarro, Espacio Mínimo, Windsor Kulturgintza, Berini, Vanguardia, Xavier Fiol, Depósito 14 y Marta Cervera y en espacios como el Museo Evaristo Valle, Museo Patio Herreriano, Museo Centro de Arte Reina Sofía y el CA2M. En ámbito internacional, su obra se ha mostrado en la Galería Bie & Vadstrup y en el Kunsthall Charlottenborg en Copenhague, la Galería Mario Flecha en Londres y la Galería Zachetta en Varsovia, así como en algunas ediciones de Art Cologne y Art Basel. Ha sido becaria MAEC-AECID en la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma en 1995-1996. Entre otros méritos ha recibido diversas ayudas a la producción, entre ellas, la beca de Creación Artística de la Fundación Banesto (1988).
En referencia a su praxis artística, esta transita entre la abstracción expresionista y la geométrica, en donde los recursos técnicos y la dialéctica de los materiales son elementos fundacionales de su obra. Al uso inicial de la madera va sumando, poco a poco, otros materiales como la escayola, el barro y la piedra hasta llegar al espejo, elemento frecuente en sus obras recientes en las que la ambigüedad entre lo real y lo imaginario, la materia y el espacio vacío, son una constante.

Sin título, 1996
Madera, pigmentos y estuco
48 × 18 × 11 cm
Colección RAER

Compuesta por dos piezas semejantes, esta escultura de pequeño formato pertenece a un grupo de obras en las que está presente la idea del pliegue y el movimiento. Es representativa del proceso de evolución hacia la abstracción vivido por la artista a lo largo de los años noventa, así como del interés cada vez mayor por la técnica del ensamblaje frente a la talla de la madera, material que sigue predominando en sus creaciones de este periodo. Obra de marcado equilibrio, alterna materia y vacío en un juego de formas que se estrechan y expanden armoniosamente, como si de un fluido se tratase. Este efecto es amplificado por un delicado uso del color, aplicado con mayor o menor intensidad en los diferentes planos interiores y exteriores de ambas piezas. Todo ello dota a la escultura de movimiento pero sin perder su ligereza estructural, efecto que aumenta al tratarse de una pieza concebida para ser suspendida en el muro.

INMA HERRERA

2017-2018
Grabado

Licenciada en Bellas Artes y máster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación ha continuado en diversos centros de arte, tales como Kungliga Konsthögskolan de Estocolmo (Suecia), la Escuela de Grabado y Diseño Gráfico FNMT-RCM en Madrid y Kuvataideakatemia en Helsinki (Finlandia). Vive entre Madrid y Helsinki.
Entre sus reconocimientos artísticos cabe mencionar el Premio Ducat 2020, premio de arte más antiguo de Finlandia, presentado por la Sociedad de Arte de Finlandia, siendo la primera artista no finlandesa en recibirlo. Herrera también ha estado nominada para el Kjell Nupen Memorial Grant 2017 y el Queen Sonja Print Award 2020, en Noruega. Ha participado en Circuitos de Artes Plásticas 2018, ha recibido el premio bienal Pilar Juncosa y Sotheby's de Creación Artística de la Fundación Miró de Mallorca 2019, ha sido residente de la Academia de España en Roma e invitada a desarrollar un proyecto específico en ARTICA Svalbard (Noruega), durante el verano de 2022.
Su trabajo se ha expuesto tanto nacional como internacionalmente en lugares como Museo Barjola, Centro Federico García Lorca, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ARCO Madrid, F2 Galería, Centro Cultural AECID (Managua, México D.F. y El Salvador), International Print Center de Nueva York, B7LG de la Fundación Kamel Lazaar en Túnez, Kunsthalle Exnergasse en Viena, EKA Tallin, Museo Amos Rex, HAM y Forum Box Gallery en Helsinki.

ARAS I, 2020
Estampa. Aguafuerte y punta seca sobre papel Hahnemühle
234 × 132 cm
Colección RAER

La artista describe su obra con estas palabras:

> La presencia de un rastro inciso o de una huella fijada por el tiempo en la materia son capaces de revelar un interesante juego de afectos entre dos espacios aparentemente aislados. Queriendo entender las muchas formas en que una piel es superficie que aprisiona pero, al mismo tiempo, es mensajera, no puedo más que sumergirme en la conversación entre mis acciones y el terreno de los objetos y materiales que me rodean. Esto me impulsa a jugar con múltiples referentes que van desde el gesto más primitivo y sencillo de registrar las huellas de mis manos, a la representación y re-interpretación a escala humana de un grabado clásico del siglo XVII, como es el *Martirio de san Bartolomé* de José de Ribera.
> La imagen —desgarrada, despellejada de su soporte, del cuerpo que le da forma— cuestiona ese entramado de relaciones entre lo que vemos y lo que no hemos tocado, entre lo que proyectamos y lo que queremos comunicar a través del tacto.

SUSANNA INGLADA

2019-2020
Grabado

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido becaria Erasmus en la Willem de Kooning Rotterdam, seguido de una maestría en Frank Mohr Institute Groningen. Entre sus últimas exposiciones destacan instituciones de renombre como el Museo Coda (Países Bajos), el Museo Het Paleis Escher (Países Bajos), la Bienal Into Nature Drenthe (Países Bajos), Azkuna Zentroa (Bilbao), BOZAR (Bélgica), el Museo Dordrecht (Países Bajos), La Casa Encendida (Madrid), el Museo Folkwang (Alemania), Kunsthal Rotterdam (Países Bajos), Drawing Now Paris (Francia), Centraal Musem Utrecht (Países Bajos), Stedelijk Museum Schidam (Países Bajos) o el Museo Kunstencentrum Ten Bogaerde (Bélgica).
Ha sido residente en HISK 2017-2018, EKWC, Akademie Schloss Solitude (Alemania), Lottozero (Italia), Halle 14 Spinnerei Leipzig (Alemania), Kunst and Complex (Países Bajos), la Embajada en Ciudad de México (México), Frans Masarell (Bélgica), 18th Street Los Ángeles (USA) y Dordt Yart (Países Bajos).
Recientemente, ha recibido los premios Montresso Marrakesh (Marruecos), Generaciones 2019 y Scheffer del Museo Dordrecht (Países Bajos).
Su praxis se centra en el análisis de las relaciones de poder, autoridad, corrupción, complicidad y desigualdad de género, en las que analiza la cultura y relación política entre Cataluña y España. Trabaja principalmente con instalaciones, configurando escenarios de personajes que se retuercen montados como una escenografía teatral en la que el público se entremezcla con sus actores.

Crowds series, 2020
Collage, técnica mixta (papel, carboncillo, grafito, pastel) sobre papel
150 × 300 cm
Colección RAER

Explica la artista que se trata de una maraña de innumerables brazos y piernas, manos y pies. La enredadera sobre el papel se despliega en una masa de personas luchando, agarrando de la muñeca, flexionando o contorsionando las articulaciones para someter a alguien o liberarse de un agarre, jadeando desesperadamente por respirar en el estrecho espacio entre ellos. Los grupos son fuertes, están interrelacionados con el poder pero también pueden oprimir, asfixiar o incluso avivar el miedo. Un grupo de personas organizado sistemáticamente se mueve como un solo cuerpo, pero si estalla el caos algunos acaban pisoteados. Uno puede perderse en una multitud, maravillosamente anónimo o supremamente aislado. Se trata de un tema inagotable, que vuelve una y otra vez en los dibujos de Susanna Inglada. Con su paleta de colores apagados y sus acentuados contornos negros, como los impresos de los periódicos antiguos, sus dibujos remiten tanto a situaciones históricas como al presente o al futuro. Una multitud evoca tantas asociaciones y significados —espectadores en actos públicos, manifestaciones organizadas, políticos pendencieros, grupos de población que se lanzan al cuello de otros— que la imagen es universal y puede interpretarse de muchas maneras. Es un tema que está siempre en movimiento.

PILAR INSERTIS

1993-1994
Pintura

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece a la generación de artistas que se dieron a conocer tras su participación en la exposición *1981-1986. Pintores y escultores españoles*, celebrada en La Caixa. A partir de entonces fue asidua en numerosas exposiciones individuales y colectivas por Europa y Estados Unidos (Nürnberg Kunsthaus, Zolla Lieberman Gallery, Museo ICO, Fundación P. y J. Miró, J.D. Mooney Foundation, Raab Galerie, etc.), mostrando su obra con regularidad en la Galería Antonio Machón de Madrid y asistiendo con él a ferias internacionales como ARCO y Art Basel, entre otras.
En 1988 fue becada por la Comisión Fulbright y la Fundación Pollock-Krasner para residir en Nueva York, donde permaneció cuatro años realizando varias exposiciones individuales en Chicago, obteniendo siempre excelentes críticas.
En 1993, después de la experiencia americana, se trasladó a Roma con la beca MAEC-AECID de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma, donde residió un año.
A partir del año 2000 se interesó cada vez más por la tecnología digital y comenzó a incorporar la infografía, el vídeo artístico-documental y la impresión 3D a su producción.
Han prologado sus catálogos prestigiosos escritores y críticos de arte y ha sido galardonada con numerosos premios. Su obra está presente en colecciones tales como Banco de España (Madrid), Colección AT&T (Chicago), Asamblea de Madrid, Colección Dove (Suiza), Museo ICO (Madrid), Fundación La Caixa (Barcelona), etc.

Ce ne andiamo via, 1994
Óleo, resina y fotografía sobre madera
24 × 55 cm
Colección RAER

La pintura de Pilar Insertis en el periodo en el que disfrutó de la beca de la Academia respondía a un estilo personal bien definido, perfectamente descrito por F. Calvo Serraller en el artículo «Una visión épica de la intimidad», publicado en el diario *El País* en 1987:

Fondo y forma, la pintura de Pilar Insertis tiene un fácil encuadre generacional, lo que significa que practica ese paisajismo filo romántico, tratado con técnicas expresionistas al que es tan aficionada últimamente la gran mayoría de los artistas jóvenes de nuestro país.
Este encuadramiento en un contexto preciso no ha desdibujado su posición personal, que tiene rasgos originales muy seductores. Posee una elegancia innata y unas dotes brillantes para armonizar el color, a lo cual añade un poder de dramatización muy sutil en el tratamiento de los detalles. Es esta combinación de buen gusto en intensos puntos de fuga líricos lo que, a mi modo de ver, potencia la tensión interior que se percibe en la mayor parte de sus cuadros y por la que irremisiblemente sentimos una atracción.
Por lo demás, sus símbolos —cuevas, cráteres, lagunas, etc.— y las agudas líneas, afiladas como cuchillas de los contornos, tanto más punzantes cuanto consiguen atravesar atmósferas cromáticas densas y un materismo bronco, nos llevan a las zonas inquietantes, turbulentas, misteriosas, de las ánimas y los ánimos hirvientes, a un universo pasional.

JANA LEO

2019-2020
Fotografía

Autorretrato de la post-ideología. La relación de confianza entre el individuo y el Estado, 2020
Fotografía digital
80 × 130 cm
Colección RAER

Doctora en Filosofía y Letras, máster en Teoría del Arte y Estética por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Arquitectura por la Universidad de Princeton, es artista visual. Fue profesora de proyectos y de conceptos avanzados en la Universidad Cooper Union de Nueva York y ahora se dedica de forma exclusiva al arte. Es autora de *El viaje sin distancia. Perversiones del tiempo, el espacio y el dinero en la cultura contemporánea* y de *Rape New York*, en el que describe el estado mental de una violación, publicado en Reino Unido por Book Works (2009) y en USA por Feminist Press (2011) y traducido al español como *Violación Nueva York* por Lince (2007). Ha expuesto en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, en ARCO Madrid y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Jana Leo crea la Fundación MOSIS-MOdelos y SIStemas; Arte y Ciudad en 2008 para analizar lo que considerándose errores son la consecuencia natural del sistema en el que se dan. Su obra muestra cómo la pobreza y el abuso se diseñan. Documenta con múltiples técnicas (escritura, videocreación, fotografía y arquitectura) su impacto en los individuos y el estado emocional que corre paralelo a los hechos.
Su obra de arte va de lo macro a lo micro, de lo factual a lo existencial y toca varios temas: cuerpos personales y políticos, que tiene que ver con la intimidad y las relaciones; contra el sistema, de carácter socio-político, sobre injusticias y corrupciones; y una última sobre la violencia machista.

Jana Leo narra con estas palabras la gestación y el sentido de su obra:

> En el Villaggio della Solidarietà, en via di Salone, no hay arquitectura ni paisaje. Voy al *campo nomadi*, y en su vertedero hago el pino. Esto llama la atención de los que viven allí que salen y así empezamos a hablar. Nace *Salone, una vida de contenedor*, en la que una familia que llevaba decenas de años viviendo en Casilino 900, cuenta el antes y el después: la desubicación y el confinamiento. El Estado destruyó las casas singulares que ellos se habían hecho y los trasladó en 2009 a contenedores en medio de la nada. Iban a ser seis meses, pero llevan once años en cajas de lata. El Estado, que es paternalista en el asistir, incapacita y resta más que da. La falta de cuidado y la seriación de este programa, que comienza en 2006, contrastan con la dignidad y la vitalidad de los que viven en él. Aun así, el contenedor impone un cambio no sólo en la cultura gitana sino también en los recursos con los que ganarse la vida. La vida no es un mero trámite.

www.vimeo.com/413992438

ISABEL MARTÍNEZ MARÍN

1987
Escultura

Sucesión I, 1987
Talla directa de madera de cedro
90 × 45 × 45 cm
Colección RAER

Se forma en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid en Modelado, dibujo, talla y fotograbado (1976-1985). Obtiene la beca de escultura de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma (1987). Equipara su trayectoria como artista plástica obteniendo una maestría en Bellas Artes, acreditada por Career Consulting International, Sunrise (Florida, USA, 2009).
Recibe ayudas y premios como los concedidos por la Diputación de Guadalajara (1980), Ministerio de Cultura (1981), Ayuntamiento de Madrid (1982) y de Toledo (1984) y Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (1986), entre otros.
Ha participado en muestras colectivas y mostrado su obra en exposiciones individuales como *Previo y perdurable* en la Galería Chardón del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico (UPRM) en Mayagüez (Puerto Rico, 2018); *La carta. Palabras en el tiempo*, en la Casa de España en San Juan (Puerto Rico, 2015); o *Intemperies*, en la Galería Víctor Martín (Madrid, 1993).
En su trabajo expresa su visión artística desde la escultura, una escultura que narra, en formas abstractas, pensamientos y teorías sobre el quehacer humano y su experiencia vital en el relacionarse con otros y en la línea temporal de las emociones. La emotividad, el mensaje, la palabra, los versos son hilo conductor en su proceder.

Forma parte de la serie *Páginas separadas-Lecturas encontradas*, que inició en Roma durante el periodo de la beca en 1987:

> El proyecto de estudio y trabajo propuesto fueron los grupos escultóricos que desarrollé mayormente en materias previas. Otras esculturas, hermanadas en esa evocación que dio nombre a la serie, se materializaron y así *Sucesión I*, en su concepción de tótem y ejecución en el propio tronco de árbol, encontró su forma de emblema y herencia como identidad de concepto.

LEIRE MAYENDÍA

2017-2018
Diseño gráfico

Artista visual, bailarina y música de tango. Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Escultura. Becada en la School of the Art Institute of Chicago (USA) y en la École Superieure des Beaux Arts de París (Francia). Ha sido artista residente en La Friche de Marsella (Francia) y en Duende Gueststudio's del Centrum Beeldende Kunst de Rotterdam (Países Bajos).
Tras varios años en residencias artísticas por Europa, se estableció en Madrid en 1999. Concibe la creatividad desde una conexión continua entre áreas, por lo que su estilo de trabajo ha recibido importantes influencias de disciplinas como la música y la danza. Su formación en tango argentino desde el año 2007 ha ido consolidándose hasta integrarse sólidamente en el ámbito profesional. En 2022 fue comisaria de la exposición de partituras *Atriles de tango* en el Museo Casa de Goya en Fuendetodos (Zaragoza). En los últimos años ha diseñado, actuado y musicalizado para eventos pero, ante todo, ha alcanzado un complejo equilibrio entre las distintas formas de expresión por las que ha transitado su carrera artística.

Fuimos. Escena «Contratiempo», 2018
Impresión digital sobre papel Hahnemühle adhesivado en plancha de aluminio
180 × 90 cm
Colección RAER

Fuimos es el título del proyecto realizado por Leire Mayendía durante su residencia en la Academia de España en Roma, en el que propone una interpretación poética en torno al tango:

> El proyecto nace de un suceso fundamental en la crónica de dicho género: la extraordinaria sinergia entre las culturas que atraviesan sus orígenes y su historia, dándose cita en Argentina en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. La cultura italiana dejó en ese proceso una huella fundamental, seguida de cerca por la española. La narrativa recorre siete escenas producidas en el Salón de Retratos de la Academia, elaboradas fotográfica y digitalmente en una dimensión de puertas de entrada hacia una versión de pasado y en un espacio compartido. El diálogo con el presente viene de la mano de sus protagonistas, cuya presencia en la comunidad de tango actual es significativa desde alguna de sus facetas: la danza, la música, el baile social, la tradición o la escritura.

ROSELL MESEGUER

2004-2005
Pintura

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es artista y docente de esta misma universidad. También imparte lecciones universitarias en otras facultades de Latinoamérica y en el máster de PHotoESPAÑA en el Museo de la Universidad de Navarra.
Dentro de su consolidada trayectoria, ha recibido premios como el Mardel (finalista), Beques per a projectes d'investigació artístic del Consell de Menorca, Premio edición Fundació Pilar i Joan Miró, beca Botín, Premio Fotografía ENAIRE (primer premio), Premio Internacional de Fotografía Pilar Citoler (finalista) o Premio Artes Plásticas Gobierno de Cantabria.
Ha participado en múltiples exposiciones tanto a nivel individual como colectivo, entre las que destacan las instituciones The Photographers' Gallery London, Manifesta8 (Murcia), La Casa Encendida y Matadero de Madrid, Galerie im Taxispalais (Innsbruck), The Stenersen Museum (Oslo), Centro Cultural Borges (Buenos Aires) o La Panera (Lleida).
Su praxis promueve la transformación del espacio y del tiempo, así como el concepto defensivo y minero en su campo militar, social y político; todo ello a través de metáforas visuales en donde fotografía, instalación, dibujo, pintura, vídeo y documentación son medios constantes de su producción artística.

Hilealeah-OPA Locka-Real Estates/Levels, 2010-2014
Impresión fotográfica sobre papel de algodón
121 × 146 cm
Obra realizada en colaboración con Adler Guerrier
Propiedad de la artista

Realizada después de la residencia en la Academia, la obra muestra su interés por la construcción de los espacios urbanos y sus transformaciones, un tema que entronca con el trabajo desarrollado durante su etapa romana:

> La construcción del mundo que nos rodea, como un panorama de materiales, colores y formas que determinarán cómo será el mismo, es un relato de posibles ficciones. Para Koselleck la historia de la Modernidad nace junto a una forma particular de experimentar la temporalidad del mundo; nace con la experiencia vivida del campo histórico, es decir, los acontecimientos suelen frustrar las expectativas. Estos fenómenos impredecibles generarán otras expectativas, otras ficciones en potencia, otras realidades en acto.
> Mc City es la inesperada y especulativa construcción de la ciudad, en este caso Miami en contraposición, pero también en asociación, a la construcción de la ciudad europea, dando visibilidad al exceso y a los modos de especulación del mercado capitalista. El proyecto parte de la creación de archivos locales a partir del periódico *The Miami Herald*, en diálogo con periódicos españoles. Son las noticias —los titulares— que se publican en la prensa, las que nos sitúan en los diversos barrios que construyen la ciudad —marcando a la sociedad que la habita y dotándola de capas de información visual, numérica y conceptual— incluyendo barrios de muy diversa índole e historia entre ellos Opa Locka.

CLARA MONTOYA

2015-2016
Escultura

Trabaja con un amplio rango de técnicas y formatos siempre desde el punto de vista escultórico. Investiga las narraciones construidas en la ciencia y en la sociedad, ampliando y modificando la percepción del entorno a través de piezas modulares, acciones colectivas, metamorfosis matéricas. La experimentación es parte indispensable de su práctica artística.
Realizó estudios de BA en el Chelsea College of Arts y de MA en el Royal College of Art de Londres, donde recibió el galardón Thames and Hudson/RCA a la excelencia en escultura. Ha disfrutado de residencias, becas y premios entre los que destacan la Fundación Marcelino Botín, la Cité internationale des arts (París), la Universidad Cooper Union (Nueva York), la Academia de España en Roma y la Junge Akademie der Kunste (Berlín), propuesta por Mona Hatoum.
Ha expuesto en instituciones como el ADK (Branderburger Tor, Berlín) y el Kunstlerhaus Bethanien (Berlín), la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (León), CDAN (Huesca), el CCCC (Valencia), etc. Ha trabajado con las galerías F2, Vacio9, Slowtrack, Marta Cervera y colaborado con Formato Cómodo y Nieves Fernández, yendo a ferias como Liste, ALAC, MACO, ARCO, Art-Cologne y otras.
Sus obras se encuentran en las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo, CA2M (Madrid), Inelcom (Madrid), Museum of Contemporary Art of Istanbul (Turquía), The Gfzk (Alemania), Seomi & Tuus Collection (Corea del Sur), Fundación Nirox (Sudáfrica), Coleção Madeira de dibujo (Portugal), Fundación Marcelino Botín (Santander), CAC (Málaga), etc.
Vive y trabaja en Madrid y tiene su estudio en Proyecto Celesta, lugar que codirige.

Tanto, Roma I, 2016
Técnica mixta (cuarzo, rosa del desierto, cobre, espejo, aluminio)
20 × 20 × 20 cm
Colección RAER

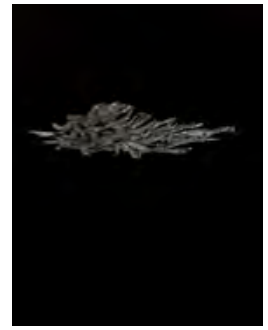
Clara Montoya define sus esculturas *Tanto, Roma* como una serie de pequeñas piezas estrechamente entroncadas con la cultura japonesa:

> Haikus no verbales, que asemejan la estética del *wabi-sabi* y la filosofía/técnica del *kintsugi* con Roma. Asimismo, *Tanto*, además de ser cuantificador indefinido en castellano, hace referencia al arma corta de filo utilizada por los samuráis en la lucha cuerpo a cuerpo.

La transitoriedad palpable de esta ciudad invita a una reflexión desde la filosofía *mushin*, relacionada con el *kintsugi*, y una búsqueda del *pathos*/empatía del entorno hacia el *mono no aware*, la amable tristeza de ver el paso inexorable de las cosas comprendiendo que este estado es una realidad permanente de la vida. El *Tanto* roto y reparado, pero ya inútil, habla de cicatrices y de aprendizaje desde el punto de vista del samurái.

RUTH MORÁN

2011-2012
Pintura



Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, ha realizado diversos talleres de formación en Andalucía. Ha disfrutado las becas de la Academia de España en Roma, de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura en París, Casa Velázquez en Madrid o la ayuda para artistas plásticos de la Junta de Extremadura. Entre sus exposiciones individuales destacan las del Museo Barjola (Gijón), Fundación Díaz-Caneja (Palencia), MEIAC (Badajoz), Centro de Arte Alcobendas (Madrid), CAAC (Sevilla) o Sala Parés (Barcelona), así como varias exposiciones colectivas. Igualmente, ha participado en ferias de arte con diferentes galerías, siendo representada por la Galería Ángeles Baños. Su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas como Banco de España (Madrid), CAAC (Sevilla) o MEIAC (Badajoz) y privadas como las Fundaciones DKV, Focus-Abengoa o Unicaja. Entre los premios recibidos podemos citar el Torres García-Ciudad de Mataró, Parlamento de La Rioja, Internacional de Artes Plásticas de Extremadura, Ciudad de Badajoz, Concurso El Brocense o Pintura Eugenio Hermoso.
En sus obras se dispone a crear una especie de clima emocional, a través de la exacta disposición en el espacio de la línea, creando concentraciones de luz y sombra y generando unos ritmos y energías que tienen una traducción psíquica y emocional en el espectador cuando las contempla.
Todo su trabajo es una reflexión en torno a la escritura concebida como una suma de signos y el conjunto de todo ello le permite llevar a cabo una investigación en torno al espacio, no solo entendido como superficie de la obra sino a partir de una visual global del diálogo que establecen las obras entre ellas.

Psicografías, 2012
Temple sobre papel
189 × 148 cm
Colección MAEC

La pieza forma parte de la serie *Psicografías*:

> Son obras que están cubiertas por completo de temple negro mate (en un sentido de piel), la densa materia del pigmento reclama más al tacto que a la vista. Superficie pausadamente construida, aparece la línea trazada con tinta brillante, creando espacios que surgen a modo de pequeños mundos, sobre el oscuro pigmento. Estas obras son rememoración del paisaje en su aspecto más esencial: evocación de la materia (oscura y a la vez fértil, huidiza pero seductora) y construcción de un mundo, de un espacio de acogida.

BLANCA MUÑOZ

1990-1991
Grabado

Agua (Tíber), 1991
Aguafuerte y gofrado sobre papel
80 × 120 cm
Colección RAER

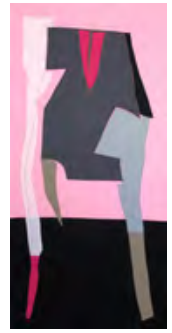
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, en 1989 continuó su formación en la Calcografia Nazionale del Istituto Centrale per la Grafica de Roma. Prolongó su estancia en Italia becada durante dos años por la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma (1990-1991). De esa época datan sus primeras propuestas a partir de grabados en metal, atraída por las posibilidades poéticas del espacio y la luz, en las que exploraba las relaciones sintácticas entre la escultura y el arte gráfico.
Establecida durante dos años en México, continuó expandiendo los límites de la estampa. Su cada vez más sólida trayectoria en el campo del arte gráfico durante la década de 1990 condujo al reconocimiento de su obra en los principales certámenes y premios de grabado en España: José de Ribera, Carmen Arozena, Luis Caruncho, Máximo Ramos, hasta alcanzar en 1999 el Premio Nacional de Grabado, otorgado por la Calcografía Nacional.
La exploración de los volúmenes tuvo continuidad en esculturas de gran formato y obras para el espacio público. Además de continuar con el grabado, sus conceptos escultóricos los reduce para el diseño de joyas, adaptándolos a las formas corporales.
La luz transfiere a las esculturas de Blanca Muñoz una genuina sensación de ligereza. Sus volúmenes flotan en el espacio, manteniendo el sentido poético de la escala frente a la realidad objetiva del tamaño, ya se trate de esculturas, joyas o estampas en tres dimensiones. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

La obra de Blanca Muñoz es ejemplo de la labor calcográfica desarrollada durante los años en los que residió en Roma pero, además, tiene el valor añadido de estar íntimamente relacionada con el inicio del importante trabajo escultórico que desarrollará en años posteriores:

> Sendas planchas del grabado están abatidas en el plano para que den la sensación de ser dos grandes ventanales por donde se observa desde el aire el recorrido del río Tíber en su paso por Roma y su isla Tiberina. Sus planchas de zinc precisamente las reutilicé para realizar mi primera escultura en 1992.

SONIA NAVARRO

2011-2012
Pintura



Infinitas formas I, 2012
Collage de fieltro cosido sobre bastidor de madera
200 × 94 cm
Colección MAEC

Sonia Navarro aprendió costura y sastrería de sus abuelas antes de obtener una licenciatura en Bellas Artes y un máster en Fotografía.
Ha sido galardonada con varios premios y becas, como la beca MAEC-AECID de la Academia de España en Roma y el Premio de Artes visuales y Fotografía concedido por el Ministerio de Cultura. Ha presentado su trabajo de forma individual en galerías nacionales e internacionales: T20 (Murcia), Mas Art (Barcelona), Ad Hoc (Vigo), Ybakatu (Curitiba, Brasil), Galería Rafael Ortiz (Sevilla), Galería Pedro Oliveira (Oporto, Portugal) y Cité internationale des arts (París, Francia).
Ha trabajado en proyectos específicos para Manifesta8 (Murcia), Open Studio Madrid, el Centro Cultural de España en Guatemala —donde presentó *Puntos en común*—, la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (León) —*Estirar las costuras*— y La Mar de Músicas (Cartagena) —*Tirar del hilo*—.
Desde hace más de una década, y a través de diferentes medios de expresión como la escultura, la instalación, la fotografía y el dibujo, ha creado obras que desafían y confrontan los mecanismos de poder y sus instituciones, especialmente aquellas que han contribuido al establecimiento de una jerarquía entre géneros, relacionando a las mujeres con el trabajo doméstico y la imposibilidad de movilidad, y reflexionando sobre la lucha constante de las mujeres contra las convenciones sociales establecidas.

La artista explica así el significado de su obra:

> RECORRIDOS sobre el plano de la ciudad que me llevan de un lado a otro, comparándolos con el plano de un patrón de costura. La documentación cartográfica en la que se recogen espacios urbanos y rurales donde la escultura y la arquitectura tienen un sentido de referencia y punto clave de quiebro en esos recorridos. Teniendo en cuenta las lindes como frontera.
> La idea de patrón siempre ha estado presente como punto de partida que une mi obra, adquiriendo mil formas dentro de un lenguaje pictórico que se sirve de la costura como elemento principal de expresión. Este discurso no es ajeno a las dialécticas de género y al uso que han hecho estas del cosido como herramienta formal a la que ligan un pasado de sometimiento doméstico.

MARÍA TERESA PEÑA ECHEVESTE

1965-1968
Pintura

Pintora y grabadora formada en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, consiguió en 1965 una plaza de pensionada en la Academia de España, en la especialidad de Pintura de figura, convirtiéndose en la segunda mujer becada de la institución —tras la compositora María de Pablos en 1928— y en la primera artista plástica. Sus años en Roma fueron años de plenitud, en los que viajó por Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica y Alemania, abriéndose a las corrientes estéticas europeas del momento. Si inicialmente realizó una pintura de raíces cubistas que derivó hacia la abstracción, poco a poco fue orientándose —empujada por su profunda religiosidad— hacia el mundo de la marginación social. Inicia, así, una inexorable evolución estilística hacia el neorrealismo figurativo que desemboca, frecuentemente, en un marcado expresionismo.
Su obra es considerada una perfecta conjunción entre el arte contemporáneo y la fe cristiana. En su escrito *Mi pintura*, declara:

> Como en el Génesis, me gusta partir de fondos negros, que no los considero pintura, sino vacío y tinieblas. Sobre ese vacío del negro, ausencia de todo, trato de iluminar con la luz las figuras que emergen [...]. Esa luz esperanzadora que disipa las tinieblas no es otra cosa que la Luz Absoluta. Es decir, Dios.

Tras su primera exposición en la Galería Quixote (Madrid, 1965), realizó numerosas muestras en Bilbao, Roma, Zaragoza, Mallorca, San Sebastián, Madrid, Vitoria, etc. Está representada en importantes museos y colecciones: Museo de Bellas Artes de Bilbao, Reina Sofía de Madrid, San Telmo de San Sebastián, Fundación Rodríguez Acosta de Granada, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, catedrales de Santander y San Sebastián, así como en los museos María Teresa Peña de Moguer (Huelva) y María Teresa Peña de Entrambasaguas (Burgos).

Jardineros de Roma, 1965-1968
Dibujo de grafito y témpera sobre papel
76 × 109 cm
Colección RAER

La obra, pintada durante su estancia en Roma, presenta la mayor parte de los rasgos estilísticos propios de la pintura que María Teresa Peña desarrollará posteriormente, aunque en este caso no se trate de un asunto de tema religioso: el interés por la figura humana tratada con un acentuado carácter expresionista, un profundo fondo oscuro del que emergen los jardineros fuertemente iluminados, el recurso a los planos superpuestos que, aunque de eco cubista, han perdido la rotunda nitidez del trazo volviéndose más plásticos y una cierta monumentalidad en la composición, derivada fundamentalmente del tamaño de las figuras situadas en un marcado primer término.

Perteneciente a la colección del Museo María Teresa Peña de Entrambasaguas (Valle de Mena, Burgos), ha sido donada a la Academia de España en Roma al finalizar la exposición de Santander.

ESTHER PIZARRO

1998-1999
Escultura

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrática de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido becada por la Fundación Pollock-Krasner de Nueva York, la Academia de España en Roma y el Colegio de España en París. Entre 1996 y 1997, reside en Estados Unidos con una beca posdoctoral de la Comisión Fulbright y del Ministerio de Educación y Cultura.
Destacan sus exposiciones en Euskalduna (Bilbao), Las Cigarreras (Alicante), Laboral (Gijón), Tabacalera (Madrid), Matadero (Madrid), Casa Asia (Madrid), Museo de San Telmo (San Sebastián), Centro de Arte Tomás y Valiente (Fuenlabrada, Madrid), Museo Barjola (Gijón), Círculo de Bellas Artes (Madrid), Bienal de Arquitectura de Venecia (Italia), Centro Cultural de España en Lima (Perú) o Ponce+Robles (Madrid).
En los últimos años ha hecho numerosas instalaciones efímeras e intervenciones en espacios públicos: Exposición Universal de Shanghai (China), Expo Zaragoza, Palacio de Exposiciones y Congresos de Mérida o el West Lake Park de Hangzhou (China).
Su praxis engloba el interés por la ciudad y por cómo el ser humano percibe, se identifica y se mueve en los espacios urbanos. Sus últimas instalaciones exploran la complejidad de la sociedad contemporánea: movilidad, conexión entre ciudades, sistemas urbanos policéntricos, conexiones físicas y digitales, visualización artística de datos y sostenibilidad medioambiental, son solo algunos de los temas tratados.

Quartiere V, 1999
Plomo, madera y cera
35 × 75 × 22 cm
Colección RAER

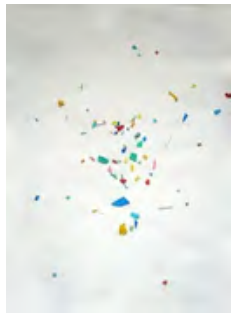
Para Esther Pizarro construir ciudades constituye la cartografía de una experiencia, su estancia en la Academia de España en Roma:

> La ciudad se dibujaba como una acumulación de estratos, de tiempos, de lugares y de historia; en definitiva, una arqueología de la superposición, una discontinuidad en el tiempo.
> Imaginé un sistema de *quartieri* (barrios), receptáculos de experiencias, habitáculos del recuerdo que reflejaran esos vacíos laberínticos y orgánicos de la zona medieval por los que había transitado. Utilicé una piel de cera para el interior de mis contenedores, una ciudad que se pliega sobre sí misma, para volverse más íntima, más humana y accesible. Una epidermis arqueológica que, repitiéndose continuamente, describe en sus variaciones el *tessuto* romano. Aparentemente blanda y frágil, la cera nos describe las entrañas de la ciudad; esa ciudad imaginada en nuestra memoria, delicada y débil, que necesita ser protegida por un caparazón externo, rígido y rotundo, de plomo.

www.estherpizarro.es

BELÉN RODRÍGUEZ

2011-2012
Pintura



Magíster Art por la Academia de Bellas Artes de Viena, donde estudió con el profesor Heimo Zobernig y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación se ha visto completada por diferentes experiencias en residencias de artista internacionales como BMUKK en Tokio, GlogauAIR en Berlín, Academia de España en Roma, Hooper Projects en Los Ángeles, Artista x Artista en La Habana, Flora Ars+natura en Bogotá y la beca de artes plásticas de la Fundación Marcelino Botín.
Ha recibido la beca Staatstipendium y STARTstipendium, ambas del Ministerio de Cultura de Austria, el Primer Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert y el Premio Generaciones entre otros.
Ha expuesto individualmente en el Museo Patio Herreriano (Valladolid), en Josh Lilley (Londres), Alarcón Criado (Sevilla), Das weisse haus (Viena), etc. Su trabajo ha podido verse, además, en instituciones como CA2M, Tabacalera, Matadero y La Casa Encendida en Madrid, Can Felipa y Fabra i Coats en Barcelona, CAAC en Sevilla, la Biennale Internationale d'Art Contemporain d'Anglet (Francia) y en el Collegium de Arévalo, con una obra específica concebida para la exposición *¡Doblad mis amores!*, comisariada por Chus Martínez.
Su obra forma parte de varias colecciones, entre las que pueden citarse TBA21 (Madrid), Pérez Art Museum (Miami, USA), Fundación La Caixa (Barcelona), IVAM (Valencia), CA2M (Móstoles, Madrid), CAAC (Sevilla), Banco de España (Madrid), Abadía Retuerta (Valladolid), Ministerio de Cultura de Austria (Viena), Obra social Montemadrid (Madrid) y Academia de España en Roma.

Sin título, 2012
Serie *After Sputnik*
Acuarela y grafito sobre papel
100 × 70 cm
Colección RAER

Esta acuarela forma parte del proyecto denominado con anterioridad *Plástica* y, posteriormente, *After Sputnik*:

> Está basado en la cita de Marshall McLuhan: «After Sputnik, there´s no nature, only art». Llevado a cabo en la Academia de España en Roma, el proyecto reúne ciertas referencias a la Arqueología, la Historia, la ciencia ficción, el juego, la fiesta y el idealismo de las vanguardias artísticas del siglo XX.
> Parte de una serie de sedimentos de plástico coleccionados en las playas de Ostia que recuerdan a juguetes triturados y que configuran una suerte de arqueología infantil. Como si de un juego de dados se tratase, tomaba un puñado de los plásticos recolectados y los arrojaba sobre una superficie blanca de papel. Las piezas se distribuían formando composiciones plásticas aleatorias que eran copiadas fielmente en el mismo sitio en el que caían. De esta manera, la generación de formas y colores era delegada a los fenómenos naturales como son la erosión del sol, el mar y la arena y la Ley de la gravedad.

BEATRIZ RUIBAL

2016-2017
Cine

Artista visual. Ha recibido distintos premios por su labor artística, como las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español y la ayuda para la investigación, creación y producción artísticas en el campo de las artes visuales 2020 y 2022 del Ministerio de Cultura; ha sido finalista para las intervenciones artísticas en los edificios del Consejo Europeo 2023; la ayuda a la creación audiovisual de la Comunidad de Madrid 2019 y la beca de residencia artística en la Academia de España en Roma 2016-2017. Ha publicado *Madre* (Ed. Varasek), finalista al Mejor Libro de Fotografía del Año PHotoESPAÑA 2015, The Photobook Exhibition Athens PhotoFestival 2015; The Project Library, PhotoIreland 2015.
Ha participado como artista invitada en el XIII Encontro de Artistas Novos: #EAN13-Cidade da Cultura (Santiago de Compostela, 2023). Su exposición más reciente, *Caída libre*, se ha podido ver en el festival Hors Pistes 7ª Edición *Ver la guerra y hacer la paz* celebrado en el Centre Pompidou Málaga en 2023, en el Panteón de los Hombres Ilustres-Patrimonio Nacional, PHotoESPAÑA 2022, en la Academia de España (Roma, 2022) en la muestra *Tomar la casa* y en la sala de exposiciones del Banco Sabadell en Oviedo, en *AlNorte* (Oviedo, 2021). Ha mostrado también su obra en centros de arte españoles, como Matadero, PHotoESPAÑA Real Jardín Botánico, La Casa Encendida, Sala Canal de Isabel II, CBA (todos ellos en Madrid), MAC (A Coruña) e internacionales como CCEMiami (Miami, USA), CCEMEX (Ciudad de México), MNBA y Casa de las Américas (La Habana), Museum of Contemporary Art Ars Aevi (Sarajevo) y numerosos festivales internacionales. Su obra figura en diferentes colecciones públicas y privadas.

Roma 1974, 2017
Vídeo con sonido
28'
Colección RAER

La beca de la Academia de España en Roma fue la oportunidad para desarrollar un proyecto que la artista tenía en mente desde que había heredado una serie de películas en Super 8 con diversas grabaciones:

> Las películas las heredé de mis tíos Mercedes Ruibal y Agustín Pérez Bellas, pintores que tuvieron estudio en el Trastévere y que formaron parte de la comunidad internacional de artistas e intelectuales que habitaron en el barrio del Trastévere, en Roma, en la década de los setenta. A través de fotografías de los lugares, textos, entrevistas a diversos personajes, documentos de la época, testimonios y audiovisuales, traté de recuperar la memoria de ese grupo de poetas, pintores, cineastas... que jugaron un papel fundamental en la historia y la cultura italianas. Entre ellos, el poeta Rafael Alberti y la escritora María Teresa León, el pintor Carlo Quattruci, el pintor y escultor Alessandro Kokocinski, el cartero Peppe Militello, mis tíos, etc.

ESTIBALIZ SÁDABA

2016-2017
2018-2019
Videocreación

Artista y doctora en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), viene desarrollando numerosas actividades artísticas, críticas, editoriales y curatoriales alrededor del cruce entre arte contemporáneo y feminismo desde comienzos de los años 90. Ha sido beneficiaria de numerosas becas y ayudas a la producción, entre las que destacan la beca de la Fundación Arte y Derecho (Madrid, 2019), beca y residencia en la Fundación Bilbaoarte (Bilbao, 2019) y en la Academia de España (Roma, 2016 y 2018), beca Multiverso-Fundación BBVA (Madrid, 2017), beca del Centre d'Art i Natura (Lleida, 2017), residencia en la Cité internationale des arts (París, 2016), así como numerosas ayudas de Eremuak, programa del Gobierno Vasco. Su trabajo ha sido exhibido de forma individual los últimos años en la Fundación BBVA (Madrid, 2019), MUSAC (León, 2017), galería AlbumArte (Roma, 2021) y en numerosas muestras colectivas entre las que destacan CentroCentro (Madrid, 2020), las exposiciones *Processi 144* y *Processi 146* en la Academia de España (Roma, 2017 y 2019), Matadero (Madrid, 2018), La Panera (Lleida, 2019) y exhibiciones de vídeo en numerosos festivales y centros de exposiciones de Europa y Latinoamérica. También se ha dedicado a actividades curatoriales, entre las que destacan muestras internacionales videográficas como *Reactivando Videografías* para la AECID (2020-2022, www.reactivandovideografias.com) o la exposición colectiva *Archivos, registros necesarios* en Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU (Bilbao, 2020). Cofundadora en 1994 del colectivo Erreakzioa-Reacción.

Subversiones domésticas, 2019
Vídeo con sonido
29'
Colección RAER

Se trata de un vídeo experimental realizado en Roma en 2019:

> A partir de una serie de *performances* y con las entrevistas realizadas a Silvia Federici y a Mariarosa Dalla Costa, se muestra cómo el espacio doméstico ha sido tradicionalmente un ámbito de reclusión de la mujer. Para subvertir esta situación es necesario visibilizar el trabajo que permanece oculto, sacarlo a la luz pública. Silvia Federici y Mariarosa Dalla Costa son, en este sentido, dos importantes referentes a la hora de señalar que los trabajos de cuidados y mantenimiento desarrollados en el espacio doméstico han sido considerados en nuestra sociedad como algo periférico y marginal.

SHIRIN SALEHI

2020-2021
Grabado

Shirin Salehi es artista visual iraní-española que vive entre España y Nueva York. Con una obra interdisciplinar que explora medios como el dibujo, la gráfica, la escultura, la imagen en movimiento y los libros de artista, investiga la dimensión poética del lenguaje visual partiendo de ideas como el ocultamiento, la materia borrada y la escritura ilegible.
Emigra a España en 1999 y, tras algunos años, obtiene la ciudadanía española. Con una primera formación en el campo de las ciencias (es ingeniera técnica de Telecomunicaciones), abandona su trabajo en 2009 y comienza su formación artística en la Escuela de Arte y Diseño Artediez en Madrid, donde se gradúa como técnica de grabado. Ha completado sus estudios en el Centro Internacional de la Estampa Contemporánea (CIEC) y en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha realizado el máster en Arte e Investigación de la Facultad de Bellas Artes.
Ha recibido la beca de residencia de la Academia de España en Roma, la Casa de Velázquez de Madrid y la Fondazione Il Bisonte de Florencia. Su trabajo ha sido reconocido con el primer premio de la Fundación Ankaria de libros de artista (2015) y el premio bienal Pilar Juncosa y Sotheby's de Creación Artística de la Fundación Miró de Mallorca (2019). En 2021 fue nominada para The Queen Sonja Print Award en Noruega.
Imparte talleres de libros de artista en el Center for Book Arts (Nueva York) y de razonamiento poético en la Escuela LENS. Compagina su práctica artística con la labor de intérprete y mediadora para solicitantes de asilo iraníes y afganos.

El tiempo sin derrota, 2021
Aguafuerte y tinta sobre cobre y bases de madera
6 × 130 × 60 cm
Colección RAER

Shirin Salehi concibió esta obra para el espacio del *Tempietto* de San Pietro in Montorio, partiendo de esta premisa:

> Cómo adentrarse en un lugar donde la belleza abruma al visitante por su excelencia artística y por saberse la materialización de la verdad durante siglos. Cómo adentrarse, una se pregunta, para intervenir en ese espacio «sagrado» desde otra reflexión, trayendo otros acentos. Ocupar esa sacralidad no con un mensaje de lectura inmediata, unívoca, sino con escrituras imposibles, ocultas a priori. La ilegibilidad entrevista que se desprende de la negrura del material instalado —una matriz incisa en espejo y entintada de negro en hueco y superficie— fue mi invitación a revocar los lenguajes directivos. En su lugar ofrece un espacio sutil, desconocido, aún por definir.

ANTONIA SANTOLAYA

2016-2017
Cómic

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es dibujante e ilustradora de cuentos e historias para niños, jóvenes y adultos. Posteriormente amplía sus estudios en la St. Martins University de Londres.
Comienza en el mundo de la ilustración en el año 2000, después de ganar el premio Apel·les Mestres con *Las damas de la luz*. Obtiene la mención honorífica del Concurso Internacional Invenciones 2010 de México y el primer premio en el V Concurso Internacional Álbum Ilustrado de Gran Canaria 2011 con *Nada el pensamiento*.
Ha compaginado su trabajo personal con el de la edición, lo que le ha brindado la oportunidad de trabajar con editoriales como Anaya, SM, Santillana y Penguin Random House.
Entre sus múltiples proyectos, destacan *Del Trastevere al paraíso* (Reservoir Books, 2020), *Feminismo para principiantes*, ilustrado (B Ediciones, 2018), *Winnipeg, el barco de Neruda* (Hotel Papel, 2014), *Viñetas de vida* (Astiberri, 2014), *El apocalipsis según san Juan* (EDT, 2012) y *Bienvenidos a mi país. One, two, three, viva L'Algérie* (Edicions de Ponent, 2011).
Como docente imparte la asignatura de Fundamentos de ilustración en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) de Madrid, además de talleres de creatividad con el dibujo en Pamplona, Murcia y Madrid. Su primera incursión en el mundo del cómic la hace a través del libro y la exposición *De ellas*, en el 2006, para el Instituto de la Mujer de Murcia.

Continuo, 2017
Tinta china sobre cuaderno acordeón, papel de 300 g
24 × 16 cm [cerrado]
Colección RAER

Antonia Santolaya explica la obra con estas palabras:

> La idea del tiempo. Apremiados por la necesidad de ser vistos en nuestro tiempo, empujamos los acontecimientos para llegar a ser protagonistas. Busqué dibujar una línea de pinos romanos, símbolo cultural de la ciudad que se aleja de toda esa urgencia externa. Los árboles permanecen mientras los acontecimientos pasan. Mediante su observación y dibujo, la experiencia tomó distancia de los convulsos acontecimientos.

ELO VEGA

2020-2021
Escultura

Artista visual e investigadora, doctora en Investigación en Artes y Humanidades. Su trabajo aborda cuestiones sociales, políticas y de género desde una perspectiva feminista antipatriarcal a través de proyectos artísticos (producciones audiovisuales, exposiciones, publicaciones, intervenciones en espacios públicos y trabajos en la red) que son a la vez dispositivos de crítica de la cultura como herramienta política. Concibe la práctica artística como un instrumento de investigación experimental que tiene como objetivo fundamental la producción de pensamiento crítico. Forma parte del proyecto I+D *Desnortadas. Territorios del género en la creación artística contemporánea* y del Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga (IGIUMA). Ha participado en proyectos de pedagogía colectiva y exposiciones, principalmente en torno a la construcción de la historia, la memoria y las identidades; en numerosas instituciones culturales de Europa y Latinoamérica, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (CAAC), el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria (CAAM), el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela (CGAC), el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), el Museo ICO y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museu Picasso de Barcelona, el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia (IVAM), el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), Es Baluard Museu d´Art Contemporani de Palma de Mallorca o el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile (MAC).

Spolia (Raptae), 2021
Bordado de hilo blanco sobre lienzo de algodón sobre bastidor de madera
110 × 48 cm
Colección RAER

Esta obra forma parte de los trabajos realizados en la Academia y que se agrupan bajo el título genérico *De Sculptura*:

> En ellos se aborda la problemática tanto de la violencia física contra las mujeres como de aquella de orden simbólico que se consuma sobre los cuerpos femeninos a través de diferentes producciones culturales.

El texto del bordado pertenece al artículo 4 de la *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer* de la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 48/104 de 20 de diciembre de 1993) en versión inglesa: «States should condemn violence against women and should not invoke any custom, tradition or religious consideration to avoid their obligations with respect to its elimination».
Traducción en castellano: «Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla».

ÀNGELS VILADOMIU

2020-2021
Escultura

Artista visual y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, donde en la actualidad es profesora y coordina el Máster oficial *PRODART. Producción e investigación artística*. Ha sido profesora invitada en diversas universidades y academias de arte, entre ellas la Weissensee Kunsthochschule de Berlín (Alemania, 2010, 2012, 2014), la Accademia di Belle Arti de Nápoles (Italia, 2016), la Bauhaus-Universität de Weimar (Alemania, 2016), la Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft de Alfter/Bonn (Alemania, 2016) o la Accademia di Belle Arti de Venecia (2017). Ha obtenido premios, becas y residencias artísticas, entre ellas en el Centre d'Art i Natura (Lleida, 2014 y 2015) y en la Academia de España en Roma (2020-2021).

Con una larga trayectoria de exposiciones desde 1985, ha celebrado muestras individuales en centros de arte como la Fundación Miró de Barcelona (1985) o, en los últimos años, en el Atellier Langer de Berlín (2009), el Friedenau-Berlin Herbarium-Artists Cemetery de Berlín (2012), la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (2016) o el Institut d'Estudis Catalans de Barcelona (2016). Ha participado en colectivas en ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz (2010); en las galerías Moriarty y Fúcares de Madrid, en el Centro de Arte Contemporáneo DA2 de Salamanca (2013), etc.

Está representada en diversas colecciones como la Col·lecció Testimoni (Barcelona), la Fundación Coca-Cola en el Centro de Arte Contemporáneo DA2 (Salamanca), la Fundación Eina (Barcelona) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).

Su investigación explora las conexiones entre arte, botánica y dendrología mediante proyectos artísticos interdisciplinares. Una parte de su investigación se ha focalizado en el estudio de herbarios históricos, llevada a cabo en institutos botánicos de varias ciudades, como Barcelona o las alemanas Weimar y Jena.

www.angelsviladomiu.net

Il viaggio di archivio, 2021
Collage
44 × 31,5 cm (c/u)
Colección RAER

La pieza se inspira en un hecho poco estudiado de la biografía de Alexander von Humboldt: su estancia de tres meses en Roma en 1805. Siguiendo las notas romanas del cuaderno de viaje del científico alemán, Àngels Viladomiu construye su personal herbario de flora ruderal de Roma, al tiempo que reconstruye la idea del viaje de archivo de Humboldt.

Recolectó 50 plantas en lugares arqueológicos y turísticos significativos de Roma que han sufrido la acción antrópica a lo largo de los siglos —lo que Walter Benjamin denomina «botanizar el asfalto»— y cuyo estado de deterioro favorece el crecimiento de plantas tanto autóctonas como invasoras. Una vez seleccionadas las más representativas —aquellas que le permitían reconstruir las derivas botánicas de Humboldt y de la Roma actual— fueron prensadas, indexadas, fijadas sobre un papel de algodón y montadas sobre un soporte expositivo que se conserva dentro de una caja de archivo, reforzando, así, esa idea del «viaje de archivo».

Completan la pieza una serie de *collages* realizados mediante postales, mapas, gráficos, imágenes y textos que contienen referencias a las «notas romanas» del científico, pero también a una determinada visión romántica de la Roma turística. Humboldt entendía las plantas estrechamente vinculadas a la política y a la economía, ya que son capaces de explicar tantas cosas sobre la naturaleza como sobre las sociedades y la humanidad.

La pieza formó parte de la muestra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, desde donde viajó a la exposición *Indexar el paisaje* en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (León), del 13 de agosto al 19 de noviembre de 2023.

BEGOÑA ZUBERO

2012-2013
Fotografía

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, se formó como fotógrafa en la School of Visual Arts de Nueva York.

Fascinada por la arquitectura de poder de los regímenes totalitarios europeos del siglo XX, llegó a Roma en 2002, punto de partida de su proyecto *Existenz* (2002-2013). Este trabajo también la llevó a Berlín, Varsovia, concretamente a los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau y Majdanek, así como a Moscú y Ereván.

En 2012 regresa a Roma como artista residente en la Academia de España, donde continúa su exploración de la importancia del concepto de memoria a partir del uso ideológico de los espacios arquitectónicos y urbanos.

Tras su paso por Italia, los proyectos de los últimos años han girado en torno a temas directamente relacionados con la cultura y la historia reciente de este país.

Ha realizado residencias artísticas en Cosenza y en las montañas Dolomitas, desarrollando en esta última el proyecto *Villaggio Eni*, expuesto en la Altxerri Galería durante la primera Bienal de Arquitectura de San Sebastián y en la Galería de Arte Luis Burgos de Madrid en el marco de PHotoESPAÑA 2018.

EUR N°3, 2013
Serie *Coliseo Cuadrado*
Copia Lambda sobre papel Fujifilm
100 × 70 cm
Colección RAER

La fotografía *EUR N°3* es una imagen de uno de los edificios más representativos del EUR, el Palazzo della Civiltà Italiana, construido entre 1938 y 1942 y conocido como el «Coliseo cuadrado», por estar inspirado en el monumento de la antigua Roma imperial.

Se engloba en la serie de fotografías que realiza durante su estancia en la Academia de edificios ligados al periodo fascista, situados en el barrio EUR, construido con el fin de albergar la Esposizione Universale di Roma de 1942 pero que quedó inacabado. Unas arquitecturas proyectadas con el fin propagandístico de comunicar al mundo la potencia de la Italia mussoliniana y sus ideales, que conjugaban tradición clásica y modernidad al servicio del nuevo régimen. En cada imagen consigue reflejar con gran maestría la severidad de las formas y su grandiosidad, captando al mismo tiempo el vacío y la frialdad de estas construcciones que hoy, destinadas a otros usos o abandonadas, continúan siendo símbolo de un poder efímero que produjo solo destrucción, un mensaje que llega directamente al espectador a través de la mirada crítica de Begoña Zubero.

www.bzubero.es

ANEXOS

SIGLO XX

1928-1932
Pablos Cerezo, María de. Música

1965-1968
Peña Echeveste, M.ª Teresa. Pintura / figura

1966-1968
Anguiano de Miguel, Aida. Historia del arte

1967-1969
Valle Galbán, Carmen del. Restauración

1970
Bisquert Santiago, Adriana. Arquitectura

1974-1975
Franco Mata, M.ª Ángela. Historia del arte
Gangutia Elícegui, Clara Josefa. Pintura
Pastor Cardenal, Teresa. Arquitectura

1975-1976
Barreno Sevillano, M.ª Luisa. Historia del arte

1976-1977
Hernán-Gómez Prieto, Beatriz. Historia del arte

1977
Coderch Planas, Ana M.ª. Historia del arte

1977-1978
Bernárdez Sanchís, M.ª del Carmen. Restauración
Díez García de Leániz, M.ª Elisa. Restauración
García de la Torre, M.ª Fuensanta. Museología
González de Amezúa y del Pino, Mercedes.
Museología
Guijarro Malagón, Ana M.ª. Música / piano
Morillo Rocha, M.ª del Pilar. Historia del arte

1977-1979
Padín Fernández, M.ª Dolores. Pintura

1978-1979
Laguna Paul, M.ª Teresa. Historia del arte
Mazarrasa Mowinckel, María. Historia del arte
Roquero López, M.ª Luisa. Historia del arte
Tormo Calabuig, M.ª José. Historia del arte

1979-1980
Aguirre Gil de Biedma, Isabel.
Restauración pictórica
Bravo Juega, Isabel. Museología
Liñán Corrochano, Gloria Beatriz. Historia del arte
Vela García, M.ª Concepción. Historia del arte

1980
Esteve Riera, Milagros Remedios. Pintura

1980-1981
Ferragut Alino, M.ª Ángeles. Historia del arte
Garrido Sánchez, Carmen [Coca Garrido].
Grabado calcográfico
Lasso de la Vega Porres, M.ª de Gracia.
Historia del arte
Martín López, M.ª Rosa Eva. Historia del arte
Nicolás Gómez, Salvadora M.ª. Historia del arte

1981
Mora Alonso-Muñoyerro, Susana.
Restauración arquitectónica
Pan de Soraluce Casani, Lucía.
Restauración pictórica

1981-1982
Azcue Brea, M.ª Leticia. Historia del arte
Iglesias Rodríguez, M.ª Isabel. Historia del arte
Jiménez de Garnica, M.ª Reyes. Restauración
Maure Rubio, Lilia Paloma.
Restauración arquitectónica

1982-1983
Blanco del Dago, M.ª Victoria. Escultura
Cano Pérez, Victoria. Grabado calcográfico
Fernández Aguado, M.ª Amalia. Historia del arte
Solano Sanz, Mercedes. Museología

1983
Llorente Morales, M.ª Jesús. Restauración pictórica

1983-1984
Allo Manero, M.ª Adelaida. Historia del arte
Blasco Esquivias, Beatriz. Historia del arte
García Amador, Eva. Restauración del libro
Navarro Granell, Alicia. Historia del arte
Urízar Zubiría, Pilar. Restauración pictórica

1984
García Sánchez, Concepción. Grabado
Pinart Perales, Carmen. Pintura

1987
Canosa Benítez, Silvia. Arquitectura
Cánovas del Castillo Sánchez-Marco, Soledad.
Historia del arte
Casares Gallego, Amparo. Arquitectura
Gasull Vilella, Josefa. Historia
Gurrea Nozaleda Carmona, Rocío. Restauración
Guzmán García, Almudena. Literatura
Martínez Marín, Isabel. Escultura
Moreno Cifuentes, M.ª Antonia. Restauración
Ruiz Bremón, Mónica. Historia
Sánchez Milao, M.ª del Carmen. Museología
Salto-Weis Azevedo, Marta. Pintura
Soto Caba, Victoria. Historia del arte
Sánchez Sánchez, M.ª Ángeles.
Cerámica romana
Vargas Cobos, Isabel [Xabela Vargas]. Pintura

1988
Bueno de la Peña, Ana M.ª [Ana Rossetti].
Literatura
Camiruaga Osés, Idoia. Arquitectura
López-Izquierdo Botín, Alicia. Arquitectura
Llopis Planas, Francesca. Pintura
Pérez Urizarna, Sara.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Rallo Gruss, M.ª Carmen. Restauración
Rivero Zardoya, Elena del. Pintura

1988-1989
Fernández-Muro Ortiz, Teresa.
Restauración de bienes muebles
Griñán Montealegre, María.
Historia del arte
Onzaín Bárcena, Lucía. Escultura
Peláez Comas, Paloma. Pintura
Pérez Urizarna, Sara.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Santiago Godos, Victoria.
Restauración de bienes muebles

1988-1990
Mora Rodríguez, Gloria. Arqueología

1989-1990
López de Lerma Lázaro, M.ª Jesús.
Restauración de bienes muebles
Muñoz Anchústegui, Isabel. Historia del arte
Sánchez Siscart, Montserrat. Historia del arte

1990-1991
Martínez Valverde, Lucía.
Restauración de bienes muebles
Muñoz Gonzalo, Blanca. Grabado
Rodríguez-Arana Muñoz, Esperanza.
Restauración de bienes muebles
Toledo Mur, Asunción. Arqueología
Von Berner-Sérbojov Palos, Darya. Pintura

1990-1992
Salcedo Garcés, Fabiola. Iconografía romana

1991-1992
Alonso de Lucas, Marta. Arquitectura
Gómez Cossío, Pilar. Pintura
Gómez Lorenzo, María. Pintura
Guitián Garre, M.ª Fernanda.
Restauración de bienes muebles
Martí Zaro, Elena. Grabado
Martínez Rubio, Beatriz.
Restauración de bienes muebles
Pérez-Carrillo López, Inmaculada.
Restauración de bienes muebles
Torán Mira, Silvia. Música

1992-1993
Álvarez Cáccamo, Berta. Pintura
Jiménez Flores, Ana M.ª. Arqueología
Martínez Domingo, Yolanda.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Méndez Baiges, M.ª Teresa. Historia del arte
Pajares Ayuela, Paloma. Arquitectura
Sanz Gómez de Segura, M.ª Dolores.
Restauración de bienes muebles

1993-1994
Ferrer Ballester, M.ª Teresa. Documentación
e investigación del patrimonio histórico
Gil Navarro, Margarita [Marga Clark]. Fotografía
Moreno Insertis, Pilar. Pintura
Navarro Cubero, Susana.
Restauración de bienes muebles
Rojo de Castro, M.ª Luisa. Grabado
Sanz Gómez de Segura, M.ª Dolores.
Restauración de bienes muebles
Vázquez Barrado, Ana.
Documentación e investigación del patrimonio
histórico

1994-1995
Alonso Campoy, Margarita.
Restauración de bienes muebles
Artés Rodríguez, María.
Documentación e investigación
del patrimonio histórico
Hernández Diego, M.ª Luz.
Restauración de bienes muebles
Jack Sanz-Cruzado, Sofía. Escultura
Moreno Caballero, Beatriz.
Restauración de bienes muebles
Uscatescu Barrón, Alexandra.
Arqueología

1995-1996
Alonso Campoy, Margarita.
Restauración de bienes muebles
Canosa de Puig, Eulalia.
Artes escénicas
Coppel Arizaga, M.ª Rosario.
Teoría e historia de las artes
García Hernández, Isabel M.ª.
Restauración de bienes muebles
Goyenetxea Uzkanga, Begoña. Escultura
Hernández Diego, M.ª Luz.
Restauración de bienes muebles
Lalanda Sanmiguel, Gemma M.ª.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Manchado Torres, M.ª Luisa. Música
Uscatescu Barrón, Alexandra. Arqueología
Zabalbeascoa Conca, Anatxu.
Teoría e historia de las artes

1996-1997
Cano Navas, M.ª Luisa.
Documentación e investigación
del patrimonio histórico
Chaves Montoya, M.ª Teresa.
Teoría e historia de las artes
Hurtado de Mendoza Wahrolén, M.ª Asunción.
Arquitectura
Pérez Cebrián, Teresa. Escultura
Platero Ochoa, Arantza.
Restauración de bienes muebles
Rodríguez Ariño, Marta M.ª. Arquitectura
Sánchez Martínez, Encarnación [Aymara].
Restauración de bienes muebles
Sanz Gimeno, M.ª del Carmen.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Zurinaga Fernández-Toribio, Salomé. Arqueología

1997-1998
Casillas Moreno, M.ª Inmaculada. Arqueología
Fernández Ansuátegui, Carmen.
Restauración de bienes muebles
Lacasa Díaz, Mercedes.
Restauración de bienes muebles
Lio Martorelli, Laura. Escultura
Mayordomo Poyatos, M.ª Concepción. Arqueología
Muñoz Alonso, M.ª Dolores.
Documentación e investigación
del patrimonio histórico
Ossa Santos, Teresa de la. Arqueología
Pérez Pereda, M.ª Luisa. Pintura
Sánchez Salcedo, Ana M.ª.
Teoría e historia de las artes
Valls Schorr, Gabriela. Estética

1998-1999
Bollaín Pérez-Mínguez, Marina.
Artes escénicas
García Andújar, Rosa. Artes escénicas
López Parada, Esperanza. Estética
Menard, Françoise. Pintura
Negrete Plano, Almudena.
Teoría e historia de las artes
Pizarro Juanas, Esther. Escultura
Ramos Rubert, Eulalia.
Restauración de bienes muebles
Tristán Tristán, Isabel. Pintura

1999-2000
Calzón García, África. Estética
Castro Galán, Alicia. Artes escénicas
Layuno Rosas, M.ª Ángeles. Teoría de las artes
Lobo del Pozo, María.
Restauración de bienes muebles
Martínez Ramírez, Sofía. Música
Negrete Plano, Almudena. Teoría de las artes
Pozo de la Cuadra, Teresa del. Escultura
Ruiz de Azúa Martínez, Elena. Teoría de las artes
Sabaté Lerín, Mar. Restauración de bienes muebles
Sánchez González, Ana. Pintura
Vidal Cruzado, Nuria. Grabado
Villalonga Campos, Rocío. Escultura

SIGLO XXI

2000-2001
Almagro Vidal, Ana.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Andújar Escribano, Eva.
Restauración de pintura mural
Ballesteros Martín, Inmaculada.
Documentación e investigación
del patrimonio histórico
Bestué Cardiel, Isabel.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Bosqued Lacambra, Pilar.
Teoría e historia del arte
Delgado Gómez, Sarabel. Musicología
Esteban Gómez, Teresa. Escultura
García Ibáñez de Opakua, Aránzazu.
Restauración de bienes muebles
Moralejo Ortega, Macarena. Estética
Pena Figueruelo, Nuria. Grabado
Ruiz Mollá, Catalina. Artes escénicas
Sánchez-Jáuregui Aldañés, M.ª Dolores.
Teoría e historia de las artes
Soler Baena, Ana. Escultura

2001-2002
Almagro Vidal, Ana.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Alonso Acebes, M.ª Teresa. Escultura
Barahona Quintana, Nuria. Pintura barroca
Bestué Cardiel, Isabel.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Canalda i Llobet, Silvia.
Teoría e historia de las artes
Lucas Murillo de la Cueva, Patricia.
Restauración de bienes muebles
Martínez Maza, M.ª Clelia. Arqueología
Moralejo Ortega, Macarena. Estética
Robles Robles, Antonia Amor.
Teoría e historia de las artes
Rodríguez Rico, M.ª del Carmen. Pintura barroca
Varela Merino, Lucía. Pintura renacentista
Villar Blanca, Gloria. Escultura
Villar Fernández, Cristina.
Restauración de escultura

2002-2003
Aguilar Torres, Isla. Museología
Bárcena Melero, M.ª Ángeles. Literatura
Boix Chornet, Anna. Documentación
e investigación del patrimonio histórico
Díez Huertas, Celia M.ª.
Restauración de bienes muebles
Enseñat Benlliure, Lucrecia. Historia del arte
Escudero Remírez, Cristina. Restauración
Llinás Martínez, M.ª del Carmen. Historia del arte
Martínez Maza, M.ª Clelia. Arqueología
Oti Ruiz, Laura. Musicología
Reuter, Anna. Teoría e historia de las artes
Rivera Fernández, Raquel. Música
Rodríguez Segovia, Constanza. Restauración
Torca Felipe, Ruth Irene. Cine
Valero Ramos, Elisa. Restauración
del patrimonio arquitectónico

2003-2004
Alonso Borso di Carminati, María. Pintura
Álvarez Méndez, M.ª Eugenia [Eugenia Rico].
Literatura
Banegas de Juan, Inés M.ª. Restauración
Blasco Sales, M.ª Jesús. Historia del arte
Castaño Gutiérrez, Nuria. Artes escénicas
Huelves Muñoz, M.ª José. Historia del arte
Muñoz Martínez, Ana Belén. Historia del arte
Queipo Gutiérrez, Carolina. Musicología
Riestra Rodríguez-Losada, Blanca. Literatura
Rivera Fernández, Raquel. Música
Rubio Gómez, M.ª Ángeles. Historia del arte
Sanz García, M.ª del Mar. Restauración
Valiente Calderón, Beatriz. Grabado

2004-2005
Barceló Chico, Isabel. Literatura
Bejarano Coca, Diana Carolina. Fotografía
Blanco-Cobaleda Valdés, María. Pintura
Canalda i Llobet, Silvia. Historia del arte
Cortijo Panero, María. Musicología
García Cuadrado, Isabel. Grabado
Grau Fernández, Marta. Arquitectura
López Alonso, Mónica. Escultura
Meseguer Mayoral, Rosell. Pintura

2005-2006
Andino Pol, Lorena. Restauración
Diehl López, Victoria. Artes plásticas
Guerrero López, Cristina. Restauración
Hernández del Amo, Ana M.ª. Artes plásticas
Huguet Ivern, Laia. Restauración
Lera Santín, Alicia de. Restauración
Medal Francesc, Tatiana. Artes plásticas
Navas Hermosilla, Alina.
Historia de las artes y estética

2006-2007
Barja Sánchez, Loreto.
Artes plásticas
Carrió Invernizzi, Diana.
Teoría, análisis y crítica de las bellas artes
Castillo Aira, Naia del. Fotografía
Cebrián Coello, Mercedes. Literatura
Fluxá Álvarez-Miranda, Bárbara. Artes plásticas
Herrero de Jáuregui, Amaya. Restauración
Meléndez Bernués, María. Restauración
Prieto Pedregal, M.ª José. Restauración
Vázquez de Ágredos Pascual, M.ª Luisa.
Historia del arte

2007-2008
Canes Chved, Alicia.
Historia del arte
Casado Arroyo, Rosa M.ª. Artes escénicas
Fernández Fernández, Teresa. Restauración
Grande Aguirre, Guadalupe. Literatura
Lafuente Fernández, Diana. Restauración
Lage de la Rosa, Marta. Restauración
Manrique Ara, M.ª Elena. Historia del arte
Ortueta Hilberath, Elena de. Restauración
Pascual Noguerol, M.ª Cristina. Música
Ramírez Angulo, Ana M.ª. Historia del arte
Renzi, Martina. Arqueología
Ruiz Gutiérrez, Pilar. Cine

2008-2009
Aguado Molina, María. Arqueología
Ara Fernández, Ana. Historia del arte
Blasco Pérez, Valle. Restauración
Buchwald Eguía, Ingrid M.ª. Artes plásticas
Deu Ferrer, Nuria. Restauración
Díez del Corral Corredoira, Pilar. Historia del arte
Gallego García, Raquel. Historia del arte

2009-2010
Amo Ozaeta, Yolanda del. Fotografía
Barnadas i Ribas, Mireia.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Bombín Rodríguez, Amaya Natalia.
Artes plásticas
Fernández Vázquez, María [María Vallina].
Artes plásticas
Haro García, Noemi de.
Teoría, análisis y crítica de las bellas artes
Montalvo Cleofé, Dolores.
Restauración del patrimonio arquitectónico
Soriano Nieto, Nieves. Estética

2010-2011
Diez Ibargoitia, María.
Teoría, análisis y crítica de las bellas artes
González Ortega, Clara. Fotografía
Jaurrieta Bariain, Andrea. Cine
Jiménez Valverde, Laura. Estética y museología
Lavín Berdonces, Ana Carmen.
Estética y museología
León Alvarado, M.ª Asunción.
Artes escénicas

2011-2012
Álvarez-Laviada García, Irma. Pintura
Anta Gutiérrez, Paula. Fotografía
García Roy, Diana. Escultura
Jiménez Jiménez, Ana M.ª. Arquitectura
Morán Méndez, Ruth. Pintura
Navarro Peralta, Sonia. Pintura
Noya Ansede, M.ª José [Fefa Noia]. Artes escénicas
Rodríguez González, Belén. Pintura

2012-2013
Ardanaz Ruiz, Cecilia. Arquitectura
y restauración del patrimonio artístico y cultural
Arroyo de la Morena, Tamara. Artes visuales
Brugarolas Alarcón, M.ª Luisa. Artes escénicas
Mogollón Naranjo, Ana M.ª.
Artes visuales
Trénor Colomer, María. Cine
Zubero Apodaca, Begoña. Fotografía

2013-2014
Banal Xifré, Isabel. Escultura
Castañón Muñiz, Carmen. Artes escénicas
Hernández Riquelme, Mar. Grabado

2014-2015
Alfaro Yanguas, Greta. Videocreación
García González, M.ª Cristina. Arquitectura
Isasi Arce, Miriam. Escultura
Lobera Calzado, Almudena. Artes visuales

2015-2016
Arenillas Juanas, Susana. Fotografía
Bethencourt Pérez, Fátima. Música y musicología
Bettini Loyarte, Gabriela. Artes visuales
Cuenca Rodríguez, M.ª Elena. Música y musicología
Pedrón Nicolau, Manuela. Museología y comisariado
Molina Fuentes, Inés. Artes escénicas
Montoya Vozmediano, Clara. Artes visuales
Ramírez Blanco, Julia.
Teoría, análisis y crítica de las bellas artes

2016-2017
Banet Masa, Rosalía. Arte y gastronomía
Cantero Sanz, Irene. Artes escénicas
Fernández Gibellini, Laura. Pintura
Gómez Galayo, Andrea [Los Bravú]. Cómic
Jaén Ruiz, Mercedes. Diseño industrial
Lombardía González, Ana. Música y musicología
Ruibal García, Beatriz. Cine
Sádaba Murguía, Estibaliz. Videocreación
Sánchez Sánchez, Suset. Historia del arte
Santolaya Ruiz-Clavijo, Antonia. Cómic
Torrico Cuadrado, Estrella. Archivo y documentación

2017-2018
Bonadies, Ángela. Fotografía
Castro González, Julia de. Artes escénicas
Chicote Pompanin, M.ª Teresa. Historia del arte
Doiz Larraz, Miren. Pintura
Esteban Casañas, María. Arquitectura
Hernández Molano, Cecilia. Artes escénicas
Herrera Luque, Inmaculada. Grabado
Mayendía López, Leire. Diseño gráfico
Núñez Hierro, Nuria. Música y musicología
Rossignoli, Milena. Arte y nuevas tecnologías
Royo Barrera, M.ª Gisèle. Cine
Trapanese, Elena. Archivo y documentación
Zamora Tardío, Ana. Artes escénicas

2018-2019
Barrio Diez, Itziar. Videocreación
Canepa Olaechea, Andrea. Escultura
Díaz Ramos, Isolina.
Conservación y restauración de bienes culturales
Dopazo Ruibal, Lara. Literatura
Fernández Palomar, Silvia. Diseño gráfico
Ferrer Forés, M.ª Ángeles. Música y musicología
Huertas Uhagón, Begoña. Literatura
Huete Iglesias, Julia. Cómic
Moraleda Gamero, María.
Conservación y restauración de bienes culturales
Ramos-Yzquierdo, Marta.
Museología, comisariado y mediación artística
Sádaba Murguía, Estibaliz. Videocreación
Talens Pardo, Anna. Escultura
Villafranca Jiménez, M.ª del Mar. Historia del arte

2019-2020
Berrocal Ramírez, Carla. Cómic
Bustelo García, Ana. Cómic
Cera Bernad, Joana. Escultura
Inglada Heredero, Susanna. Grabado
Lasunción Ascanio, Montserrat. Conservación
Leo de Blas, Jana. Fotografía
Ortega Díaz, Irene Clémentine. Diseño de moda
Soto Vázquez, M.ª Begoña. Cine
Zamora Tardío, Ana. Artes escénicas

2020-2021
Andrés Vega, Irene de. Videoarte
Bermejo Arrieta, M.ª Natividad. Pintura
Burgaz Andrés, Gadea. Diseño de moda
García Fernández, Sara. Pintura
García Morales, Cristina [Cristina Morales].
Literatura
Kekejian Hernando, Maral. Museología
Mercado Gómez, Isabel M.ª [Yeyei Gómez]. Cómic
Morant Gisbert, Virginia. Conservación y
restauración
Romero Abellán, Muriel. Artes escénicas
Sáez Martínez, M.ª del Mar. Fotografía
Seyed Salehi Barati, Shirin [Shirin Salehi].
Grabado
Vega Vergel, Eloísa. Escultura
Vergara Vivanco, Leire. Museología
Viladomiu Canela, M.ª Àngels. Escultura

2021-2022
Azparren Lucas, Marta.
Artes visuales (cine experimental)
Castillo Saladrigues, Mireia [Mireia c. Saladrigues].
Escultura
Lavellés, Elena. Pintura
Gutiérrez Herrero, Mónica [Basurama].
Mediación cultural
López Campos, Luisa Irazú.
Patrimonio y comunidad
Ramírez Pantanella, Almudena. Artes escénicas
San Martín Goikoetxea, Leire.
Mediación e investigación

2022-2023
Aláez Aláez, Ana Laura. Artes plásticas y visuales
Amor Melones, Elvira. Artes plásticas y visuales
Boserman Romero, Carla.
Otras prácticas o estudios (artes plásticas)
Buj García, Raquel. Diseño y otras prácticas creativas
Fuentesal Rosa, Julia [Fuentesal Arenillas].
Artes plásticas y visuales
López-Aranguren Bernis, Amelie [Campo Adentro].
Artes plásticas y visuales
Ocáriz Ijurco, María Icíar. Artes plásticas y visuales
Orantes García, Brenda Mariana. Literatura
Revuelta Sierra, María Victoria.
Artes plásticas y visuales
Sánchez Llorca, Ana [Ana Mina]. Estudios teóricos
Santos Rodero, Luz. Bienes culturales
(biblioteconomía y documentación)
Serrano Betored, Pilar. Música (musicología)
Torres Vega, Sara.
Estudios teóricos (mediación artística y cultural)
Valdés Vigil, Andrea. Literatura

2023-2024
Baracat Vergara, Camila.
Estudios teóricos (historia del arte contemporáneo)
Barriga Cabezón, M.ª Cecilia.
Artes plásticas y visuales (audiovisuales)
Brandao Zollinger, Carla [Carla Zollinger].
Estudios teóricos (arquitectura)
Galeote Carrascosa, Amaya.
Artes escénicas (danza)
García García, Lidia.
Estudios teóricos (estudios visuales)
García-Alén González, Begoña.
Artes plásticas y visuales (ilustración)
González Vasallo, Brigitte [Brigitte Vasallo].
Literatura
Łapicka, Kamila. Estudios teóricos (teatro)
Martínez Panizo, Laura. Estudios teóricos (historia)
Moreno Gil, Belén [Belenish Moreno].
Música (creación musical)
Noheda Tirado, M.ª del Carmen.
Estudios teóricos (música)
Planes Castán, Mònica. Artes plásticas y visuales
Quillahuaman Terrazas, Rocío. Artes plásticas y
visuales (audiovisuales)
Rodríguez Armendariz, Ane.
Estudios teóricos (comisariado y gestión cultural)
Sádaba Fernández, Ixone. Artes plásticas y visuales
San Martín Arbide, Lola. Estudios teóricos (música)

% de mujeres en la Academia

1073 hombres y mujeres
1873 > 2024

Mujeres: 400
Hombres: 673

37%

63%

Siglo XIX

1873 > 1899
0 % mujeres:
0 de 65 residentes

Siglo XX

1900 > 1999 – 2000
32 % mujeres:
163 de 505 residentes

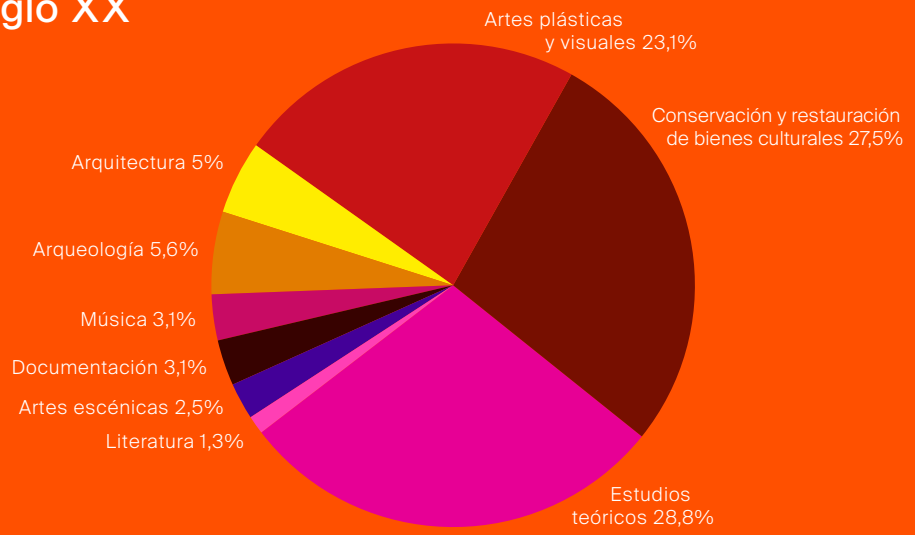
Siglo XXI

2000 – 2001 > 2023 – 2024
47 % mujeres:
237 de 503 residentes

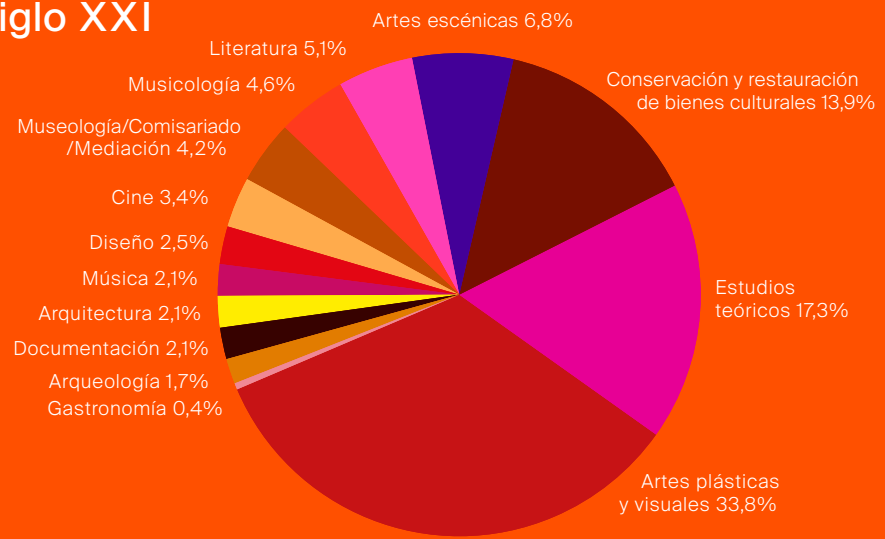
s. XIX	0% de mujeres	0 de 65 residentes
s. XX	32%	163 de 505 residentes
s. XXI	47%	237 de 503 residentes

% de mujeres por especialidades

Siglo XX



Siglo XXI



% de directoras de la Academia

Siglo XIX

José Casado del Alisal (1874–1881)
Pintor

Francisco Pradilla Ortiz (1881–1882)
Pintor

Vicente Palmaroli González (1882–1892)
Pintor

Alejo Vera Estaca (1892–1898)
Pintor

José Villegas Cordero (1898–1901)
Pintor

Siglo XX

Mariano Benlliure Gil (1902–1903)
Escultor

José Benlliure Gil (1904–1912)
Pintor

Eduardo Chicharro Agüera (1913–1926)
Pintor

Miguel Blay Fàbregas (1926-1933)
Escultor

Ramón María del Valle-Inclán (1933–1936)
Escritor

Emilio Moya Lledós (1936–1939)
Arquitecto

Manuel Halcón Villalón-Daoíz (1940–1942)
Escritor

Fernando Labrada Martín (1948-1952)
Pintor

Juan de Contreras López de Ayala (1953–1957)
Historiador del Arte

Joaquín Vaquero Palacios (1957–1960, Vicedirector)
Pintor y arquitecto

Joaquín Valverde Lasarte (1960–1967)
Pintor

Antonio Blanco Freijeiro (1967–1969)
Arqueólogo, profesor de universidad

Enrique Pérez Comendador (1969-1974)
Escultor

Juan Antonio Morales Ruiz (1974–1977)
Pintor

Federico Sopeña Ibáñez (1977–1981)
Musicólogo

Venancio Blanco Martín (1981–1985)
Escultor

Trinidad Sánchez Pacheco (1986 – 1990)
Historiadora del Arte, conservadora de museos

Jorge Lozano Hernández (1991–1996)
Semiólogo, profesor de universidad

Felipe Vicente Garín Llombart (1996–2002)
Historiador del Arte, conservador de museos

Siglo XXI

Juan Carlos Elorza Guinea (2002–2005)
Arqueólogo, conservador de museos

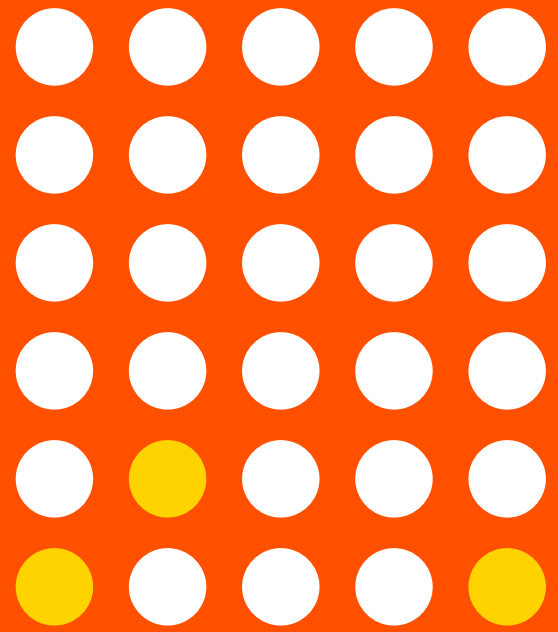
Rosario Otegui Pascual (2005 – 2008)
Socióloga, profesora de universidad

Enric Panés Calpe (2009–2012)
Jurista, diplomático

José Antonio Bordallo Huidobro (2012–2014)
Jurista, diplomático

Fernando Villalonga Campos (2014–2015)
Jurista, diplomático

María Ángeles Albert de León (2015 –)
Arqueóloga, conservadora de museos



10 % directoras / 90 % directores

De un total de 30 directores, solamente tres mujeres han dirigido la Academia en sus 150 años de historia

Real Academia de España en Roma
Piazza San Pietro in Montorio, 3
00153 Roma (Gianicolo)
+39 06 581 28 06
info@accademiaspagna.org
www.accademiaspagna.org

Créditos fotográficos:

Las imágenes de las obras de las artistas son de cada una de ellas, excepto las realizadas por Olivier Dupont (p. 81), Fundación Cerezales (p. 99), Galería Amrani (p. 80), Galería Rafael Pérez Hernando (p. 82), Roberto Ruiz (p. 89) y Galería Luis Adelantado/fotos de David Zarzoso (pp. 68 y 69); son de la Academia de España en Roma las imágenes realizadas por Giorgio Benni (pp. 91 y 98), Marco Godoy (p. 94), Lucía Laínz (pp. 55, 71, 83, 86, 95 y 97), Fernando Maquieira (pp. 87 y 92) y Begoña Zubero (pp. 56 a 58, 60 a 62, 64 y 77).
Son de la Academia de España en Roma las imágenes de las exposiciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (pp. 50 y 51), así como las realizadas por Lucía Laínz de la exposición en Naves de Gamazo de Santander (pp. 12, 14, 32 a 49 —excepto la tercera de p. 48, que es de la Academia— y contracubierta).

Diseño de los carteles de las pp. 153 a 155
Mercedes Jaén Ruiz

Imagen de la cubierta y de las páginas de separación
Blanca Muñoz, *Agua (Tíber)* [detalle], 1991

Imagen de la contracubierta
Diana García Roy, *Percorso romano II*, 2012

Esta publicación ha sido posible gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El contenido de la misma no refleja necesariamente la postura de la AECID.

© Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
© de los textos: sus autores
© de las imágenes: sus propietarios

Roma, 2023

Todos los derechos reservados.
No está permitida la reproducción total o parcial de la obra, ni su tratamiento o trasmisión por cualquier medio o método, sin la autorización previa y escrita del editor.

ROMA, SIEMPRE ROMA: INFINITAS FORMAS

La conmemoración del 150 aniversario de la Academia de España en Roma ha supuesto un momento de reflexión y revisión crítica de la institución desde diferentes ángulos, entre ellos el de la igualdad de género. Nació, así, un estudio sobre la presencia femenina desde 1873 hasta hoy que evidenció una profunda disparidad, pero también, afortunadamente, su paulatina disminución en años recientes.

El proyecto se concretó en varias iniciativas para dar a conocer el trabajo de las mujeres durante el periodo de residencia, coronadas con la exposición *Roma, siempre Roma: infinitas formas. Mujeres de la Academia de España en Roma en las artes visuales*, inaugurada en Santander en julio de 2023. Obras de 37 residentes desde 1965 que reflejan la riqueza de técnicas y de lenguajes expresivos usados por todas ellas, pero entrelazadas por la presencia más o menos explícita de Roma, ciudad de múltiples facetas a través de la que se filtran todas las contradicciones de la sociedad contemporánea.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
aecid
Cooperación Española
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA