

Educa-Mujer-Arte

La presencia de las mujeres en
la Historia del Arte

IMAGEN E IDENTIDAD

SU REFLEJO EN LA ESO Y BACHILLERATO

GERTRUDE STEIN

PROMOTORA

Datos

Identidad : Gertrude Stein

Cronología: (Allegheny; 3 de febrero de 1874 -París, 27 de julio de 1946)

Marco espacial: Europa/ Francia

Periodo: Contemporáneo. Vanguardias s. XX

Cargos ocupados: títulos..

Actividad: novelista, poeta, autora de obras teatrales, coleccionista de arte y mecenas.

Obras más importantes:

Firma:

Comentario

Breve contexto histórico-social

Figura clave del ambiente artístico y literario de su tiempo, debido a su enorme personalidad y al papel de mecenas que ostentó a principios del siglo XX, Stein es también una escritora considerada pionera de la literatura modernista.

Picasso, Hemingway, Fitzgerald... conoció e influyó en pintores bohemios y escritores malditos, pilotó algunos de los movimientos vanguardistas más importantes del siglo XX y creó una rupturista obra literaria. Desde París, la escritora estadounidense Gertrude Stein se convirtió en una de las máximas influencias estéticas. Fue el espejo en que se reflejó el esplendor creativo de la ciudad de las luces de una época en que todo parecía permitido.

Principales aspectos biográficos

Gertrude Stein nació en 1874 en Allegheny (Pensilvania) en el seno de una familia judía de clase media-alta. Inició estudios en la Escuela de Medicina Johns Hopkins, pero tras cuatro años abandonó los estudios sin un título. En 1903 se trasladó a París junto con su hermano Leo, coleccionista de arte, y su casa no tardó en convertirse en centro de reunión de los in-

cipientes movimientos de vanguardia. El apartamento de Leo y Gertrude Stein en París (27 Rue de Fleurus) desde 1903 hasta 1914 se convirtió en un lugar de encuentro de artistas, poetas, músicos y filósofos que vivían en París o estaban de visita. Leo era crítico de arte y coleccionista y Gertrude, una escritora y una intelectual con carisma. Su profunda devoción por el arte de vanguardia los llevó a invertir todo su dinero en las obras de arte de los artistas jóvenes del momento. De esta manera, los Stein se convirtieron en los primeros coleccionistas de pinturas cubistas y fauvistas, y con ello en mecenas del arte de su tiempo. Juntos atesoraban una colección increíble de arte moderno y poseían una influyente red de contactos.

En abril de 1914 Leo se mudó a Settignano, cerca de Florencia y Gertrude se quedó en París con su asistente y compañera de toda la vida, Alice B. Toklas. Con la separación de Leo y Gertrude la colección de arte se dividió. Ella siguió reuniendo arte de Picasso, ahora cubista, un estilo que Leo no apreciaba. Fue coleccionista de obras de Renoir, Honoré Daumier, Pierre Bonnard, Henri Manguin, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Cézanne, Delacroix, Matisse, Picasso. A su muerte, la colección de Gertrude hacía hincapié en la obra de Picasso y Juan Gris, el resto de sus otras obras, en su mayoría, habían sido vendidas.

En su escritura, Stein experimentó con diferentes tipos de técnicas, como el cubismo y la abstracción, aunque su trabajo no fue comprensible para todos.

Stein y Toklas se hicieron famosas con la publicación de *The Autobiography of Alice B. Toklas* en 1933. En octubre de 1934, Stein llegó a América después de una ausencia de 30 años. Al desembarcar en Nueva York, se encontró con una multitud de periodistas y artículos de primera plana sobre Stein aparecieron en casi todos los periódicos de la ciudad. Cuando dejó Estados Unidos en mayo de 1935, siendo una celebridad, se llevaba un compromiso firmado con Random House, que había aceptado ser el editor estadounidense de todos sus trabajos futuros.

Con el estallido de la segunda guerra mundial, Stein y Toklas se trasladaron a una casa de campo. Gertrude y Alice, ambas judías, escaparon a la persecución probablemente debido Gertrude era una americana y una autora famosa.

Tras el fin de la contienda Gertrude y Alice permanecieron en París, cuando la vanguardia histórica de la capital francesa había huido y se había instalado en un nuevo e incipiente foco cultural al otro lado del Atlántico: Nueva York. Durante este último periodo recibió en su casa la visita de muchos jóvenes soldados norteamericanos con aspiraciones literarias.

Murió en París el 27 de julio de 1946, a los 72 años, después de una cirugía contra el cáncer de estómago.

Tipo de actividad desarrollada, explicando sus motivaciones, objetivos, repercusión de su actuación más allá de lo propiamente artístico y si se observa algún tipo de evolución a lo largo del tiempo.

La búsqueda experimental marcó la carrera literaria de Stein. Se sabe que Gertrude era una mujer atrevida en sus opiniones, con un sentido del humor peculiar quiso ir más allá de lo establecido en cuanto a géneros literarios, queriendo llevar a la literatura los principios del cubismo, del que era una gran admiradora. Sus primeras obras, como *Tres vidas* (1909), bebían aún de fuentes más o menos tradicionales, pero con la monumental *Ser norteamericanos* (1925) se colocó definitivamente en primera línea de la literatura experimental. Con *Autobiografía de Alice B. Toklas* (1933) y *Autobiografía de todo el mundo* (1937) revolucionó el género memorialístico. En *The Autobiography of Alice B. Toklas*, aparentemente estamos

leyendo un texto autobiográfico y quien lo firma es Alice B. Toklas, la secretaria y compañera sentimental de la gran autora, pero quien está detrás de estas páginas es la misma Gertrude Stein. En este libro Stein construye su propio personaje histórico a través de una narradora interpuesta en tercera persona: su compañera Alice B. Tolkas. Así, a pesar de que es un texto muy controvertido por su carácter megalómano, al hilo de la voz de Alice, entramos en la casa que las dos mujeres compartieron en París entre 1903 y 1933, y por donde desfilaban las figuras que definieron lo que sería la cultura de principios del siglo XX. Comiendo con Picasso, cenando con Hemingway o hablando de sombreros con Marcelle Braque, se fue hilando una tradición intelectual que hoy ya es clásica y a Gertrude Stein debemos el gran favor de haber abierto las puertas de este salón donde las anécdotas, divertidas o trágicas, acabaron convirtiéndose en Historia con mayúsculas. El libro constituye un testimonio vívido sobre esta época y las relaciones humanas entre escritores, pintores y fotógrafos y su actitud ante el arte.

La lista de asistentes frecuentes a sus tertulias incluye a Pablo Picasso, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Sinclair Lewis, Ezra Pound, Gavin Williamson, Thornton Wilder, Sherwood Anderson, Francis Cyril Rose, Carlos Cisneros Núñez de Carranza, René Crevel, Élisabeth de Gramont, Francis Picabia, Claribel Cone, Mildred Aldrich, Carl Van Vechten y a Henri Matisse.

Por su apoyo incondicional a los creadores jóvenes, la escritora recibió el sobrenombre de “la madre del modernismo” y la gran consejera de la “generación perdida” (“lost generation”) de escritores estadounidenses. Stein ha sido acreditada como inventora del término “Generación Perdida” que incluye a aquellos escritores cuyo momento decisivo en el tiempo y la mayoría de edad había sido la Primera Guerra Mundial.

Gusto artístico que delata su actuación, intereses artísticos en función de las obras promovidas, coleccionadas, etc. y si se observa algún tipo de evolución a lo largo del tiempo.

Stein mantuvo siempre que el cubismo fue un movimiento pictórico español, como comenta la narradora interpuesta de *Autobiografía de Alice B. Toklas*. “Gertrude Stein siempre dijo que el cubismo es una concepción puramente española, y que sólo los cubistas pueden ser cubistas, y que el único cubismo verdadero es el de Picasso y el de Juan Gris”

Stein tenía un apego especial por España. Su homenaje al misticismo religioso español y a su figura más relevante, encarnada por Santa Teresa de Ávila, se ve reflejado en su ópera *Cuatro Santos en tres actos* (1927) (*Four Saints in Three Acts*). Mantuvo una profunda y estrecha amistad con Gris, como ella misma escribe en la Autobiografía “Esta idea sobre la exactitud motivó que Gertrude Stein y Juan Gris se comprendieran perfectamente”. Es conocida su relación fraternal con Picasso, de la que hay abundante material fotográfico y literario. Al pintor le dedicó uno de sus famosos *Retratos* y también numerosas alusiones en su literatura.

El retrato que le hizo Picasso parecía reunir, en una única obra y para siempre, no solamente al artista y a la modelo, en su común búsqueda de la inmortalidad, sino también, de un modo íntimo e independiente dos personalidades geniales. James Lord describe el cuadro en su contexto “su presencia en aquella habitación era imborrable, porque a su manera parecía ser la misma Gertrude, mientras que ella, también a su manera, parecía ser su retrato. Nadie podía no reparar en su retrato, porque era imposible no hacerle caso. Estaba allí, igual que ella, con una avasalladora e indómita inmediatez. Donde se encontraba, colgando sobre la chimenea, pendía a más altura que cualquiera de los otros cuadros, un modo de recordarles que sólo eran lo que eran, es decir, obras de arte menores... No es casual que, durante los años de la ocupación,

cuando la señorita Stein se alejó de París, el retrato fuera el único Picasso que le hizo compañía en su escondrijo rural, como para recordarle los muchos que había dejado atrás.”

Bibliografía / webgrafía

GOMPERTZ, Will. *¿Qué estás mirando?: 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*. Taurus, 2014, pp.124,129,134,186

LORD, James. *Cinco mujeres excepcionales*. Elba, 2013, pp.25-86

Piñero Gil, Eulalia. «París era una mujer: Gertrude Stein y la eclosión de las artes». *Bells: Barcelona English language and literature studies*, 2004, Vol. 13, <https://raco.cat/index.php/Bells/article/view/82939>.

Gertrude Stein. (2022, 23 de diciembre). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta 19:53, enero 14, 2023 desde https://es.wikipedia.org/wiki/Gertrude_Stein

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografía de Gertrude Stein». En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea* [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stein_gertrude.htm [fecha de acceso: 14 de enero de 2023].

Enlaces de interés

Puyol Loscertales, A. (2021, febrero, 16). *Gertrude Stein y el destino del arte.*[Archivo de Video] Recuperado de https://www.google.com/search?q=gertrude+stein&rlz=1C1CHBD_esE-S903ES903&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKewivjuHamMD8AhVUbpEDHU-FkAzYQ_AUoBHoECAEQBg&biw=1366&bih=625&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:a4ce7e90,vld:20yFcnTN9H0

Glosario

Cubismo: Movimiento artístico de las primeras vanguardias nacido en Francia a principios del siglo XX. Se caracteriza por reconocer la naturaleza bidimensional del lienzo, descomponiendo las imágenes en figuras geométricas que muestran perspectivas diversas. Dentro de este movimiento pictórico en el que destacan figuras como Pablo Picasso, Georges Bracque y Juan Gris, entre otros, se pueden ver diferentes fases: la etapa protocubista en la que las figuras comienzan a marcar perfiles geométricos, como se observa en *Las señoritas de Avignon*, el cubismo analítico, el cubismo hermético que se caracteriza por utilizar numerosos puntos de vista en la obra, generalmente pintada en tonos monocromos y el cubismo sintético, que reduce los objetos a volúmenes en composiciones más sencillas que, a veces incorpora collages, y presenta un cromatismo más vivo.

Forma de citar la ficha

Santamaría García, Elsa Elena, “Gertrude Stein”, en página Web <https://educamujerarte.com/> del proyecto de investigación educativa La presencia de las mujeres en la Historia del Arte. Imagen e identidad. Su reflejo en la ESO y Bachillerato.