

EXAGGERATIONS OF HISTORY – ALL ARTISTS

1. Guda of Weissfauen (Weissfauen Convent) b.Germany (1100-unknown)-Romanesque
2. Herrad von Landsberg b.France (1130-unknown)-Romanesque
3. Claricia of Bavaria b.Germany (1200-unknown)-Romanesque
4. Caterina Vigri b.Italy (1413-1463)-Gothic
5. Maria Ormani b.Italy (1428-1471)-Renaissance
6. Properzia de' Rossi b.Italy (1490-1530)-Renaissance
7. Mechtelt van Lichtenberg b.Netherlands (1520-1598)-Renaissance
8. Plautilla Nelli b.Italy (1524-unknown)-Renaissance
9. Caterina Van Hemessen b.Belgium (1527-1565)-Mannerism
10. Sofonisba Anguissola b.Italy (1535-1625)-Renaissance Mannerism / Baroque - Realism
11. Lavinia Fontana b.Italy (1552-1614)-Mannerism
12. Esther Inglis b.England (1571-1624)-Realism
13. Elisabetta Catanea Parasole b.Italy (1575-1620)-Mannerism / Baroque
14. Fede Galizia b.Italy (1578-1630)-Baroque /Naturalism
15. Anna Visscher b.Netherlands (1583-1651)-Baroque
16. Chiara Varotari b.Italy (1584-1663)-Baroque
17. Suor Lucrina Fetti b.Italy (1590-1673)-Mannerism
18. Artemisia Gentileschi b.Italy (1593-1656)-Baroque
19. Clara Peeters b.Belgium (1594-1636)-Realism - Still life
20. Arcangela Paladini b.Italy (1599-1622)-Baroque
21. Giovanna Garzoni b.Italy (1600-1670)-Baroque / Still Life
22. Judith Leyster b.Netherlands (1609-1660)-Dutch Golden Age
23. Louise Hollandine b.Netherlands (1622-1709)-Baroque - Dutch Golden Age
24. Josefa de Ayala b.Spain (1630-1684)-Baroque
25. Maria van Oosterwijck b.Netherlands (1630-1693)-Dutch Golden Age
26. Mary Beale b.United Kingdom (1633-1699)-Baroque
27. Elisabetta Sirani b.Italy (1638-1665)-Baroque
28. Maria Sybilla Merian b.Netherlands (1647-1717)-Botanical Realism
29. Élisabeth Sophie Chéron b.France (1648-1711)-Renaissance
30. Joanna Koerten b.Netherlands (1650-1715)-Renaissance
31. Susan Penelope Rosse b.England (1652-1700)-Renaissance
32. Luisa Roldan b.Spain (1656-1706)-Baroque
33. Anne Killigrew b.United Kingdom (1660-1685)-Baroque
34. Rachael Ruysch b.Netherlands (1664-1750)-Baroque - Dutch Golden Age
35. Giovanna Fratellini b.Italy (1666-1731)-Baroque
36. Rosalba Carriera b.Italy (1673-1757)-Rococo
37. Lucia Casalini Toreli b.Italy (1677-1762)-Baroque
38. Anna Waser b.Switzerland (1678-1714)-Classicism / Baroque
39. Giulia Lama b.Italy (1681-1747)-Baroque
40. Anna Dorothea Therbusch b.Germany (1721-1782)-Rococo
41. Therese Mengs b.Germany (1725-1806)-Neoclassicism
42. Marie-Thérèse Reboul b.France (1738-1806)-Neoclassicism
43. Anne Vallayer - Coster b.France (1744-1818)-Still life

EXAGGERATIONS OF HISTORY – ALL ARTISTS

44. Adélaïde Labille-Guiard b.France (1749-1803)-Neoclassicism
45. Anna Maria Mengs b.Germany (1751-1792)-Neoclassicism
46. Elisabeth Vigée Lebrun b.France (1755-1842)-Rococo with elements of Neoclassicism
47. Maria Cosway b.Italy (1760-1838)-Neoclassicism
48. Marie-Gabrielle Capet b.France (1761-1818)-Neoclassicism
49. Rose-Adélaïde Ducreux b.France (1761-1802)-rococo
50. Angelica Kauffman b.Switzerland (1770-1807)-Neoclassicism / Rococo
51. Marie-Françoise Constance Mayer b.France (1775-1821)-Neoclassicism / Romanticism
52. Sarah Goodridge b.USA (1788-1853)-Neoclassicism
53. Anne Hall b.USA (1792-1863)-Neoclassicism / Rococo
54. Victoria Martin de Campo b.Spain (1794-1869)-Neoclassicism
55. Julia Margaret Cameron b.India/ British (1815-1879)-Pioneer Victorian photography
56. Lily Martin Spencer b.United Kingdom (1822-1902)-Realism
57. Rosa Bonheur b.France (1822-1899)-Realism
58. Harriet Hosmer b.USA (1830-1908)-Neoclassicism
59. Harriet Powers b.USA (1837-1910)-Folk art
60. Berthe Morisot b.France (1841-1895)-Impressionism, Modern art, Realism
61. Mary Cassatt b.USA (1844-1926)-Impressionism
62. Edmonia Lewis b.USA (1844-1907)-Neoclassicism
63. Elizabeth Thompson b.Switzerland (1846-1933)-Romanticism, Social Realism
64. Helen Allingman b.United Kingdom (1848-1926)-Realism
65. Ana Bilinska b.Poland (1854-1893)-Realism
66. Eliza Barchus b.USA (1857-1959)-Landscape painter/ Realism
67. Minerva J Chapman b.USA (1858-1947)-Impressionism
68. Nampeyo b.Hopi Reservation Arizona, USA (1859-1942)-Hopi Revival
69. Magdalena Mira b.Chile (1859-1930)-Objective Naturalism
70. Virginie Demont-Breton b.France (1859-1935)-French Naturalism
71. Mariane von Werefkin b.Russia (1860-1938)-Expressionist
72. Hilma Af Klint b.Sweden (1862-1944)-Naturalism /Abstract
73. Julia Morgan b.USA (1872-1957)-Wide range of historical styles.
74. Violet Oakley b.USA (1874-1961)-American Renaissance
75. Rebeca Matte Bello b.Chile (1875-1929)-Neoclassicism
76. Meta Vaux Warrick Fuller b.USA (1877-1968)-Realism
/Precursor to the Harlem Renaissance
77. Zinaida Serebriakova b.Russia (1884-1967)-Russian pre-revolutionary realist tradition
78. Sonia Delaunay b.Odessa/ Russian Empire (1885-1979)-Avant-garde / Simultanism
79. Tarsila do Amaral b.Brazil (1886-1973)-Modernism
80. Georgia O'Keeffe b.USA (1887-1986)-Modernism/ Preciosionism
81. Hanna Höch b.Germany (1889-1978)-Modern art, Dada
82. Alma Thomas b.USA (1891-1978)-Expressionism, Realism
83. Augusta Savage b.USA (1892-1962)-Harlem Renaissance
84. Dorothy Liebes b.USA (1897-1972)-Modern
85. Tamara de Lempicka b.Poland (1898-1980)-Art Deco

EXAGGERATIONS OF HISTORY – ALL ARTISTS

86. Louise Nevelson b.Ukraine (1899-1988)-Modern art, Abstract expressionism, Cubism
87. Barbara Hepworth b.United Kingdom (1903-1975)-Modernism
88. Margaret Bourke White b.USA (1904-1971)-Photojournalism
89. Lois Mailou Jones b.USA (1905-1998)-Harlem Renaissance
90. Frida Kahlo b.Mexico (1907-1954)-Frida
91. Lola Alvarez Bravo b.Mexico (1907-1993)-Photomontage /Photojournalism
92. Lee Miller b.USA (1907-1977)-Photojournalism
93. Lee Krasner b.USA (1908-1984)-Ever evolving - Abstract Expressionism
94. Cipe Pineles b.Austria (1908-1991)-Modernism
95. Remedios Varo b.Spain (1908-1963)-Surrealism
96. Louise Bourgeois b.France (1911-2010)-Surrealism, Body Art, Installation Art, Proto-Feminism Artists, Assemblage
97. Thelma Johnson Streat b.USA (1912-1959)-Ethnic Themes
98. Meret Oppenheim b.Germany (1913-1985)- Surrealism, Surrealist Sculpture
99. Amrita Sher-Gil b.Hungary (1913-1941)-Avant-garde
100. Elizabeth Catlett b.USA (1915-2012)- Modern art, Harlem Renaissance
101. Leonora Carrington b.England (1917-2011)-Surrealism

Guda of Weissfaeu (Weissfaeu Convent)

1100 - unknown

b. Germany

During the Middle Ages the work of women was mostly anonymous. In this, Guda breaks the barrier. She was a twelfth century nun and illuminator and is credited as one of the first women in Europe to sign her work and include a self-portrait. In one that is preserved till today, she holds a Latin inscription reading “Guda, peccatrix mulier scripsit et pinxit hunc librum,” translated as “Guda, a sinful woman, wrote and painted this book.

Durante la Edad Media el trabajo de las mujeres era mayoritariamente anónimo. En esto, Guda rompe la barrera. Fue monja e iluminadora del siglo XII y se le atribuye ser una de las primeras mujeres en Europa en firmar su obra e incluir un autorretrato. En uno que se conserva hasta el día de hoy, sostiene una inscripción en latín que dice “Guda, peccatrix mulier scripsit et pinxit hunc librum”, traducida como “Guda, una mujer pecadora, escribió y pintó este libro.

Herrad von Landsberg

1130 - unknown

b. France

Herrad of Landsberg was an Alsatian nun and abbess of Hohenburg Abbey during the 12th century.

She was the author of the Hortus Deliciarum (or in English, The Garden of Delights), a pictorial encyclopedia.

While other artists and writers contributed to its creation, it was mainly compiled, written, and edited by Herrad. The text included much of the knowledge of arts and science of the time. History, philosophy, theology, and poetry, to name a few. As the editor, she made sure the text was cohesive and impressive as it was.

Relevant to today's world, her work was unique as it questioned issues that needed reform regarding the role of women within society, monastic and in general. It was completed by 1185 and included 336 illustrations.

Herrad de Landsberg fue una monja alsaciana y abadesa de la abadía de Hohenburg durante el siglo XII.

Fue autora del Hortus Deliciarum (o en español, El Jardín de las Delicias), una enciclopedia pictórica.

Si bien otros artistas y escritores contribuyeron a su creación, Herrad además de escribir y compilar el trabajo delegado, fue su editora. El texto incluía gran parte del conocimiento de las artes y las ciencias de la época. Historia, filosofía, teología y poesía, por nombrar algunos. Como editora, se aseguró de que el texto fuera cohesivo e impresionante.

Relevante para el mundo de hoy, su trabajo fue único, ya que cuestionó temas que necesitaban una reforma en relación con el papel de la mujer dentro de la sociedad, monástica y en general. Se completó en 1185 e incluía 336 ilustraciones.

Claricia of Bavaria

1200 - unknown

b. Germany

Claricia was a 13th-century illuminator. We learned about her because she added her self-portrait in a South German psalter of c. 1200, now in Baltimore, at The Walters Art Museum. She depicted herself swinging from the tail of the letter Q, including her name over her head. It is unclear if Claricia belonged to the order of the Benedictine nuns at the abbey of St Ulrich and Afra, as she portrays herself wearing layman clothing and loose hair, which suggests that she either collaborated in the scriptorium or studied in the Convent. She is significant due to being among the first women to create a self-portrait and the only one known from the 13th century.

Claricia fue una iluminadora del siglo XIII. Sabemos de ella porque agregó su autorretrato en un salterio del sur de Alemania de c. 1200, ahora en Baltimore, en The Walters Art Museum. En el se representa balanceándose de la cola de la letra Q, e incluyó su nombre sobre su cabeza. No está claro si Claricia pertenecía a la orden de las monjas benedictinas de la abadía de San Ulrico y Afra, ya que su ropa pareciera ser un atuendo laico y además lleva el pelo suelto, lo que sugiere que colaboró en el scriptorium o estudió en el Convento, pero no pertenecía a él. Es importante por estar entre las primeras mujeres en crear un autorretrato y el único conocido del siglo XIII.

Caterina Vigri

1413 - 1463

b. Italy

St Catherine of Bologna (Caterina Vigri/ 1413-1463) was an Italian mystic and the Patron Saint of the Arts. A palette and paintbrushes are her symbols. She dedicated herself to miniature painting and poetry. Some of her paintings are stored at the Clarice convent in Bologna, Italy. Throughout her life St Catherine claim to have visions and Revelations based on which she wrote *Le Sette Armi Necessarie alla Battaglia Spirituale*, translated as *The Seven Spiritual Weapons*. Her relics can still be viewed today and you can find her sitting upright in the *Capella de la Santa* in a glass shrine.

Santa Catalina de Bolonia (Caterina Vigri/ 1413-1463) fue una mística italiana y Patrona de las Artes. Sus simbolos son una paleta y pinceles. Se dedicó a la pintura en miniatura y a la poesía. Algunas de sus obras se encuentran almacenadas en el convento Clarice en Bolonia, Italia. A lo largo de su vida, Santa Catalina afirma haber tenido visiones y revelaciones en base a las cuales escribió *Le Sette Armi Necessarie alla Battaglia Spirituale*, traducido como *Las Siete Armas Espirituales*. Sus reliquias todavía se pueden ver hoy. Puedes encontrarla sentada en la *Capella de la Santa* en un santuario de vidrio.

Maria Ormani

1428 - 1471

b. Italy

Maria Ormani was a hermit fifteenth-century nun. Her self-portrait is the oldest to have been found by a woman in the Renaissance. Her relevance and what we can learn from her self-portrait is of tremendous importance.

Her direct, self-possessed gaze and frontal pose confront the audience (herself) in a manner that contemporary female profile portraits do not. This is considered evidence of women's status and self-image. And a testimony that the convent walls shielded them from the Florentine patriarchal hierarchy and social pressures, allowing them to thrive as individuals with personal achievements

Her self-portrait also attests that she became a prominent illustrator of manuscripts at her convent's scriptorium. We can assume, she was quite proud of her accomplishments, for she signed her work, an unusual occurrence in medieval artwork.

Maria Ormani fue una monja de claustro del siglo XV. Su autorretrato es el más antiguo encontrado en el Renacimiento de una mujer. Su relevancia y lo que podemos aprender de su autorretrato es de tremenda importancia.

La mirada directa, dueña de sí misma y su pose frontal se enfrentan directo a la audiencia de una manera que no lo hacen los retratos de perfil femeninos contemporáneos con este. Esto se considera evidencia del estatus de la mujer y de su propia imagen. Y un testimonio de que los muros del convento las protegieron de la jerarquía patriarcal florentina y de las presiones sociales. Permitiéndoles prosperar como individuos con logros personales.

Su autorretrato también da fe de que se convirtió en una destacada ilustradora de manuscritos en el scriptorium de su convento. Podemos suponer que estaba bastante orgullosa de sus logros, ya que firmaba su trabajo. Un hecho inusual en el arte medieval.

Properzia de' Rossi

1490 - 1530

b. Italy

Properzia de' Rossi is known to be the first female professional sculptor in Western History and the only women sculptor included in Vasari's book, *Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, Architects* (1550).

During a time when sculpting was reserved for men, she was acclaimed for the minute carvings executed on peach and cherry pits, which were the materials she used to teach herself, probably out of necessity. In later years she moved into more traditional materials, like marble.

At 36 the Bolognese sculptor achieved the inconceivable. Artistic and financial parity for her work for San Petronio, the most important church in Bologna According to Vasari "She executed [these carvings] so well and with such patience, that they were singular and marvelous to behold, not only for the subtlety of the work but also for the liveliness of the little figures that she made in them and the extreme delicacy with which they were arranged.

Properzia de' Rossi es conocida por ser la primera mujer escultora profesional en la historia occidental y la única mujer escultora incluida en el libro de Vasari, *Vidas de los pintores, escultores y arquitectos más eminentes* (1550).

Durante una época en la que la escultura estaba reservada a los hombres, fue aclamada por las minuciosos tallados realizadas en huesos de melocotón y cereza, que eran los materiales que usaba para aprender por sí misma, probablemente por necesidad. En años posteriores se pasó a materiales más tradicionales, como el mármol.

A los 36 años, logró lo inconcebible. Paridad artística y económica por su trabajo en San Petronio, la iglesia más importante de Bolonia

Según Vasari "Ella ejecutó [esos tallados] tan bien y con tanta paciencia, que eran originales y maravillosas de contemplar; no solo por la sutileza del trabajo sino también por la vivacidad de las figuras que realizó en ellas y la extrema delicadeza con que fueron organizadas.

Mechtelt van Lichtenberg

1520 - 1598

b. Netherlands

Mechtelt van Lichtenberg was a female artist active in the Netherlands during the sixteenth century. It is unclear how van Lichtenberg learned to paint, although it has been presumed that she was the apprentice to Jan van Scorel. Her work shows his influence and that of his pupil Maarten van Heemskerck. Her earliest known work (1546) is an oil on panel entitled Pieta with Mary Magdalene. In it, it is speculated that she painted her self-portrait, which was used as a reference for the miniature portrait. The painting is now in the collection of the Centraal Museum in Utrecht. The Stedelijk Museum Kampen has other works by her, including Adoration of the Shepherd (1572) and a large painting of The Last Supper on two panels (1574). In The Last Supper, her family members were portrayed as apostles. Only a few other pieces are known to have survived.

"Mechtelt van Lichtenberg fue una artista activa en los Países Bajos durante el siglo XVI. No está claro cómo aprendió a pintar, aunque se presume que fue la aprendiz de Jan van Scorel. Su trabajo muestra su influencia y la de su [otro] alumno Maarten van Heemskerck.

Su obra más antigua conocida (1546) es un óleo sobre tabla titulado Piedad con María Magdalena. En él se especula que pintó su autorretrato, el cual fue utilizado como referencia para el retrato en miniatura. La pintura se encuentra ahora en la colección del Museo Central de Utrecht. El Stedelijk Museum Kampen tiene otras obras de ella, incluida la Adoración del pastor (1572) y una gran pintura de La última cena en dos paneles (1574). En La última cena, los miembros de su familia fueron retratados como apóstoles. Además de esta solo se conocen unas pocas más.

Plautilla Nelli

1524 - No record

b. Italy

Plautilla Nelli entered a Santa Caterina da Siena convent at age 14. Luckily for her, nuns were encouraged to do art.

Nelli became a prolific artist and had eight apprentices. She produced large-scale devotional paintings and manuscript illuminations for the church and private commissions. There are about twenty surviving paintings, including the largest and earliest known painting of the Last Supper by a woman.

The Florentine elite sought the holy images of Sister Plautilla Nelli's studio, which Vasari noted in "Lives of the Artists" that she could have been among the greatest of the world if she could have studied mathematics and anatomy.

Plautilla Nelli ingresó a un convento de Santa Caterina da Siena a los 14 años. Por suerte para ella, las monjas eran alentadas a dedicarse al arte.

Nelli se convirtió en una artista prolífica, que además tuvo ocho aprendices. Produjo pinturas devocionales a gran escala e iluminaciones de manuscritos para la iglesia y encargos privados. Hay alrededor de veinte pinturas sobrevivientes, incluida la pintura más grande y más antigua conocida de la Última Cena de una mujer.

La élite florentina buscó las imágenes sagradas del estudio de la hermana Plautilla Nelli, que Vasari señaló en "Vidas de los artistas" que podría haber estado entre las más grandes del mundo si se le hubiera permitido estudiar matemáticas y anatomía.

Caterina Van Hemessen

1527 - 1565+

b. Belgium

Caterina Van Hemessen was a successful painter during her lifetime. She is credited for creating the first self-portrait of an artist of any sex at the easel. She is also the earliest Flemish renaissance painter from whom there is verifiable extant work. There are 10 surviving works bearing her signature, eight (8) portraits and two (2) religious' pictures. The surviving portraits are small and characterized by their realism. They are intimate and dignified in nature.

Her best-known work is her self-portrait now in the Kunstmuseum in Basel. Maria of Austria was her most prominent patron. She moved to Spain with her husband as per her invitation and was left a lifetime pension after her passing.

Caterina Van Hemessen fue una pintora muy exitosa durante su vida. Se le atribuye la creación del primer autorretrato de un artista de cualquier sexo frente al caballete. También es la pintora renacentista flamenca más antigua de la que se conserva trabajo verificable. 10 obras con su firma la Ocho (8) retratos y dos (2) cuadros religiosos. Los retratos son pequeños y se caracterizan por su realismo. La pintura es de carácter íntimo y digno. Su obra más conocida, es su autorretrato, que ahora se encuentra en el Kunstmuseum de Basel.

María de Austria fue su mecenas más destacada. Se mudó a España con su esposo invitada por ella. Y recibió una pensión vitalicia después de su fallecimiento.

Sofonisba Anguissola

1535 - 1625

b. Italy

Sofonisba Anguissola was an exquisite Renaissance painter and among the first known female artists to establish an international reputation. She received training from some known masters of her native city, Cremona.

Anguissola's paintings showed a stellar sense of innovation. She imbued her portraits with narrative and intellectual nuances. It was that that captured the attention of Michelangelo Buonarroti. They kept in touch via mail. In those letters, she received advice and critiques for her work, which helped her develop her skills further.

Numerous artists sought her advice. In her later years, she became a great patron of the arts, funding other young artists and helping them develop their careers. At 92, Anthony van Dyck visited her. He said that the conversation taught him more about painting than anything else in his life.

Sofonisba Anguissola fue una maravillosa pintora renacentista y una de las primeras artistas femeninas conocidas en establecer una reputación internacional. Recibió su formación de parte algunos maestros conocidos de su ciudad natal, Cremona.

Las pinturas de Anguissola mostraron un sentido estelar de innovación. Imbuyó sus retratos de matices narrativos e intelectuales. Fue eso lo que llamó la atención de Miguel Ángel Buonarroti. Con el que se mantuvo en contacto por cartas. En ellas, recibió consejos y críticas por su trabajo, lo que la ayudó a desarrollar aún más sus habilidades.

Numerosos artistas buscaron su consejo. En sus últimos años, se convirtió en una gran mecenas de las artes, financiando a otros artistas jóvenes y ayudándolos a desarrollar sus carreras.

A los 92 años, Anthony van Dyck la visitó. Dijo que la conversación le enseñó más sobre la pintura que cualquier otra cosa en su vida.

Lavinia Fontana

1552 - 1614

b. Italy

Lavinia Fontana is considered the first female professional artist, she was among the first artists to receive a written contract, and the first woman to paint nudes. Lavinia got her degree from the University of Bologna in 1580 and elected a member of the Roman Academy later in her career. A very rare honor for a woman at the time.

Her prices were similar to her contemporary Caravaggio, yet her name is not as familiar to most.

Among her patrons were princes and prelates. She worked as a portraitist for the Vatican Court of Pope Paul V.

She had an unconventional marriage arrangement for the time. It was her husband who took care of all the domestic work. Including caring for the eleven (11) children they had together. Giving her time to develop her artistry and business.

Lavinia Fontana es considerada la primera mujer artista profesional, fue una de las primeras artistas en recibir un contrato por escrito y la primera mujer en pintar desnudos.

Lavinia obtuvo su título de la Universidad de Bolonia en 1580 y fue elegida miembro de la Academia Romana más adelante en su carrera. Un honor muy raro para una mujer en ese momento.

Sus precios eran similares a los de su contemporáneo Caravaggio, pero su nombre no es tan familiar para la mayoría.

Entre sus patrocinadores se encontraban príncipes y prelados. Trabajó como retratista para la Corte del Vaticano del Papa Pablo V.

Tenía un arreglo matrimonial poco convencional para la época. Era su esposo quien se ocupaba de todo el trabajo doméstico. Incluyendo el cuidado de los once (11) hijos que tuvieron juntos. Dándole tiempo para desarrollar su arte y su negocio.

Esther Inglis

1571 - 1624

b. England

Esther Inglis was a miniaturist, writer, illuminator, embroiderer, and calligrapher. She composed around 60 miniature books displaying all of her skills. She always signed her work, but she started creating her best pieces at the time she started including her selfportrait in them. She is credited for creating the earliest known self-portrait of a British female artist.

Trained by her mother Marie Presot, Inglis is one of the three women listed as painters in Scotland before 1700 in the biographical dictionary by Michael Apted and Susan Hannabuss.

And as a personal note, her husband admired her so much that he often signed his letters as "husband of the book's adorer". A paradigm shifter.

Esther Inglis fue miniaturista, escritora, iluminadora, bordadora y calígrafa. Compuso alrededor de 60 libros en miniatura mostrando todas sus habilidades en cada uno de ellos. Siempre firmaba sus obras, pero comenzó a crear sus mejores piezas en el momento en que comenzó a incluir su autorretrato en ellos. Se le atribuye la creación del primer autorretrato conocido de una artista británica.

Formada por su madre Marie Presot, Inglis es una de las tres mujeres que figuran como pintoras en Escocia antes de 1700 en el diccionario biográfico de Michael Apted y Susan Hannabuss.

Y como nota personal, su marido la admiraba tanto que a menudo firmaba sus cartas como "marido de la adornadora del libro". Un cambiador de paradigmas.

Elizabetta Catanea Parasole

1575 - 1620

b. Italy

Isabella Parasole was an Italian engraver and woodcutter. She was among the first and most prominent textile pattern designers of her time.

She published several books about the art of lace making and embroidery.

Her first publication, *Specchio delle Virtuose Donne*, published by Antonio Fchetti, was the first full pattern book to be designed by a woman.

Parasole excelled in designing intricate floral designs. Unfortunately, none of her illustrations have been recovered. Many of her lace pattern books, however, have been and are on display at the MET in New York.

Isabella Parasole fue artista italiana que se dedicó al intaglio y la xilografía.

Fue una de las primeras y más destacadas diseñadoras de patrones textiles de su época.

Publicó varios libros sobre el arte del encaje y el bordado. Su primera publicación, *Specchio delle Virtuose Donne*, editada por Antonio Fchetti, fue el primer libro de patrones completo diseñado por una mujer.

Parasole se destacó en el diseño de intrincados diseños florales.

Desafortunadamente, ninguna de sus ilustraciones ha sido recuperada. Sin embargo, muchos de sus libros de patrones de encaje han estado y están expuestos en el MET de Nueva York.

Fede Galizia

1578 - 1630

b. Italy

Fede Galizia was a child prodigy of the early Italian Baroque.

Her precocious artistic virtuosity was recognized when she was twelve (12) by Gian Paolo Lomazzo's. He wrote in his book, that she was “devoting herself to the imitation of our most excellent artists”.

By seventeen (17), she was taking portrait commissions, including a portrait of Jesuit historian Paolo Morigia who later described her work as “...of such excellence, and such a good likeness, that one could not desire anything more...”. By twenty (20), she was a sought-after painter with international fame.

She produced grand biblical scenes and portrait paintings and, her most significant works are her series of naturalistic still-lives.

She received the patronage of Milanese nobility and clergy and is known to have been a favorite at the Court of Rudolph II in Prague.

Fede Galizia fue una niña prodigio de la primera parte del barroco italiano.

Su precoz virtuosismo artístico fue reconocido por Gian Paolo Lomazzo a los doce (12) años. En su libro escribió que ella estaba "dedicándose a la imitación de nuestros más excelentes artistas".

A los diecisiete (17), estaba tomando encargos de retratos, incluido un retrato del historiador jesuita Paolo Morigia, quien luego describió su trabajo como "... de tal excelencia y de tal semejanza, que uno no podría desear nada más...". A los veinte (20), era una pintora de renombre y fama internacional.

Produjo grandes escenas bíblicas y retratos, siendo su obras más significativas su serie de naturalezas muertas en estilo naturalistas.

Recibió el patrocinio de la nobleza y el clero milanés y se sabe que fue una de las favoritas en la corte de Rodolfo II en Praga".

Anna Visscher

1583 - 1651

b. Netherlands

Anna Visscher was a highly admired Dutch artist and poet, inspiring many others to create works dedicated to her. She was a scholar that studied languages, calligraphy, embroidery, drawing, painting, glass engraving, and other arts. She was amongst the artists that formed the prestigious Muiderkring or Muiden Circle. Name after the castle in which they met. She is particularly regarded for her diamond-point glass engraving and the translation of emblem books, as she translated into Dutch thirteen epigrams from Georgette de Montenay's *Emblèmes, ou devises chrestiennes* of 1584. Some of her surviving engraving works are now in the collection of the Rijksmuseum.

Anna Visscher fue una artista y poeta holandesa muy admirada, que inspiró a muchos otros a crear obras dedicadas a ella. Fue una erudita que estudió idiomas, caligrafía, bordado, dibujo, pintura, grabado en vidrio entre artes. Fue una de las artistas que formaron el prestigioso Muiderkring o El Circulo de Muiden. Nombre del castillo en el que se reunían. Es particularmente apreciada por su grabado en vidrio con punta de diamante y la traducción de libros de emblemas, ya que tradujo al holandés trece epigramas de *Emblèmes, ou devises chrestiennes* de Georgette de Montenay. Las obras de grabado que le sobreviven, se encuentran ahora en la colección del Rijksmuseum.

Chiara Varotari

1584 - 1663

b. Italy

Chiara Varotari was an Italian painter. She came from a prominent family of established artists and learned the craft from her father and brother.

She was equally notable for her writings and the steps she took to promote herself. Varotari was an advocate for women's rights and wrote a treatise in defense of the female gender. She received a lot of women in her studio and educated an entire generation of Venetian female artists. She is credited with having been the founder of an Arts School in Venice in 1625.

During her career, Varotari worked as a professional portraitist and was highly respected during her lifetime for her work. Her portraits are characterized by the attention to detail given to the subject's clothing and jewelry. She paid relatively little emphasis on the psychology of her subjects except when in the presence of her self-portrait, in which a high level of psychology is present.

Her legacy and influence are undeniable.

Chiara Varotari fue una pintora italiana. Provenía de una destacada familia de artistas establecidos y aprendió el oficio de su padre y su hermano.

Fue igualmente notable por sus escritos y los pasos que tomó para promocionarse. Varotari fue una defensora de los derechos de la mujer y escribió un tratado en defensa del género femenino. Recibió a muchas mujeres en su estudio y educó a toda una generación de artistas venecianas. Se le atribuye haber sido la fundadora de una Escuela de Artes en Venecia en 1625.

Durante su carrera, Varotari trabajó como retratista profesional muy respetada por su trabajo. Sus retratos se caracterizan por la atención al detalle que presta a la ropa y las joyas de los sujetos. Puso relativamente poco énfasis en la psicología de sus retratados, excepto cuando estaba en presencia de su autorretrato, en el que está presente un alto nivel de psicológico en la obra.

Su legado e influencia es innegable.

Suor Lucrina Fetti

1590 - 1673

b. Italy

Lucrina Fetti was a Mannerist Italian painter born Giustina Fetti. Upon taking her vows at the Convent of Sant'Orsola of Mantua, the painter changed her name. She spent her childhood in Rome and learned to paint by assisting her brother, Domenico Fetti.

During her life as a nun Fetti, she actively worked in her brother's studio. Painted portraits of women in the Gonzaga family and religious works for the convent. Modern restoration has revealed Fetti's signature in paintings previously attributed to her brother. Her portraits are known for having a detailed emphasis on clothing.

Some of the Dukes of Mantua spoke at her funeral, highlighting the respect the Gonzaga family had for Lucrina.

Lucrina Fetti fue una pintora manierista italiana nacida como Giustina Fetti. Al tomar sus votos en el Convento de Sant'Orsola de Mantua, la pintora cambió su nombre. Pasó su infancia en Roma y aprendió a pintar ayudando a su hermano, Domenico Fetti en su estudio, lo que continuó aún después de tomar los hábitos. Pintó retratos de mujeres de la familia Gonzaga (una familia principesca italiana) y obras religiosas para el convento. La restauración moderna ha revelado la firma de Fetti en pinturas previamente atribuidas a su hermano. Sus retratos son conocidos por tener un énfasis detallado en la ropa.

Algunos de los duques de Mantua hablaron en su funeral, destacando el respeto que la familia Gonzaga tenía por Lucrina.

Artemisia Gentileschi

1593 - 1656

b. Italy

Artemisia Gentileschi was an internationally celebrated Italian Baroque painter. She enjoyed the patronage of Cosimo de Medici, The Duke of Tuscany, and King Philip of Spain, among others.

Gentileschi was the first female member of the Accademia di Arte del Disegno. Her life experience imbued her work with incredible strength.

At twelve (12), she lost her mother and took the caregiver role to her siblings. At seventeen was raped by Agostino Tassi. She went through a painful trial where she endured torture to prove herself. All to have the conviction overturned by the Pope. Following the trial, Artemisia married, left Rome for Florence, had five children, and established herself as an independent artist.

In her paintings, she showed women to be self-driven role models, capable of taking charge of their own lives rather than being docile objects of the male gaze. As a result, is said that Artemisia established the resistance of women to sexual oppression as a viable artistic theme.

Artemisia Gentileschi fue una pintora barroca italiana de renombre internacional. Disfrutó del patrocinio de Cosimo de Medici, el duque de Toscana y el rey Felipe de España, entre otros.

Gentileschi fue la primera mujer miembro de la Accademia di Arte del Disegno. Su experiencia de vida imbuyó su obra de una fuerza increíble.

A los doce (12), perdió a su madre y asumió el papel de cuidadora de sus hermanos. A los diecisiete años fue violada por Agostino Tassi. Tuvo que soportar la tortura para probar su inocencia en el juicio contra Tassi. Todo para que el más tarde el Papa anulara la condena. Después del juicio, Artemisia se casó, se fue de Roma a Florencia, tuvo cinco hijos y se estableció como artista independiente.

En sus pinturas, mostró a las mujeres como modelos a seguir, capaces de hacerse cargo de sus propias vidas en lugar de ser objetos dóciles de la mirada masculina. Como resultado, se dice que Artemisia estableció la resistencia de las mujeres a la opresión sexual como un tema artístico viable.

Clara Peeters

1594 - 1636

b. Belgium

Clara Peeters was a pioneer in the genre of Still Life. Her paintings are the only trusted source of information about her. As written records have her "too skilled" at age 12 for them to be trusted by historians.

Her paintings were modern and innovative. Still Life and Realism were not the norm as a more idealistic style of painting was the trend during her time.

Hidden in the reflection of vases and goblets we found her portraits depicting herself holding brushes. This is read by historians as a way to encourage the viewer to acknowledge her as the painter.

Her works were in collections in Rotterdam, Amsterdam, and Madrid, confirming she was a professional artist. Exporting her paintings through dealers and aiming to achieve financial profit from her work.

Clara Peeters fue una pionera en el género de la naturaleza muerta. Sus pinturas son la única fuente confiable de información sobre ella. Los historiadores no se fían de ellos, pues establecerían que a los 12 años ya era demasiado hábil como para ser cierto.

Sus pinturas eran modernas e innovadoras en ese momento. La naturaleza muerta y el realismo no eran la norma, ya que un estilo de pintura más idealista era la tendencia durante su época.

Escondidos en el reflejo de jarrones y copas encontramos sus retratos mostrándose a sí misma sosteniendo pinceles. Esto es leído por los historiadores como una forma de alentar al espectador a reconocerla como pintora.

Sus obras se encontraron en colecciones en Rotterdam, Amsterdam y Madrid. Lo que confirma que se trata de una artista profesional. Exportando sus pinturas a través de distribuidores, con el objetivo específico de obtener ganancias financieras de su trabajo.

Arcangela Paladini

1599 - 1622

b. Italy

Arcangela Paladini was a seventeenth-century prodigy.

Her virtuosity is vastly documented as a painter, singer, and poet. She achieved incredible success during her life.

At age 11 she was invited to Florence by the Grand Duchess Maria Maddalena who was fundamental for her career and life. She introduced her to Cosimo di Medici, securing patronage at the highest level and enabling her to serve in court as an artist and singer.

The self-portrait she commissioned is the only surviving work despite having numerous other works recorded.

Paladini unexpectedly died at the age of 27 and it prompted an extraordinary outpour of tributes. The Medicis themselves commissioned a marble tomb, with her bust on it. And her remains were placed in their family church adjoining the Vasari corridor where the portrait sits. Given her extraordinary life, it's sad to think that today she is widely unknown.

Arcangela Paladini fue un prodigio del siglo XVII.

Su virtuosismo está ampliamente documentado como pintora, cantante y poeta. Logró un éxito increíble durante su vida.

A los 11 años fue invitada a Florencia por la Gran Duquesa María Magdalena quien fue fundamental para su carrera y vida. Ella le presentó a Cosimo di Medici, asegurando el patrocinio al más alto nivel y permitiéndole servir en la corte como artista y cantante.

El autorretrato que le encargó es la única obra que la sobrevive a pesar de que existe registro de muchas otras.

Paladini murió inesperadamente a la edad de 27 años, lo que provocó una extraordinaria avalancha de homenajes. Los mismos Médicis encargaron una tumba de mármol, con un busto en ella. Y sus restos fueron colocados en la iglesia de su familia contigua al corredor Vasari donde se encuentra el retrato. Dada su extraordinaria vida, es triste pensar que hoy en día sea tan desconocida.

Giovanna Garzoni

1600 - 1670

b. Italy

Giovanna Garzoni was one of the first women artists to practice the art of still life painting. She started painting religious, mythological, and allegorical subjects and gained fame for her botanical paintings done with tempera and watercolor.

There is a record from 1625 that says she could sell her work "for whatever price she wished."

Garzoni's refined interpretation of plants and animals suited the taste of her aristocratic patron, including the Medici family.

She lived at the courts of Venice and Turin where she was given the title of "Miniaturist to Madama Reale". Garzoni spent several years with the Medici in Florence, worked in Naples and in France, and even frequented the court of King Charles I in England. She was a friend of Artemisia Gentileschi, they even traveled together. According to several accounts Artemisia was her role model.

She finally settled in Rome, where she died in 1670 and was buried in the church of the Accademia di San Luca, the first woman ever to be granted the privilege.

She died in Rome and was buried in the church of the Accademia di San Luca, the first woman ever to be granted the privilege.

Giovanna Garzoni fue una de las primeras mujeres artistas en practicar el arte de la pintura de bodegones. Comenzó pintando temas religiosos, mitológicos y alegóricos y ganó fama por sus pinturas botánicas realizadas en témpera y acuarela.

Hay un registro de 1625 que dice que podía vender su trabajo "por el precio que quisiera". La refinada interpretación de plantas y animales de Garzoni se adaptaba al gusto de sus coleccionistas, incluida la familia Medici.

Vivió en las cortes de Venecia y Tur n, donde se le otorgó el título de "Miniaturista de Madama Reale". Garzoni pasó varios años con los Medici en Florencia, trabaj  en Nápoles y en Francia, e incluso frecuentó la corte del rey Carlos I en Inglaterra. Era amiga de Artemisia Gentileschi, incluso viajaban juntas. Según varios relatos, Artemisia fue su modelo a seguir.

Finalmente se instaló en Roma, donde muri  en 1670 y fue enterrada en la iglesia de la Accademia di San Luca, la primera mujer a la que se le concedió el privilegio.

Judith Leyster

1609 - 1660

b. Netherlands

Judith Leyster was a Dutch painter

Evidence of her artistic training is scarce, but her body of work suggests she studied with Frans Hals. At 19 she is recognized as a painter in Samuel Ampzing's book.

Leyster achieved remarkable professional success. She became a member of the Saint Luke's Guild of Haarlem, the first woman admitted for whom an oeuvre can be cited, and in 1635 she is recorded as having three students.

Her brushwork was free and spontaneous, and she favored energetic genre scenes depicting one or two figures, often children engaged in some kind of merrymaking. In 1893, the Louvre acquired a "Frans Hals" painting. When analyzing, they discovered Leyster's distinctive monogram hidden under a false signature. This discovery led to renewed research and appreciation of Leyster's work, which had previously been confused with that of Hals.

Judith Leyster fue una pintora holandesa. La evidencia de su formación artística es escasa, pero su obra sugiere que estudió con Frans Hals. A los 19 años es reconocida como pintora en el libro de Samuel Ampzing.

Leyster logró un notable éxito profesional. Se convirtió en miembro del Gremio de San Lucas de Haarlem, la primera mujer admitida de la que se puede citar una obra, y en 1635 se registra que tenía tres alumnos.

Su pincelada era libre y espontánea, y prefería las escenas de género enérgicas que representaban una o dos figuras, a menudo niños que participaban en algún tipo de jolgorio.

En 1893, el Louvre adquirió una pintura de "Frans Hals". Al analizar, descubrieron el monograma distintivo de Leyster oculto bajo una firma falsa. Este descubrimiento condujo a una renovada investigación y apreciación del trabajo de Leyster, que anteriormente se le había atribuido a Hals".

Louise Hollandine

1622 - 1709

b. Netherlands

Louise Hollandine was a talented portrait painter of the 17th century. She was the daughter of the King and Queen of Bohemia.

Her family arranged for her to study under the tutelage of Gerard van Honthorst. Most of her work was mistakenly attributed to him. It is said she dressed and acted more like an artist than a princess, putting her efforts into her work instead of caring for herself. Some of her works can be found in the collection of German Museums.

Louise and her siblings were dubbed unmarriageable given the failed status of their parents. The princess escaped her home to become a catholic nun, leaving behind only a note, which of course enraged her protestant parents.

In time, Louise became the Abbess of Maubuisson convent where she lived until she died at the age of eighty-eight (88). Abbess Louise continued to paint until her final years and lived happily in the countryside.

Louise Hollandine fue una talentosa retratista del siglo XVII. Hija de los reyes de Bohemia.

Su familia hizo arreglos para que estudiara bajo la tutela de Gerard van Honthorst y su trabajo fue erróneamente atribuido a él. Se dice que vestía y actuaba más como una artista que como una princesa, poniendo su esfuerzo en su trabajo en lugar de cuidar de sí misma. Algunas de sus obras se encuentran en la colección de Museos Alemanes.

Louise y sus hermanos fueron calificados de no casables dado el estado fallido de sus padres después de perder el trono. La princesa escapó de su hogar para convertirse en monja católica, dejando solo una nota, lo que por supuesto enfureció a sus padres protestantes.

Con el tiempo, Louise se convirtió en la abadesa del convento de Maubuisson, donde vivió hasta su muerte a la edad de ochenta y ocho (88). La abadesa Louise continuó pintando hasta sus últimos años y vivió feliz en el campo.

Josefa de Ayala

1630 - 1684

b. Spain

Josefa de Ayala, also known as Josefa de Óbidos, is the only known female figure to have worked as a painter in Portugal in the 17th century.

Ayala's first known artworks are three engravings, a technique that few artists in Portugal practiced at the time. In them it shows her attention to anatomy and her ability to meticulously work on a small scale.

At 29 she got her parents' permission to become an emancipated woman. Which gave her freedom to be unmarried and independent from her family.

Ayala was a successful painter as well as a savvy businesswoman. The money she received for her commissions; she invested in real estate. With which she made most of her wealth.

After her death, publications about Portuguese artists celebrated her and marveled at the novelty of a woman artist.

Josefa de Ayala, también conocida como Josefa de Óbidos, es la única figura femenina conocida que trabajó como pintora en Portugal en el siglo XVII.

Las primeras obras de arte conocidas de Ayala son tres grabados, una técnica que pocos artistas en Portugal practicaban en ese momento. En ellos muestra su atención por la anatomía y su habilidad para trabajar meticulosamente a pequeña escala.

A los 29 obtuvo el permiso de sus padres para convertirse en una mujer emancipada. Lo cual le dio la libertad de ser soltera e independiente de su familia. Ayala fue una pintora exitosa y una mujer de negocios inteligente. El dinero que recibió por sus comisiones; lo invirtió en bienes raíces, donde hizo la mayor parte de su riqueza.

Después de su muerte, las publicaciones sobre artistas portugueses la celebraron y maravillaron con la novedad de una mujer artista.

Maria van Oosterwijck

1630 - 1693

b. Netherlands

Maria van Oosterwyck was a Dutch Golden Age painter. Although often women were not permitted to study in art schools or work in artists' studios as independent artists, she was the exception. She started at the Jan Davidsz. de Heem's studio at an early age.

She was uncharacteristic for her time, she lived her life with freedom, she travelled and work in different cities. She was a talented artist and a successful businesswoman. She obtained services of an agent and among her patrons we can name Louis XIV of France, the Holy Roman Emperor Leopold I, Augustus II the Strong, William III of England, and the King of Poland.

Maria van Oosterwyck fue una pintora holandesa de la Edad de Oro. Aunque a menudo a las mujeres no se les permitía estudiar en escuelas de arte o trabajar en estudios de artistas como artistas independientes, ella fue una de las excepciones. Oosterwyck. Comenzó en el estudio de Jan Davidsz. de Heem en una edad temprana.

Era atípico para su época, vivió su vida con libertad, viajó y trabajó en diferentes ciudades. Era una artista talentosa y una exitosa mujer de negocios. Obtuvo los servicios de un agente y entre sus patrocinadores podemos nombrar a Luis XIV de Francia, el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo I, Augusto II el Fuerte, Guillermo III de Inglaterra y el Rey de Polonia.

Mary Beale

1633 - 1699

b. United Kingdom

Mary Beale was an English portrait painter. Notably, she supported her family through her work as an artist. She was immensely prolific, earning considerable sums for her portrait commissions.

Her husband helped prepare the canvases and taking care of the administrative work in the studio. In her later years, she experimented with different supports, including onion bags, sacking, and bed-ticking. Her husband kept careful notes of the preparation and outcome of the different supports and primers.

Her 1663 manuscript *Observations*, though not printed, is the earliest known instructional text in English written by a female painter.

The court painter Sir Peter Lely said after her passing, that she was of the most noteworthy artists of her generation.

Mary Beale fue una pintora de retratos inglesa. Cabe destacar que mantuvo a su familia a través de su trabajo como artista. Fue inmensamente prolífica y ganó sumas considerables por sus encargos de retratos.

Su esposo ayudó a preparar los lienzos y se ocupó del trabajo administrativo en el estudio. En sus últimos años, experimentó con diferentes soportes, incluyendo bolsas de cebolla, arpillera y tela para colchones. Su esposo tomó notas detalladas de la preparación y el resultado de los diferentes soportes e imprimaciones.

Su manuscrito de 1663 *Observations*, aunque no fue llevado a la imprenta, es el texto instructivo en inglés más antiguo que se conoce escrito por una pintora.

El pintor de la corte, Sir Peter Lely, dijo después de su fallecimiento que ella era una de las artistas más notables de su generación.

Elisabetta Sirani

1638 - 1665

b. Italy

Elisabetta Sirani was an Italian baroque painter. She became an independent artist by 19.

Sirani successfully ran her family's workshop after her father became incapacitated by gout. She supported her parents, three siblings, and herself entirely through her art. Elisabetta became known for her ability to paint beautifully finished canvases so quickly that many visited her studio to watch her work. Her paintings were acquired by wealthy, noble, and even royal patrons, including the Grand Duke Cosimo III de Medici.

She spent her life in Bologna, a city famous for its progressive attitude toward women's rights and for producing successful female artists.

In her legacy is that she formed the first school of painting for women outside a convent in Europe. And of course, it was inclusive to women, regardless of if they were daughters of painters or would otherwise have lessons made available.

Elisabetta Sirani fue una pintora barroca italiana. Se independizó a los 19 años. Sirani dirigió con éxito el taller de su familia después de que su padre quedara incapacitado producto de su gota. Mantuvo a sus padres, a sus tres hermanos ya ella misma por completo a través de su arte.

Elisabetta se hizo conocida por su habilidad para pintar lienzos bellamente terminados a una velocidad tal que muchos visitaron su estudio para verla trabajando. Sus pinturas fueron adquiridas por mecenas ricos, nobles e incluso clientes reales, incluido el Gran Duque Cosme III de Medici.

Pasó su vida en Bolonia, una ciudad famosa por su actitud progresista hacia los derechos de las mujeres y por producir artistas mujeres exitosas.

En su legado está que formó la primera escuela de pintura para mujeres fuera de un convento en Europa. Y, por supuesto, incluyéndolas, independientemente de si eran hijas de pintores o si habían tenido posibilidad de estudiar arte de otra manera.

Maria Sybilla Merian

1647 - 1717

b. Netherlands

Maria Sibylla Merian was a German naturalist and scientific illustrator who received her artistic training from her stepfather.

In 1679 Merian published her first illustrated book. In preparation for another catalog, she collected, raised, and observed living insects rather than working from preserved specimens. She was one of the earliest European naturalists to do so. At 52, Merian and her younger daughter bravely embarked on a trip to Suriname. She spent two (2) years studying and drawing the indigenous flora and fauna within their natural habitats. Unfortunately, she was forced to return home due to Malaria.

The lavishly illustrated *Insects of Surinam* established her international reputation. She is considered to be among the more significant contributors to the field of entomology and has been credited with influencing a range of naturalist illustrators.

Maria Sibylla Merian fue una naturalista e ilustradora científica alemana que recibió su formación artística de parte de su padrastro pintor.

En 1679 Merian publicó su primer libro ilustrado. En preparación para otro catálogo, recolectó, crió y observó insectos vivos en lugar de trabajar con especímenes preservados. Fue una de las primeras naturalistas europeas en hacerlo.

A los 52 años, Merian y su hija menor se embarcaron valientemente en un viaje a Surinam. Pasó dos (2) años estudiando y dibujando la flora y fauna autóctona directamente en sus hábitats naturales. Desafortunadamente, se vio obligada a regresar a casa debido a la malaria.

Los insectos de Surinam, profusamente ilustrados, establecieron su reputación internacional. Se la considera una de las contribuyentes más importantes en el campo de la entomología y se le atribuye haber influido en una variedad de ilustradores naturalistas.

Élisabeth Sophie Chéron

1648 - 1711

b. France

Élisabeth-Sophie Chéron was a renaissance painter. She was also a gifted poet, musician, and intellectual. As a child, she learned from her father the arts of enameling and miniature painting.

Cheron was admitted to the prestigious Académie Royale of Paris (1672) as a portrait painter and was named a member of the Accademia dei Ricovrati, in Padua, and given the academician's name of Erato, after the muse of lyric and poetry.

She exhibited regularly at the Salon, at the same time producing poetry and translations. She was fluent in Hebrew, Greek, and Latin.

She was indifferent to proposals of marriage. Though at age 60, and to the surprise of her friends, she married Jacques Le Hay, the King's engineer. I guess she wanted to live her own life for a while.

She died aged 63 The following is written under her portrait in the church where she was buried:

"The unusual possession of two exquisite talents will render Cheron an ornament to France for all time. Nothing, save the grace of her brush, could equal the excellencies of her pen."

Élisabeth-Sophie Chéron fue una pintora renacentista. También fue una talentosa poeta, música e intelectual. De niña, aprendió de su padre las artes del esmaltado y la pintura en miniatura.

Cheron fue admitida en la prestigiosa Académie Royale de París (1672) como retratista y fue nombrada miembro de la Accademia dei Ricovrati, en Padua. También recibió el nombre académica de Erato, en honor a la musa de la poesía lírica y amorosa.

Expuso regularmente en el Salón [de Paris], al mismo tiempo que producía poesía y traducciones. Hablaba con fluidez hebreo, griego y latín.

Era indiferente a las propuestas de matrimonio. Aunque a los 60 años, y para sorpresa de sus amigos, se casó con Jacques Le Hay, el ingeniero del Rey. Supongo que quiso vivir su propia antes de comprometerse con alguien más.

Murió a los 63 años y debajo de su retrato, en la iglesia donde fue enterrada, está escrito lo siguiente:

"La posesión inusual de dos talentos exquisitos hará que Cheron adorne Francia para siempre. Nada, excepto la gracia de su pincel, podría igualar las excelencia de su pluma."

Joanna Koerten

1650 - 1715

b. Netherlands

Joanna Koerten was a Dutch artist that achieved fame as a silhouette cutter. Her technique was unique and innovative, emphasizing the pictorial and illusionistic aspects of paper cutting. With this technique, she imitated the high art characteristics of oil painting and sculpture of her time by cutting many intricate pieces to achieve the desired effects.

Among her clients was Peter the Great of Russia, Frederick Elector of Brandenburg, Johan de Witt, and William III of England

Today, only fifteen(15) works are known to have survived. Some of them can be seen at the Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden, at the Koninklijke Bibliotheek in The Hague, at the Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht)and at the Westfries Museum in Hoorn.

Joanna Koerten fue una artista holandesa que alcanzó la fama por su obra en papel troquelado a mano. Su técnica era única e innovadora, enfatizando los aspectos pictóricos e ilusionistas del corte de papel. Con esta técnica, imitó las características artísticas de la pintura al óleo y la escultura de su época. cortando muchas piezas complejas para lograr los efectos deseados.

Entre sus clientes se encontraban Pedro el Grande de Rusia, Federico Elector de Brandeburgo, Johan de Witt y Guillermo III de Inglaterra.

Hoy en día, solo se sabe que han sobrevivido quince (15) obras. Algunas de ellas se pueden ver en el Stedelijk Museum De Lakenhal en Leiden, en la Koninklijke Bibliotheek en La Haya, en el Kasteel-Museum Sypesteyn en Loosdrecht) y en el Westfries Museum en Hoorn.

Susan Penelope Rosse

1652 - 1700

b. England

Susan or Susannah Penelope Rosse was an English miniaturist painter. She learned from his father Richard Gibson and also by copying the works of Samuel Cooper. Her most notable artwork is a portrait of Gilbert Burnet. She was a very talented artist, and although she did not need to work for a living, she produced portraits of family and friends that serve as an intimate record of her life and the times.

She painted members of the court of Charles II of England. Rosse appears to have been fascinated by the beauties at court, particularly those who were mistresses to Charles II.

Susan o Susannah Penelope Rosse fue una pintora miniaturista inglesa. Aprendió de su padre Richard Gibson y también copiando las obras de Samuel Cooper. Su obra de arte más notable es un retrato de Gilbert Burnet. Fue una artista muy talentosa, y aunque no necesitaba trabajar para vivir, produjo retratos de familiares y amigos que sirven como un registro íntimo de su vida y la época.

Pintó miembros de la corte de Carlos II de Inglaterra. Rosse parece haber tenido una fascinación por las pinturas "The court Beauties", en particular las que fueron amantes de Carlos II.

Luisa Roldan

1656 - 1706

b. Spain

Luisa Ignacia Roldán, affectionately nicknamed “La Roldana,” was a Spanish sculptor of the Baroque Era and the earliest woman sculptor documented in Spain.

She was one of the few women artists to have maintained a studio outside the convents in Golden Age Spain.

La Roldana was trained by his father, Pedro Roldan and was considered as important as he was. She created wooden sculptures and statues for the Cathedral of Cadiz and the town council.

Although Roldán became the Court Sculptor, to the Habsburg King Charles II, she struggled financially and died in poverty. On the day of her death, Roldan was given the title of "Academician Merit" from the Accademia di San Luca in Rome.

Luisa Ignacia Roldán, apodada cariñosamente “La Roldana”, fue una escultora española del Barroco y la primera mujer escultora de la que hay registro en España.

Fue una de las pocas mujeres artistas que mantuvo un estudio fuera de los conventos en la España del Siglo de Oro.

La Roldana aprendió de su padre, Pedro Roldan y era considerada con el mismo nivel de importancia. Realizó esculturas y estatuas de madera para la Catedral de Cádiz y el Ayuntamiento.

Aunque Roldán se convirtió en la escultora de la corte del rey Carlos II de Habsburgo, ella tuvo problemas económicos y murió en la pobreza. El día de su muerte, recibió el título de "Mérito Académico" de la Accademia di San Luca en Roma.

Anne Killigrew

1660 - 1685

b. United Kingdom

Anne Killigrew was an English painter and poet admired by her contemporaries as "A Grace for beauty, and a Muse for wit.

Killigrew's poems were circulated in manuscripts and collected and published posthumously in 1686 after she died from smallpox at age 25. Both her poems and her paintings emphasize women and nature, and many of her paintings display biblical and mythological imagery.

Among the paintings attributed to Killigrew, there are a self-portrait in Berkeley Castle and a portrait of James II of England in the Royal Collection.

Anne Killigrew fue una pintora y poeta inglesa admirada por sus contemporáneos.

Los poemas de Killigrew se distribuyeron en manuscritos y se recopilaron y publicaron póstumamente en 1686 después de que ella muriera de viruela a los 25 años. Tanto sus poemas como sus pinturas enfatizan a las mujeres y la naturaleza, y muchas de sus pinturas muestran imágenes bíblicas y mitológicas.

Entre las pinturas atribuidas a Killigrew, hay un autorretrato en el Castillo de Berkeley y un retrato de James II de Inglaterra en la Colección Real.

Rachael Ruysch

1664 - 1750

b. Netherlands

Rachel Ruysch was a Dutch still-life painter from the Northern Netherlands, the daughter of the botanist, physician, and anatomist, Frederik Ruysch. At age fifteen, Ruysch began an apprenticeship with famous still-life painter Willem van Aelst. By eighteen, she was already producing her first still-life paintings and starting to establish her long and successful career.

Ruysch sold her paintings for double the price Rembrandt did in his life.

At twenty nine, Ruysch married portrait painter Juriaen Pool, with whom she had ten children. Despite her enormous domestic responsibilities, she was remarkably prolific and successful career. Producing more than 250 paintings over seven decades.

Rachel Ruysch fue una pintora holandesa de bodegones del norte de los Países Bajos, hija del botánico, médico y anatomista Frederik Ruysch.

A los quince años, Ruysch comenzó un aprendizaje con el famoso pintor de bodegones Willem van Aelst. A los dieciocho años, ya estaba produciendo sus primeras obras y comenzando a establecer su larga y exitosa carrera.

Durante su vida vendió sus pinturas por más de lo que Rembrandt hizo en su vida.

A los veintinueve años, Ruysch se casó con el retratista Juriaen Pool, con quien tuvo diez hijos. A pesar de sus enormes responsabilidades domésticas, tuvo una carrera notablemente prolífica y exitosa. Produciendo más de 250 pinturas durante siete décadas.

Giovanna Fratellini

1666 - 1731

b. Italy

Giovanna Fratellini was a Florentine artist during the Baroque period. After training with Livio Mehus and Pietro Dandini she was appointed lady-in-waiting. Fratellini continue her education in painting and music under the ducal auspices. Her works consist of oil, pastel, miniature enamel, and chalk. She is primarily renowned for her portrait works but she also painted fables, bacchanals, and historical subjects.

Among her prominent clients are Grand Duke Cosimo III, Grand Prince Ferdinando and his consort Violante Beatrice of Bavaria and numerous other members of the nobility commissioned portraits from her.

Giovanna Fratellini fue una artista florentina del período barroco. Después de recibir clases de pintura con Livio Mehus y Pietro Dandini, fue nombrada Lady in Waiting. Fratellini continuó formandose en pintura y música bajo los auspicios ducales. Sus obras las realizó en óleo, pastel, esmalte en miniatura y tiza.

Es conocida principalmente por sus de retratos, pero también pintó fábulas, bacanales y temas históricos.

Entre sus clientes destacados se encuentran el Gran Duque Cosimo III, el Gran Príncipe Fernando y su consorte Violante Beatriz de Baviera y muchos otros miembros de la nobleza le encargaron retratos.

Rosalba Carriera

1673 - 1757

b. Italy

Rosalba Carriera was a Venetian Rococo painter.

Her early training is mostly unknown, but it is partially attributed to her mother. She later study at Rome's Accademia di San Luca

In her beginnings, she specialized in miniature portraits and she was the first artist to use ivory rather than vellum as a ground for miniatures. Later she became known for her pastel portraits, helping popularize the medium in eighteenth-century Europe. Carriera was vastly influential in the Paris society of her time, where she spent a short but intense period of her life. Becoming the face behind the Rococo style, where she injected her freedom, colorfulness, and charms.

The portraits of her early period include those of Maximilian II of Bavaria and Frederick IV of Denmark. Later the Holy Emperor Charles VI became her benefactor and was fully committed to supporting her work. The Emperor amassed a large collection of more than 150 of her pastels.

Rosalba Carriera fue una pintora rococó veneciana.

Su formación inicial se desconoce en su mayoría, pero se atribuye en parte a su madre. Más tarde estudió en la Accademia di San Luca de Roma.

En sus inicios, se especializó en retratos en miniatura y fue la primera artista en utilizar marfil en lugar de vitela como base para las miniaturas. Más tarde se hizo conocida por sus retratos al pastel, lo que ayudó a popularizar el medio en la Europa del siglo XVIII.

Carriera tuvo una gran influencia en la sociedad parisina de su época, donde pasó un breve pero intenso período de su vida. Se convirtió en el rostro detrás del estilo Rococó, donde inyectó su libertad, colorido y encanto.

Los retratos de su primer período incluyen los de Maximiliano II de Baviera y Federico IV de Dinamarca. Posteriormente, el Santo Emperador Carlos VI se convirtió en su benefactor y se comprometió plenamente a apoyar su trabajo. El emperador acumuló una gran colección de más de 150 de sus pasteles.

Lucia Casalini Torelli

1677 - 1762

b. Italy

Lucia Casalini Torelli was an Italian painter, active in Bologna.

She began studying painting with her cousin, Carlo Casalini. However, at the age of thirteen, she entered the atelier of the prominent Giovanni Gioseffo Dal Sole.

Casalini Torelli's works were mostly of sacred subjects, but she also specialized as a portrait painter.

Casalini had 7 children with her husband Felice Torelli with whom she had a studio. He was one of the founders of the Accademia Clementina; Lucia was elected an honorary member in 1726, a few years after Rosalba Carriera became a member of the Academy. The active participation of Lucia and Felice in the Academy contributed to their artistic and social success in Bologna.

Lucia Casalini Torelli fue una pintora italiana, activa en Bolonia.

Comenzó a estudiar pintura con su primo, Carlo Casalini. Sin embargo, a la edad de trece años, ingresó al atelier del destacado Giovanni Gioseffo Dal Sole.

Las obras de Casalini Torelli eran en su mayoría de temas sagrados, pero también se especializó como retratista.

Casalini tuvo 7 hijos con su esposo Felice Torelli con quien tenía un estudio. Fue uno de los fundadores de la Accademia Clementina; Lucía fue elegida miembro de honor en 1726, pocos años después de que Rosalba Carriera se convirtiera en miembro de la Academia. La participación activa de Lucia y Felice en la Academia contribuyó a su éxito artístico y social en Bolonia.

Anna Waser

1678 - 1714

b. Switzerland

Anna Waser is considered the first well-known female Swiss painter. She was born in 1678 into a wealthy family.

Contrary to the conventions of the times her father encouraged her talent and arranged for her to study under Bern first and later with Joseph Werner, one of the leading Swiss painters.

Known for her portraits, flowers and miniatures, rendered a self-portrait at age 12; at 21, was appointed court painter to Count Solms; received commissions from Holland, Germany, and England

Unfortunately, she died at the age of 35 years as a consequence of a fall. Except for a small number of works, most of her work has been lost over time.

Anna Waser es considerada la primera pintora suiza conocida. Nació en 1678 en el seno de una familia adinerada.

Contrariamente a las convenciones de la época, su padre alentó su talento y dispuso que estudiara primero con Berna y luego con Joseph Werner, uno de los principales pintores suizos.

Conocida por sus retratos, flores y miniaturas, realizó su hoy famoso autorretrato a los 12 años. A los 21 años, fue nombrada Pintor de la Corte del conde Solms; recibió encargos de Holanda, Alemania e Inglaterra

Lamentablemente falleció a la edad de 35 años como consecuencia de una caída.

Excepto por una pequeña cantidad de obras, la mayor parte de su trabajo se ha perdido con el tiempo.

Giulia Lama

1681 - 1747

b. Italy

Giulia Lama was a Venetian painter of the Baroque era. The first woman known to draw and study the male nude from a live model.

She was trained initially by her father, the painter Agostino Lama.

Her dark, tense style contrasted with the dominant pastel colors of the late Baroque era. She was also skilled in mathematics, poetry, and lace-making. Although very little documentation survives about her life and works, scholars have uncovered a treasure trove: 200 of her drawings featuring both male and female nudes.

Recovery of Lama's oeuvre has required the reattribution of works that were previously assigned to male painters of her time.

Giulia Lama fue una pintora veneciana de la época barroca. La primera mujer conocida por dibujar y estudiar el desnudo masculino de un modelo vivo.

Fue formada inicialmente por su padre, el pintor Agostino Lama.

Su estilo oscuro y tenso contrastaba con los colores pastel dominantes del barroco tardío. También era experta en matemáticas, poesía y encajes.

Aunque sobrevive muy poca documentación sobre su vida y obra, los estudiosos han descubierto un tesoro oculto: 200 de sus dibujos con desnudos masculinos y femeninos.

La recuperación de la obra de Lama ha requerido la reatribución de obras que antes estaban asignadas a pintores masculinos de su tiempo.

Anna Dorothea Therbusch

1721 - 1782

b. Germany

Anna Dorothea Therbusch was a prominent Rococo painter born in the Kingdom of Prussia.

Her talent was recognized by Académie Royale de Peinture et de sculpture in Paris, becoming one of the few women accepted to the most prestigious art school of the time (1767).

She became an honorary member of the Stuttgart Académie des Arts, he was also honored by Academia of Bologna and the court of Mannheim.

Back in Prussia, she became the primary painter for Frederick the Great. Painting portraits and mythological scenes.

Anna Dorothea Therbusch fue una destacada pintora rococó nacida en el Reino de Prusia.

Su talento fue reconocido por la Académie Royale de Peinture et de Sculpture de París, convirtiéndose en una de las pocas mujeres aceptadas en la escuela de arte más prestigiosa de la época (1767).

Se convirtió en miembro honorario de la Académie des Arts de Stuttgart, también fue honrada por la Academia de Bolonia y la corte de Mannheim.

De vuelta en Prusia, se convirtió en la pintora principal de Federico el Grande. Pintando retratos y escenas mitológicas.

Therese Mengs

1725 - 1806

b. Germany

Therese Mengs (Therese Concordia Maron) was a German painter. She was admitted to the Accademia di San Luca in Rome.

Only a handful of her pastels are known, but these demonstrate a highly perfected approach. She also painted several enamels, and miniatures, including a self-portrait and a portrait of her younger sister Julia. She died in Rome in 1806.

Maron was also active as a teacher; among her pupils were Apollonia Seydelmann, Francesca Bracci, her niece Anna Maria Mengs, and Sofia Clerc.

Therese Mengs (Therese Concordia Maron) fue una pintora alemana. Fue admitida en la Accademia di San Luca de Roma.

Solo se conocen unos pocos de sus pasteles, pero estos demuestran un enfoque altamente perfeccionado. También pintó varios esmaltes y miniaturas, incluidos un autorretrato y un retrato de su hermana menor, Julia. Falleció en Roma en 1806.

Maron enseñó a varias pintoras; entre sus alumnos se encontraban Apollonia Seydelmann, Francesca Bracci, su sobrina Anna Maria Mengs y Sofia Clerc.

Marie-Thérèse Reboul

1738 - 1806

b. France

Marie-Thérèse Reboul commonly called Madame Vien was a French painter and engraver of natural history subjects, still-lives, and flowers.

Reboul-Vien was one of only fifteen women to be accepted to the Académie royale de Peinture et de sculpture in Paris in the 145-year history and the first of four to receive full membership (1757). 37 years after the last women, Rosalba Carriera, had been partially admitted.

She exhibited her works at the Salons of 1757, 1759, 1763, 1765, and 1767

She and her husband were a tight team. they had 3 children and is speculated that they worked together on his paintings. She was honored with an appointment as Academician of the Accademia di San Luca.

Several of her works were acquired by Catherine the Great.

Marie-Thérèse Reboul, comúnmente llamada Madame Vien. Artista francesa que se dedicó a la pintura y el grabado de temas de historia natural, bodegones y flores.

Reboul-Vien fue una de las quince mujeres aceptadas como académicas de pleno derecho en los 145 años de historia de la Académie royale de Peinture et de sculpture de París (1757). Esto ocurrió 37 años después de que la academia aceptara a una mujer

Ella y su esposo formaban un equipo muy unido. tuvieron 3 hijos y se especula que trabajaron juntos en sus pinturas. Ambos fueron honrados con un nombramiento como académicos de la Accademia di San Luca.

Anne Vallayer - Coster

1744 - 1818

b. France

Anne Vallayer-Coster was a 18th-century French painter best known for her still-lives. At 26, she was admitted to the Académie Royale de Peinture et de Sculpture in Paris (1770), by unanimous vote after seeing the paintings she presented for consideration. Both paintings are now in the holding of the Louvre.

Still-life was seen at the time as a lesser form of art, nonetheless Vallayer-Coster's highly developed skills, especially in the depiction of flowers, soon generated a great deal of attention from collectors and other artists. Her talent and great reviews helped her call the attention of the Court of France.

"According to the art historian Marianne Roland Michel, it was the "bold, decorative lines of her compositions, the richness of her colors and simulated textures, and the feats of illusionism she achieved in depicting wide variety of objects, both natural and artificial" that drew the attention of the Royal Académie and the numerous collectors who purchased her paintings"

Anne Vallayer-Coster fue una pintora francesa del siglo XVIII más conocida por sus naturalezas muertas. A los 26 años, fue admitida en la Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1770), por voto unánime después de ver las pinturas que presentó para su consideración. Ambas pinturas se encuentran ahora en la colección del Louvre.

La naturaleza muerta se consideraba en ese momento como una forma de arte menor, sin embargo, las habilidades altamente desarrolladas de Vallayer-Coster, especialmente en la representación de flores, pronto generaron una gran atención por parte de los coleccionistas y otros artistas. Su talento y excelentes críticas la ayudaron a llamar la atención de la Corte de Francia.

"Según la historiadora del arte Marianne Roland Michel, fueron las líneas decorativas y audaces de sus composiciones, la riqueza de sus colores y texturas simuladas, y las hazañas de ilusionismo que logró al representar una amplia variedad de objetos, tanto naturales como artificial" que llamó la atención de la Royal Académie y de los numerosos coleccionistas que adquirieron sus cuadros"

Adélaïde Labille-Guiard

1749 - 1803

b. France

Adélaïde Labille-Guiard was a French miniaturist and portrait painter. She was one of the first women to become a member of the Royal Academy (1783) and was the first female artist to receive permission to set up a studio for her students at the Louvre.

She was an avid advocate for women to receive the same opportunities as men to become professional painters.

She understood the value of exhibiting at The Salon so she showed regularly through the start of the French Revolution, contributing to the final exhibition of 1791.

During the Revolution, she stayed in France, but her production suffered during this period of Terror. The Académie Royale closed by order of the Assemblée Nationale in 1793, and the various successor institutions barred female members.

Adélaïde Labille-Guiard fue una miniaturista y retratista francesa. Fue una de las primeras mujeres en convertirse en miembro de la Royal Academy (1783) y fue la primera artista femenina en recibir permiso para montar un estudio para sus alumnos en el Louvre.

Fue una ávida defensora de la mujer para que recibieran las mismas oportunidades que los hombres para convertirse en pintoras profesionales. Comprendió el valor de exponer en el Salon, por lo que exhibió regularmente hasta el comienzo de la Revolución Francesa, contribuyendo a la exposición final de 1791.

Durante la Revolución se quedó en Francia, pero su producción sufrió durante ese periodo de Terror. La Académie Royale cerró por orden de la Assemblée Nationale en 1793, y las diversas instituciones sucesoras prohibieron el ingreso de mujeres.

Anna Maria Mengs

1751 - 1792

b. Germany

Anna Maria Mengs was a German painter. Her early instructions were given by her father, the famous painter Anton Raphael Mengs.

She was known for her miniatures and pastel portraits and became a member of merit and honor of the Academy of San Fernando.

It was said about her work that "nothing better could be desired"

After marrying and even with her 7 children, she continued with her art profession while taking care of them.

On the first anniversary of her death, the Academy of San Fernando presented an exhibition of her work.

Anna Maria Mengs fue una pintora alemana. Sus primeras lecciones de pintura las recibió de su padre, el famoso pintor Anton Raphael Mengs. Fue conocida por sus miniaturas y retratos al pastel y llegó a ser miembro de mérito y honor de la Academia de San Fernando.

De su obra se decía que "no se podía desear nada mejor"

Después de casarse y aún con sus 7 hijos, continuó con su profesión artística mientras los cuidaba.

En el primer aniversario de su muerte, la Academia de San Fernando presentó una exposición de su obra.

Elisabeth Vigee Lebrun

1755 - 1842

b. France

Élisabeth Louise Vigée Le Brun was a French portrait painter in the late 18th century. Her artistic style is a mix of Rococo with elements of Neoclassical style, given them a more natural and closer to life look. Which was the reason why Marie Antoinette chose her to be her portraitist.

Incredibly, she became a professional artist by age 14. And was accused of being too beautiful to be that talented and that she was certainly passing the work of a man as hers.

She was one of the few women to become a member of the Royal Academy of the Arts (1783), and was praised as being the best mirror in the land.

Given her closeness with royalty, she was forced to leave France during the Revolution and remained in exile for 13 years. In her memoir, she quoted "Before the revolution, women ruled. The revolution dethrone them"

Élisabeth Louise Vigée Le Brun fue una retratista francesa de finales del siglo XVIII. Su estilo artístico es una mezcla del rococó con elementos neoclásicos, dándoles un aspecto más natural y cercano a la vida. Razón por la cual María Antonieta la eligió ella para ser su retratista.

Increíblemente, se convirtió en artista profesional a los 14 años. Y fue acusada de ser demasiado hermosa para ser tan talentosa y de que ciertamente estaba haciendo pasar el trabajo de algún hombre como suyo. Fue una de las pocas mujeres en convertirse en miembro de la Real Academia de las Artes (1783), y fue elogiada como el mejor espejo del país.

Dada su cercanía con la realeza, se vio obligada a abandonar Francia durante la Revolución y permaneció en el exilio durante 13 años. En sus memorias, citó "" Antes de la revolución, las mujeres gobernaban. La revolución las destronó"

Maria Cosway

1760 - 1838

b. Italy

Maria Luisa Caterina Cecilia Cosway was an Italian-English painter, musician, and educator.

She exhibited at the Royal Academy of Arts.

She was commissioned to create Napoleon's first portrait to be seen in England.

Maria's paintings were well received in London society, but her husband's refusal to allow her to sell her works limited her.

She found success with several of her prints.

She embarked on a large endeavor at the Louvre, creating etchings of old master paintings stolen by French forces during the Napoleonic Wars .

Her paintings and engravings are in the permanent collection of the British Museum, the British Library, and the New York Public Library.

Her work was included in London exhibitions at the National Portrait Gallery in 1995–96 and Tate Britain in 2006.

María Luisa Caterina Cecilia Cosway fue una pintora, música y educadora ítalo-inglesa.

Expuso en la Royal Academy of Arts. Fue a ella a la que se le encargó crear el primer retrato de Napoleón que se vio en Inglaterra.

Las pinturas de María fueron bien recibidas en la sociedad londinense, pero la negativa de su marido a permitirle vender sus obras limitó su crecimiento. Aunque encontró el éxito con varios de sus grabados.

Se embarcó en un gran esfuerzo en el Louvre, creando grabados de pinturas de maestros antiguos robadas por las fuerzas francesas durante las Guerras Napoleónicas.

Sus pinturas y grabados se encuentran en la colección permanente del Museo Británico, la Biblioteca Británica y la Biblioteca Pública de Nueva York.

Su trabajo se incluyó en exposiciones de Londres en la National Portrait Gallery en 1995-1996 y en la Tate Britain en 2006.

Marie-Gabrielle Capet

1761 - 1818

b. France

Marie-Gabrielle Capet was a French Neoclassical painter.

She came from modest beginnings, it seems clear that she demonstrated considerable artistic ability from a very young age as she was an accomplished pastellist by 19.

1781 she became the pupil of the French painter Adélaïde Labille-Guiard in Paris.

She excelled as a portrait painter and her works include oil paintings, watercolours, and miniatures.

Capet showed her early work at the Exposition de la jeunesse in 1781 and 1783,[3] and later exhibited at the Salon when it was opened to all artists after the French Revolution.

Capet and Labille-Guiard not only enjoyed a professional relationship, but were also close family friends. Capet would move in with her teacher at the Louvre until Labille-Guiard's death

The work of Marie-Gabrielle Capet contains a large collection of miniature portraits, the majority of which are housed in The Louvre.

Marie-Gabrielle Capet fue una pintora neoclásica francesa.

De comienzos modestos, parece claro que demostró una habilidad artística considerable desde muy joven, ya que era una pastelista ya consumada a los 19 años.

1781 se convierte en alumna de la pintora francesa Adélaïde Labille-Guiard en París.

Se destacó como pintora de retratos y sus obras incluyen pinturas al óleo, acuarelas y miniaturas.

Capet mostró sus primeros trabajos en la Exposition de la jeunesse en 1781 y 1783 y luego expusó en el Salón cuando se abrió a todos los artistas después de la Revolución Francesa.

Capet y Labille-Guiard no solo disfrutaban de una relación profesional, sino que también eran amigas cercanas. Capet se mudaría con su maestra a su departamento/studio en el Louvre hasta la muerte de esta.

La obra de Marie-Gabrielle Capet contiene una gran colección de retratos en miniatura, la mayoría de los cuales se encuentran en el Louvre.

Rose-Adélaïde Ducreux

1761 - 1802

b. France

Rose-Adélaïde Ducreux was a French painter and musician, She was a performer and a composer.

Born into a wealthy artist family, Ducreux learned how to paint in her father's studio and participated in her first group exhibition in 1786.

She made her debut at The Salon at 30, and continued to exhibit until the beginning of the Revolution.

Ducreux adopted the Rococo style in her work. The colors in her portraits were light and gentle to the eye. Her portraits were also asymmetric, often having the subject pose and stare off to the side while appearing to be doing something.

Rose-Adélaïde Ducreux fue una pintora y música francesa, fue intérprete y compositora.

Nacida en una familia rica de artistas, Ducreux aprendió a pintar en el estudio de su padre y participó en su primera exposición colectiva en 1786.

Debutó en El Salón a los 30, y continuó exhibiendo hasta el comienzo de la Revolución.

Ducreux adoptó el estilo rococó en su obra. Los colores de sus retratos eran claros y suaves a la vista. Sus retratos también eran asimétricos, a menudo el sujeto posaba y miraba hacia un lado mientras parecía estar haciendo algo.

Angelica Kauffman

1770 - 1807

b. Switzerland

Angelica Kauffman was a Swiss Neoclassical painter who had a successful career in London and Rome. Famous for her historical paintings. She was also a skilled portraitist and landscape painter.

She was one of the two female painters among the founding members of the Royal Academy in London in 1768. Directly signing the petition to the king to form the Academy

Kauffman's beginnings came from assisting her father in his studio who was a skilled Austrian muralist and painter.

Lady Wentworth's sponsorship helped her to be well-received by other members of London's society, including the royal family.

Despite the allegations of improper romantic involvement, she was incredibly successful during her time amassing a fortune with her talent.

Angelica Kauffman fue una pintora neoclásica suiza que tuvo una exitosa carrera en Londres y Roma. Famosa por sus pinturas históricas. También fue una hábil retratista y paisajista.

Fue una de las dos mujeres entre los miembros fundadores de la Royal Academy de Londres en 1768. Firmando directamente la petición al rey para formar la Academia.

Los comienzos de Kauffman vinieron de ayudar a su padre en su estudio, quien era un muralista y pintor austriaco experto.

El patrocinio de Lady Wentworth la ayudó a ser bien recibida por otros miembros de la sociedad londinense, incluida la familia real.

A pesar de las acusaciones de una relación romántica inapropiada, tuvo un éxito increíble durante su tiempo. Amasando una gran fortuna con talento

Marie-Françoise Constance Mayer

1775 - 1821

b. France

Marie-Françoise Constance Mayer was a neoclassical French painter. She worked in portraits, allegorical subjects, miniatures, and genre works.

As the daughter of a customs officer, she probably witnessed much of the violence and social upheaval that came with the French Revolution. Which I believe influenced her sentimental painting style.

She studied with Joseph-Benoît Suvée and Jean-Baptiste Greuze and gained success exhibiting at The Salon.

She was also the assistant of Pierre-Paul Prud'hon. He would sketch and she would paint the final piece. Many of the paintings Mayer created were credited to him. She thought he would marry her when he became a widow. Prone to depression, she killed herself with his razor when he rejected her.

Prud'hon organized a retrospective of her works the following year but, distressed by her death, died a year later.

They are buried together in Paris's Père Lachaise cemetery.

Marie-Françoise Constance Mayer fue una pintora francesa neoclásica. Trabajó en retratos, temas alegóricos, miniaturas y obras de género.

Como hija de un oficial de aduanas, probablemente fue testigo de gran parte de la violencia y la agitación social que vino con la Revolución Francesa. Lo cual creo que influyó en su estilo de pintura sentimental.

Estudió con Joseph-Benoît Suvée y Jean-Baptiste Greuze y obtuvo éxito exhibiendo en el Salon de Paris.

También fue asistente de Pierre-Paul Prud'hon. Él dibujaba y ella pintaba la pieza final. Muchas de las pinturas que Mayer creó se le atribuyeron a él.

Ella se convenció de que se casaría con él una vez quedara viudo. Propensa a la depresión, se suicidó con una navaja de Prud'hon cuando él la rechazó.

Prud'hon organizó una retrospectiva de sus obras al año siguiente y angustiado por su muerte, murió un año después.

Están enterrados juntos en el cementerio Père Lachaise de París.

Sarah Goodridge

1788 - 1853

b. USA

Sarah Goodrich was an American self-taught painter who specialized in miniature portraits.

She opened her own studio in Boston in 1820 and became one of the most prolific miniature painters in the city for the next thirty years. Through her commissions, she supported herself and other members of her family.

When she was little, she didn't have access to proper materials, so she drew on her family's sand-covered kitchen floor with a stick and even on sheets of peeled birch bark with a pin.

She only stopped painting when her eyesight failed.

Among Goodridge's works is a miniature portrait of her own bared breasts, titled *Beauty Revealed*, now in the Metropolitan Museum of Art in New York.

Sarah Goodrich fue una pintora autodidacta estadounidense que se especializó en retratos en miniatura.

Abrió su propio estudio en Boston en 1820 y se convirtió en una de las pintoras de miniaturas más prolíficas de la ciudad durante los siguientes treinta años. A través de sus comisiones, se mantuvo a sí misma y a otros miembros de su familia.

Cuando era pequeña, no tenía acceso a los materiales adecuados, por lo que dibujaba en el suelo de la cocina de su familia, que estaba cubierto de arena, con un palo e incluso en láminas de corteza de abedul pelada con un alfiler. Solo dejó de pintar cuando le falló la vista.

Entre las obras de Goodridge se encuentra un retrato en miniatura de sus propios senos desnudos, titulado *Beauty Revealed*, ahora en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Anne Hall

1792 - 1863

b. USA

Anne Hall was an American painter, well respected for her miniatures in ivory, she became the first woman member of the National Academy of Design. She studied under Alexander Robertson and began exhibiting unique miniature compositions of children and flowers.

To modern tastes Hall's work often seems sentimental, but contemporaries compared her to great painters of the era like Sir Joshua Reynolds and Sir Thomas Lawrence.

Hall never married. She died from a heart condition in New York in her sister's home at the age of seventy-one (71).

It is estimated that Hall left her heirs an estate of \$100,000.00 over \$2M in today's money. A fortune earned solely through commissions.

Anne Hall fue una pintora estadounidense, muy respetada por sus miniaturas en marfil, se convirtió en la primera mujer miembro de la Academia Nacional de Diseño.

Estudió con Alexander Robertson y comenzó a exhibir miniaturas de composiciones únicas de niños y flores.

Para los gustos modernos, el trabajo de Hall a menudo parece sentimental, pero sus contemporáneos la compararon con grandes pintores de la época como Sir Joshua Reynolds y Sir Thomas Lawrence.

Hall nunca se casó. Murió de una afección cardíaca en Nueva York en la casa de su hermana a la edad de setenta y un (71).

Se estima que Hall dejó a sus herederos un patrimonio de \$100,000.00 más de \$2 millones en dinero de hoy. Una fortuna ganada únicamente a través de comisiones.

Victoria Martin de Campo

1794 - 1869

b. Spain

Victoria Martín Barhié (Victoria Martin de Campo) was a Spanish neoclassical painter. Academic merit of the National of Santa Cristina and Supernumerary of the provincial of Fine Arts. She also managed to be a member of merit of the Liceo de Málaga.

A disciple of the painter Manuel Montano, her works are characterized by a special sense of drawing, exquisite modeling, and a perfect sense of color. And they center on religious and mythological paintings in addition to portraiture.

Victoria Martín Barhié (Victoria Martín de Campo) fue una pintora neoclásica española. Académica de Merito de la Nacional de Santa Cristina, supernumeraria de la provincial de Bellas Artes. También llegó a ser miembro de mérito del Liceo de Málaga.

Discípula del pintor Manuel Montano, sus obras se caracterizan por un especial sentido del dibujo, un modelado exquisito y un perfecto sentido del color. Centrandose principalmente en pinturas religiosas y mitológicas además de retratos.

Julia Margaret Cameron

1815 - 1879

b. India/ British

Julia Margaret Cameron is considered one of the most important and innovative photographers of the 19th century, even though she started at the age of forty-eight (48).

A pioneer of the medium. She is most renowned for her close-ups, credited as the first to create one in the history of the medium.

Her soft-focus close-ups of notable Victorian men and ladies, including the likes of Charles Darwin, received great praise and made her an incredible sought-after artist.

Her first museum exhibition in 1865 was at the South Kensington Museum (now the V&A). The museum became the home of her portrait studio a few years later (1868).

She exhibited all over Europe, winning honors in Berlin and Dublin.

Julia Margaret Cameron es considerada una de las fotógrafas más importantes e innovadoras del siglo XIX, aunque comenzó a los cuarenta y ocho (48) años.

Una pionera de la fotografía, reconocida por sus primeros planos, esta acreditada como la primera en crear uno en la historia del medio.

Sus primeros planos de enfoque suave de notables hombres y mujeres victorianos, incluidos personajes como Charles Darwin, recibieron grandes elogios y la convirtieron en una artista increíblemente solicitada.

Su primera exposición en un museo fue en el Museo de South Kensington (ahora V&A - en 1865). El museo se convirtió en el hogar de su estudio de retratos unos años más tarde (1868).

Expuso por toda Europa, ganando honores en Berlín y Dublín.

Lily Martin Spencer

1822 - 1902

b. United Kingdom

Lily Martin Spencer was one of the most popular and widely reproduced American female genre painters in the mid-nineteenth century.

She primarily painted domestic scenes, although, throughout her career, she would also come to paint works of varying styles and subject matter, including portraits for several prominent patrons.

Spencer exhibited her paintings at the National Academy of Design and was represented at the Women's Pavilion of the Philadelphia Centennial Exhibition in 1876.

Lily was the principal breadwinner in her household. Her husband left his work as a tailor to assist her and care for the children. In the late 1840s and 1850s, the artist's work became popular in Europe and America.

Lily Martin Spencer fue una de las pintoras de género estadounidenses más populares y ampliamente reproducidas a mediados del siglo XIX.

Pintó principalmente escenas domésticas, aunque, a lo largo de su carrera, también pintaría obras de diferentes estilos y temas, incluidos retratos para varios mecenas destacados.

Spencer exhibió sus pinturas en la Academia Nacional de Diseño y estuvo representada en el Pabellón de Mujeres de la Exposición del Centenario de Filadelfia en 1876.

Lily era el principal sostén de su hogar. Su esposo dejó su trabajo como sastre para cuidar a los niños entre otras labores. A fines de la década de 1840 y en 1850, el trabajo del artista se hizo popular en Europa y América.

Rosa Bonheur

1822 - 1899

b. France

Rosa Bonheur was an extraordinary French painter and sculptor known for the remarkable accuracy and detail of her pictures featuring animals.

Bonheur spent a lifetime studying them. She believed they had souls and often portrayed them as if they were human, staring straight at the viewer.

She was a pioneer in wearing what was considered men's clothes. She obtained permission from french authorities to do so, so she could do her work without being bothered. She left dresses only for parties and celebrations. A doll made in her liking included both types of attire.

Bonheur lived with her partner Nathalie Micas until she died, after which she began a relationship with American painter Anna Elizabeth Klumpke.

Her paintings brought her colossal fame and fortune during her lifetime. She was sought-after by royals, political leaders, and celebrities.

Bonheur received the Chevallier de la Légion d'Honneur by Empress Eugenie, in 1865, with these words: "Finally, you are a knight. I am very happy to be the godmother of the first woman artist to receive this high distinction. I wanted the last act of my regency to be devoted to showing that, in my eyes, genius has no gender."

Rosa Bonheur fue una extraordinaria pintora y escultora francesa conocida por la notable precisión y detalle de sus cuadros con animales.

Se pasó toda la vida estudiándolos. Ella creía que tenían alma y, a menudo, los retrataba como si fueran humanos, mirando directamente al espectador.

Fue pionera en usar lo que en ese entonces se consideraba "ropa de hombre". Obtuvo permiso de las autoridades francesas para vestir así y poder hacer su trabajo con tranquilidad. Dejó vestidos solo para fiestas y celebraciones. Una muñeca hecha en su imagen, incluía ambos tipos de atuendo.

Bonheur vivió con su pareja Nathalie Micas hasta su muerte, tras lo cual inició una relación con la pintora estadounidense Anna Elizabeth Klumpke.

Sus pinturas le trajeron una fama y fortuna colosal durante su vida. Entre sus coleccionistas había miembros de la realeza, líderes políticos y celebridades.

Bonheur recibió el Chevallier de la Légion d'Honneur de manos de la emperatriz Eugenia, en 1865, con estas palabras: "Finalmente, eres un caballero. Estoy muy feliz de ser la madrina de la primera mujer artista en recibir esta alta distinción. Quería que el último acto de mi regencia estuviera dedicado a demostrar que, a mis ojos, el genio no tiene género."

Harriet Hosmer

1830 - 1908

b. USA

Harriet Goodhue Hosmer is considered the most distinguished female sculptor in America during the 19th century. Among other technical innovations, she pioneered a process for turning limestone into marble, designing and building the necessary equipment.

For a sculptor, lessons in anatomy are a must. And since medical school was unavailable to most women, she received private instruction.

Hosmer moved to Rome at twenty-two (22), where she was finally allowed to study and work with live models and adopted the neoclassical style.

She worked in large and small-scale accepting commissions. Her smaller works were frequently issued in multiples to accommodate demand.

During World War II the Liberty ship SS Harriet Hosmer; built in Panama City, Florida, and named in her honor.

Harriet Goodhue Hosmer es considerada la escultora más distinguida de Estados Unidos durante el siglo XIX. Entre otras innovaciones técnicas, fue pionera en un proceso para convertir piedra caliza en mármol, diseñando y construyendo el equipo necesario para lograrlo.

Para un escultor, las lecciones de anatomía son imprescindibles. Y como la escuela de medicina no estaba abierta para la mayoría de las mujeres, recibió instrucción privada.

Hosmer se mudó a Roma a los veintidós (22), donde finalmente se le permitió estudiar y trabajar con modelos vivos y adoptó el estilo neoclásico.

Trabajó en comisiones de pequeña y gran escala. Sus obras más pequeñas las hacía con frecuencia en múltiples para adaptarse a la demanda que tenía.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el barco Liberty SS Harriet Hosmer; construido en la ciudad de Panamá, Florida, y nombrado en su honor.

Harriet Powers

1837 - 1910

b. USA

Harriet Powers was one of the best African American quilt makers in the South in the Civil War era. Although only two of her older quilts have survived, she is now nationally recognized. Using the applique technique, Powers told stories with her quilts, depicting scenes from the Bible and events in American history.

Born and raised a slave, she and her family emancipated after the end of the Civil War.

The National Museum of American History in Washington, D.C., and the Museum of Fine Arts in Boston currently hold the priceless works of art. They are regarded as the best-preserved examples of Southern quilting from the 19th century and are among the most well-known pieces of African American folk art in existence.

Harriet Powers fue una de las mejores creadoras de colchas afroamericanas del sur en la era de la Guerra Civil. Aunque solas sobrevivieron dos de ellas, ahora es reconocida a nivel nacional. Usando la técnica de apliques, Powers contó historias con sus colchas, representando escenas de la Biblia y eventos en la historia americana.

Nacida y criada como esclava, ella y su familia se emanciparon al final de la Guerra Civil.

El Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington, D.C., y el Museo de Bellas Artes de Boston albergan actualmente obras de arte de valor incalculable.

Se consideran los ejemplos mejor conservados de acolchado sureño estadounidense del siglo XIX y se encuentran entre las piezas de arte popular afroamericano más conocidas que existen.

Berthe Morisot

1841 - 1895

b. France

Berthe Morisot was a French painter, and the only female founder of the Impressionists. At the age of twenty-three (23), Morisot entered the Salon de Paris for the first time with two (2) of her landscapes. She continued to exhibit frequently there until she joined the "rejected" Impressionists in their first exhibit in 1874, along with Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, and Alfred Sisley. She exhibited with them in all but one of the eight exhibits they put together. The only exception was when her daughter was born.

Le Figaro critic Albert Wolff noted, after the first exhibit (1874) that the Impressionists consisted of "five or six lunatics of which one is a woman...[whose] feminine grace is maintained amid the outpourings of a delirious mind."

A year before her passing in 1895, the art critic Gustave Geffroy said she was one of "les trois grandes dames" (The three great ladies) of Impressionism alongside Marie Bracquemond and Mary Cassatt.

Berthe Morisot fue una pintora francesa, parte del círculo de pintores de París que se hizo conocido como los impresionistas.

A la edad de veintitrés (23) años, Morisot ingresó al Salón de París por primera vez con dos (2) de sus paisajes. Continuó exhibiendo con frecuencia allí hasta que se unió a los impresionistas en su primera exposición de los "Rechazados: en 1874, junto con Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir y Alfred Sisley. Expuso con ellos en todas menos una de las ocho exhibiciones que organizaron. La única excepción fue cuando nació su hija.

El crítico de Le Figaro, Albert Wolff, señaló, después de la primera exposición (1874), que los impresionistas estaban formados por "cinco o seis lunáticos, de los cuales uno es una mujer ... [cuya] gracia femenina se mantiene en medio de las efusiones de una mente delirante".

Un año antes de su fallecimiento en 1895, el crítico de arte Gustave Geffroy dijo que ella era una de "les trois grandes dames" (Las tres grandes damas) del impresionismo junto a Marie Bracquemond y Mary Cassatt.

Mary Cassatt

1844 - 1926

b. USA

Mary Stevenson Cassatt was a painter and printmaker, one of the few American artists active in the nineteenth-century French avant-garde.

Cassatt is known for her perceptive depictions of women and children, with a particular emphasis on the intimate bond between mother and child.

Named one of the "les trois grandes dames" (the three great ladies) of Impressionism by Gustave Geffroy.

Cassatt and Degas had a long period of collaboration. When they met she had already established herself, but this platonic friendship further her career. Their studios were merely 5 minutes apart. Degas described her as "Someone who feels as I do"

Cassatt showed at the 1873 Paris Salon. Invited by Degas, she exhibited with The Independents (1877) and later with the impressionists (1879). Upon no other American artist were such honors bestowed.

Mary Stevenson Cassatt fue una pintora y grabadora. Cassatt fue una de las pocas artistas estadounidenses activas en la vanguardia francesa del siglo XIX.

Cassatt es conocida por sus perspicaces representaciones de mujeres y niños, con especial énfasis en íntima relación entre madre e hijo.

Nombrada una de las "les trois grandes dames" (las tres grandes damas) del impresionismo por Gustave Geffroy.

Cassatt y Degas tuvieron un largo período de colaboración. Cuando se conocieron ella ya se había establecido, pero esta amistad platónica impulsó su carrera. Sus estudios estaban separados por solo 5 minutos. Degas la describió como "Alguien que siente como yo"

Cassatt expuso en el Salón de París de 1873. Invitada por Degas, expuso con Los independientes (1877) y luego con Los impresionistas (1879). A ningún otro artista estadounidense se le otorgaron tales honores.

Edmonia Lewis

1844 - 1907

b. USA

Edmonia Lewis also known as Wildfire, was the first professional African-(native)American women sculptor and the first to achieve international acclaim. She is best known for her neoclassical sculptures.

She raised funds by painting portraits of well-known abolitionists with the intention to move to Europe to further her education and to escape racism. After travelling from London, Paris and Milan, Lewis settled in Rome. Unfortunately, much of her work was lost. But the ones that did, are masterpieces. Lewis used her art to depict stories of women, biblical subjects, and stories of Indigenous people.

Her life story is a testament to the ability to succeed despite adversity.

Edmonia Lewis, también conocida como Wildfire, fue la primera escultora afroamericana profesional y la primera en alcanzar reconocimiento internacional. Es mayoritariamente reconocida por sus esculturas neoclásicas. Recaudó fondos pintando retratos de conocidos abolicionistas con la intención de mudarse a Europa para continuar su educación y escapar del racismo. Después de viajar por Londres, París y Milán, Lewis se instaló en Roma.

Desafortunadamente, gran parte de su trabajo se perdió. Pero los que le sobrevivieron, son obras maestras. Lewis usó su arte para representar historias de mujeres, temas bíblicos e historias de pueblos indígenas. La historia de su vida es un testimonio de su capacidad de triunfar a pesar de la adversidad.

Elizabeth Thompson

1846 - 1933

b. Switzerland

Elizabeth Southerden Thompson was one of the most successful English painters of military subjects in the 19th century.

She thought the subject was comparatively neglected in Britain and took it up as a conscious decision to 'distinguish herself from the ruck'

Praised for her realistic depiction of the war. Thomson Showcased the experience of the common soldier; forgoing the usual focus on the heroic deeds of officers and war leaders. She wrote in her biography (1922): 'I never painted for the glory of war, but to portray its pathos and heroism'

The acclaimed art critic Ruskin, was forced to admit after seeing her work that he had been wrong in believing that 'no woman could paint'. Got to admire her so much that she dubbed her the "Pallas of Pall Mall".

Elizabeth Southerden Thompson fue una de las pintoras inglesas de temas militares más exitosas del siglo XIX.

Ella pensó que el tema estaba comparativamente descuidado en Gran Bretaña y lo tomó como una decisión consciente para "distinguirse del montón".

Elogiada por su descripción realista de la guerra. Thomson Mostró la experiencia del soldado común; renunciando al enfoque habitual en las hazañas heroicas de los oficiales y líderes de guerra. Escribió en su biografía (1922): "Nunca pinté por la gloria de la guerra, sino para retratar su patetismo y heroísmo".

El aclamado crítico de arte Ruskin se vio obligado a admitir después de ver su trabajo que se había equivocado al creer que "ninguna mujer podía pintar". Llegó a admirarla tanto que la apodó "Pallas of Pall Mall"

Helen Allingham

1848 - 1926

b. United Kingdom

Helen Allingham was a celebrated British watercolorist and illustrator of the Victorian era. With her paintings, she preserved a history of architecture that was either, at the time, being remodeled or demolished to give way to new structures. Her watercolor paintings were so precise that to this day they are studied by architects to better understand the construction techniques of a lost time.

She was the first woman to be admitted to full membership by the Royal Watercolour Society.

She received prestigious commissions for book illustrations and exhibited more than a hundred (100) watercolor paintings while in London, some depicting her children. And achieve her fame and reputation when living in Sandhills where she painted the now-famous cottages.

She continued to exhibit and paint until the end of her life.

In 2000, The Helen Allingham Society was founded in her honor to celebrate her life and work.

Helen Allingham fue una célebre acuarelista e ilustradora británica de la era victoriana. Con sus pinturas, capturó la historia de la arquitectura de cottages que en ese momento, estaban siendo remodeladas o demolidas para dar paso a nuevas estructuras. Sus pinturas en acuarela eran tan precisas que hasta el día de hoy son estudiadas por arquitectos para comprender mejor las técnicas constructivas de un tiempo pasado.

Fue la primera mujer en ser admitida como miembro de pleno derecho a la Royal Watercolour Society.

Recibió encargos prestigiosos para ilustrar libros y exhibió más de cien (100) acuarelas mientras estuvo en Londres, algunas de las cuales eran pinturas de sus hijos. Alcanzó su mayor fama y reputación cuando vivió en Sandhills, donde pintó las ahora famosos cottages.

Continuó exponiendo y pintando hasta el final de su vida.

En 2000, se fundó The Helen Allingham Society en su honor para celebrar su vida y obra.

Ana Bilinska

1854 - 1893

b. Poland

Anna Bilińska was the first internationally recognized female Polish painter. Known for her realistic portraits.

At 28 she ventured into what she called the Grand Tour (Vienna, Salzburg, Berlin, Rome, and Paris), traveling over Europe with a close friend before settling in Paris.

Her first international success came at 35 when she presented her innovative Self-Portrait at the Exposition Universelle in Paris for which she won a silver medal and was granted the right to exhibit her works in future editions. In that painting she developed a new self-portrait pose by placing the artist in front of a model's backdrop, thus stating that she is her own model.

The same year she also exhibited at the Royal Academy of Art in London. And two years later, won a gold medal in Berlin at the Annual International Exhibition. Bilińska also received many commissions for portraits of higher social class representatives.

In 1892 as a newlywed, returned to Poland with plans of opening an art school. Unfortunately, she died of a heart disease months after the wedding.

Anna Bilińska fue la primera pintora polaca reconocida internacionalmente por sus retratos realistas.

A los 28 años se aventuró en lo que llamó el Gran Tour (Viena, Salzburgo, Berlín, Roma y París), recorriendo Europa con una amiga cercana antes de establecerse en París.

Su primer éxito internacional llegó a los 35 años cuando presentó su innovador Autorretrato en la Exposición Universal de París por el que ganó una medalla de plata y se le concedió el derecho a exponer sus obras en futuras ediciones. En esa pintura, desarrolló una nueva pose de autorretrato, afirmando así que ella era su propia modelo. El mismo año también expuso en la Royal Academy of Art de Londres. Y dos años más tarde, ganó una medalla de oro en Berlín en la Exposición Internacional Anual. Bilińska también recibió muchos encargos de retratos de representantes de clases sociales más altas.

En 1892, recién casada, regresó a Polonia con planes de abrir una escuela de arte. Desafortunadamente, ella murió de una enfermedad cardíaca meses después de la boda.

Eliza Barchus

1857 - 1959

b. USA

Eliza Barchus was an American landscape painter who lived in Portland for most of her life. Born in Salt Lake City, Utah, Barchus moved to Portland in 1880. After taking art lessons from another landscape painter, Will S. Parrott, Barchus sold her first painting in 1885. Between then and 1935, she produced thousands of oil paintings and reproductions of subjects such as Mount Hood, Yellowstone Falls, Muir Glacier, and San Francisco Bay; and won many art awards.

Widowed at 42, Barchus supported herself and her family for decades largely by selling or trading her art.

She passed at 102. Several years later the Oregon Legislative Assembly named her "The Oregon Artist".

Eliza Barchus fue una paisajista estadounidense que vivió en Portland la mayor parte de su vida. Nacida en Salt Lake City, Utah, Barchus se mudó a Portland en 1880. Después de recibir lecciones de arte de otro paisajista, Will S. Parrott, Barchus vendió su primera pintura en 1885. Entre entonces y 1935, produjo miles de pinturas al óleo y reproducciones de temas como Mount Hood, Yellowstone Falls, Muir Glacier y San Francisco Bay, y ganó muchos premios de arte.

Viuda a los 42 años, Barchus se mantuvo a sí misma y a su familia durante décadas en gran parte vendiendo o intercambiando su arte.

Falleció a los 102 años. Varios años después, la Asamblea Legislativa de Oregón la nombró "La artista de Oregón"

Minerva J Chapman

1858 - 1947

b. USA

Minerva Josephine Chapman was an American painter. A major figure in the revival movement for painting miniatures on ivory, she is also known for her landscapes and still life.

She became the first woman president of the International Art Union (1914).

She spent much of her career in Paris. She presented her paintings in exhibits at the Art Institute of Chicago, the Society of American Artists in NY, the American Society of Miniature Painters, and the Society of American Artists. In London at the Royal Academy of Art and in Paris at the Paris Salon de la Societe Nationale des Beaux-Arts, among other places

Some of her works are in the permanent collection of the Smithsonian American Art Museum, National Museum of Women in the Arts, Brooklyn Museum, and the Mead Art Museum at Amherst College.

Minerva Josephine Chapman fue una pintora estadounidense. Figura importante en el movimiento de renacimiento de la pintura de miniaturas en marfil, también es conocida por sus paisajes y bodegones.

Se convirtió en la primera mujer presidenta de la Unión Internacional de Arte (1914).

Pasó gran parte de su carrera en París. Presentó sus pinturas en exhibiciones en el Instituto de Arte de Chicago, la Sociedad de Artistas Estadounidenses en Nueva York, la Sociedad Estadounidense de Pintores en Miniatura y la Sociedad de Artistas Estadounidenses. En Londres en la Royal Academy of Art y en París en el Salon de Paris de la Societe Nationale des Beaux-Arts, entre otros lugares

Algunas de sus obras se encuentran en la colección permanente del Museo de Arte Americano Smithsonian, el Museo Nacional de Mujeres en las Artes, el Museo de Brooklyn y el Museo de Arte Mead en Amherst College.

Nampeyo

1859 - 1942

b. Hopi Reservation Arizona, USA

Nampeyo (Num-pa-yu) was a Hopi-Tewa potter who lived on the Hopi Reservation in Arizona. Her name means "snake that does not bite" Probably given to honor her father, who was part of the Snake clan.

Nampeyo learned pottery-making through the efforts of her paternal grandmother. She became interested in ancient pottery and, with the help of her husband, who worked on an archaeologist site, she had access to the previously lost designs, which she integrated into her pottery and developed her style based on the traditional designs. The style became known as Hopi Revival pottery.

Her work was sought-after by museums, private collectors, and the general public.

Nampeyo (Num-pa-yu) era una alfarera Hopi-Tewa que vivía en la Reserva Hopi en Arizona. Su nombre significa "serpiente que no muerde". Probablemente su nombre honra a su padre, que era parte del clan Serpiente. Nampeyo aprendió a hacer cerámica gracias a los esfuerzos de su abuela paterna. Se interesó por la cerámica antigua y, con la ayuda de su esposo, que trabajaba en un sitio arqueológico, tuvo acceso a los diseños perdidos anteriormente, que integró en su cerámica y sobre los cuales desarrolló su propio estilo. El estilo se conoció como Hopi Revival. Su trabajo llamo la atención de museos, coleccionistas privados y el público en general.

Magdalena Mira

1859 - 1930

b. Chile

Magdalena Mira Mena (1859–1930) was a Chilean painter and sculptor. She was one of the earliest recognized female artists in Latin America. She was also one of the earliest women to study art at the Santiago School of Painting. Her paintings were exhibited for the first time in 1883 at the Official Salon of Fine Arts organized by Pedro Lira and Ramón Subercaseaux, held at the National Congress. In the following year's show, she was awarded the Gold Medal for her oil painting "The Sister of Charity". The critics of the time highlighted her work, that of her sister, and that of Celia Castro (who was the first professional painter in Chile), considering them pioneers in pictorial work.

A number of her paintings can be seen in the collections of Chile's National Museum of Fine Arts

Magdalena Mira Mena fue una pintora y escultora chilena y una de las primeras artistas femeninas reconocidas en América Latina. También fue una de las primeras mujeres en estudiar arte en la Escuela de Pintura de Santiago. Sus pinturas fueron expuestas por primera vez en 1883 en el Salón Oficial de Bellas Artes organizado por Pedro Lira y Ramón Subercaseaux, realizado en el Congreso Nacional. En la exposición del año siguiente, recibió la Medalla de Oro por su pintura al óleo ""La Hermana de la Caridad"". La crítica de la época destacó su obra, la de su hermana y la de Celia Castro (quien fue la primera pintora profesional de Chile), considerándolas pioneras en el trabajo pictórico.

Varias de sus obras se pueden ver en las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile.

Virginie Demont-Breton

1859 - 1935

b. France

Virginie Demont-Breton was a celebrated French painter.

The second woman to receive the highest French order of merit, both military and civil, the Légion d'honneur (Rosa Bonheur, her mentor, was the first).

While her subject matter ranged from religious compositions, genre scenes, and landscapes, she had a particular penchant for her heartfelt depictions of family life.

In 1880 she began to exhibit at the Salon. That year she received an Honorable Mention and the next a third-place medal, which enabled her to forgo the jury's approbation to submit her works. In 1884, she won a Gold Medal at the Amsterdam Exposition, and at the Paris World's Fairs in 1889 and 1900.

She worked with fellow artist Hélène Bertaux to have the École des Beaux-Arts open to women, which they achieved in 1897. Allowing more women to study art.

The same year she was made Knight of the Order of King Leopold of Belgium. She served as honorary chair of the union of women painters and sculptors in 1900 and replaced the painter Aimé Morot as a member of the Royal Academy of Antwerp in 1913.

Virginie Demont-Breton fue una célebre pintora francesa.

La segunda mujer en recibir la más alta orden francesa al mérito, tanto militar como civil, la Légion d'honneur (Rosa Bonheur, su mentora, fue la primera).

Si bien su tema varió desde composiciones religiosas, escenas de género y paisajes, tenía una predilección particular por las representaciones sinceras de la vida familiar.

Desde 1880 comenzó a exponer en el Salon de Paris. Ese año recibió una Mención de Honor y al siguiente una medalla de tercer lugar, lo que le permitió prescindir de la aprobación del jurado para presentar sus obras. En 1884, ganó una Medalla de Oro en la Exposición de Amsterdam y en las Ferias Mundiales de París en 1889 y 1900.

Trabajó junto a la artista Hélène Bertaux para abrir la École des Beaux-Arts a las mujeres, lo que lograron en 1897. Abriendo las puertas para que más mujeres pudieran estudiar arte.

El mismo año fue nombrada Caballero de la Orden del Rey Leopoldo de Bélgica. Se desempeñó como presidenta de honor del sindicato de mujeres pintoras y escultoras en 1900 y reemplazó al pintor Aimé Morot como miembro de la Real Academia de Amberes en 1913.

Mariane von Werefkin

1860 - 1938

b. Russia

Marianne von Werefkin was a Russian painter who made outstanding achievements in German expressionism.

She established herself with realistic paintings first. Dubbed the Russian Rembrandt of the Tsarist Empire (1888).

Werefkin founded the Brotherhood of St. Luke (1897), which ultimately formed the nucleus of the New Artists' Association Munich (N.K.V.M) and The Blue Rider, which included Kandinsky among the founders.

Until the beginning of World War I, she created groundbreaking works, which, way ahead of their time, anticipated future trends. She also influenced Wassily Kandinsky. It has since been shown by Werefkin's biographer Fäthke that he took many of his ideas from Werefkin. Though he never mentioned his source.

With the outbreak of World War I, Werefkin and Jawlensky had to leave Germany within 24 hours; they flew to Switzerland where Werefkin joined the Dada movement

Some works have been preserved, others can only be verified through photos, and many have disappeared.

Marianne von Werefkin fue una pintora rusa destacada por su contribución al expresionismo alemán.

Primero se estableció con pinturas realistas, por su talento la apodaron "la Rembrandt rusa del imperio zarista" (1888).

Werefkin fundó la Hermandad de San Lucas (1897), que finalmente formó el núcleo de la Asociación de Nuevos Artistas de Munich (NKVM) y The Blue Rider, que incluía a Kandinsky entre los fundadores.

Hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, creó obras innovadoras que se anticiparon considerablemente a las tendencias futuras. También influyó en Wassily Kandinsky. Su biógrafo, Fäthke, descubrió que Kandinsky tomó muchas de sus ideas de Werefkin. Aunque en vida, nunca le dio crédito.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Werefkin y Jawlensky tuvieron que abandonar Alemania y en 24 horas; volaron a Suiza. Allí Werefkin se unió al movimiento dadaísta.

Algunas obras se han conservado, otras solo se pueden verificar a través de fotos. Muchas desaparecieron.

Hilma Af Klint

1862 - 1944

b. Sweden

Hilma af Klint (1862-1944) is one of Sweden's most esteemed artists today, but she endured a long period of obscurity.

She graduated with honors from the Royal Academy of Fine Arts and for that she was granted a studio in Stockholm. She found her "public" success in portraiture and scientific illustration and, hid her spectacular abstract paintings. Her first abstract work predates Kandinsky's by almost 2 years (1906).

Her spiritual search lead her to her most acclaimed paintings today. She, unfortunately, believed her theosophy mentor's [Rudolf Steine] opinion to be true. He was the first to criticize her work and say it would be another 50 years before anyone would understand it.

The whole adventure of how the works found the light is worth an epic movie.

Her magnificent paintings were finally placed in the temple she imagined. And a wonderful exhibit with her masterpieces opened at the Guggenheim in 2019

Hilma: "the pictures were painted directly through me, without any preliminary drawings and with great force. I had no idea what the paintings were supposed to depict; nevertheless, I worked swiftly and surely, without changing a single brushstroke."

Hilma af Klint (1862-1944) es una de las artistas más destacadas de Suecia en la actualidad, pero sufrió un largo período de oscuridad.

Se graduó con honores en la Real Academia de Bellas Artes y por ello se le concedió un estudio en Estocolmo. Encontró su éxito público en el retrato y la ilustración científica y escondió sus espectaculares pinturas abstractas. Su primer trabajo abstracto es anterior al de Kandisky por casi 2 años (1906).

Su búsqueda espiritual fue lo que la llevó a realizar sus pinturas más aclamadas en la actualidad. Desafortunadamente, ella se dejó influenciar por las palabras de su mentor en teosofía, Rudolf Steiner, que fuera el primero en criticar su trabajo y decirle que pasarían otros 50 años antes de que alguien lo entendiera.

Toda la aventura de cómo las obras encontraron la luz merece una película épica.

Su magnífica obra finalmente se colocó en el templo que ella imaginó. Y una maravillosa con sus obras maestras abrió en el Guggenheim en 2019.

Hilma: "los cuadros fueron pintados directamente por mí, sin dibujos preliminares y con mucha fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban las pinturas; sin embargo, trabajé con rapidez y seguridad, sin cambiar una sola pincelada."

Julia Morgan

1872 - 1957

b. USA

Julia Morgan, Pioneering Architect, first woman to earn an architect's license in California. She came to designed hundreds of buildings (over 700).

After the Earthquake of 1906, more than 80% of San Francisco was destroyed, yet her structures were amongst the buildings that withstood the tragedy.

Morgan received an honorary Doctor of Law Degree by UC Berkeley in 1929

The university's president, in his speech, described her as" a distinguished alumna of the University of California, artist and engineer; designer ... of great buildings nobly planned ...; architect in whose works harmony and admirable proportions bring pleasure to the eye and peace to the mind"

Local papers carried the story as front-page news. The congratulatory messages cited the honor as well-deserved recognition of her vision, genius, and social service "that sheds a glory over the endeavors of all womanhood"

Julia Morgan, arquitecta pionera, primera en obtener una licencia de arquitecta en California. Llegó a diseñar cientos de edificios (más de 700).

Durante del Terremoto de 1906, más del 80% de San Francisco fueron destruidos, sin embargo, sus estructuras estuvieron entre las edificaciones que resistieron la tragedia.

Morgan recibió un Doctorado Honoris Causa en Derecho otorgado por UC Berkeley en 1929

El presidente de la universidad, en su discurso, la describió como "una distinguida alumna de la Universidad de California, artista e ingeniera; diseñadora... de grandes edificios noblemente planificados...; arquitecta en cuyas obras, la armonía y sus admirables proporciones traen placer a la vista y paz a la mente"

Los periódicos locales publicaron la historia como noticia de primera plana. Los mensajes de felicitación citaron el honor como un reconocimiento bien merecido a su visión, genio y servicio social y "que derrama gloria sobre los esfuerzos de todas las mujeres".

Violet Oakley

1874 - 1961

b. USA

Violet Oakley was the only woman in the American Renaissance movement, and the first woman to receive a mural commission.

After surviving both World Wars, she devoted her art to the cause of peace. She worked alongside architects to design her murals. Her mastery of many media made her something of a Renaissance woman, and being involved with the American Architecture Movement, with its name, sealed it.

She was an avid advocate for local artists, founding numerous arts organizations in Philadelphia.

Painted 43 murals in the Pennsylvania State Capitol building. An over 16 years project for which she conducted extensive research on the subjects.

Violet Oakley fue la única mujer en el movimiento renacentista estadounidense y la primera mujer en recibir un encargo para realizar un mural.

Después de sobrevivir a las dos guerras mundiales, dedicó su arte para abogar por la paz.

Trabajó junto a arquitectos para diseñar sus murales. Su dominio de muchos medios la convirtió en una especie de mujer del Renacimiento, y su participación en el Movimiento de Arquitectura Estadounidense, que llevaba ese, lo ratificó.

Fue una ávida defensora de los artistas locales y fundó numerosas organizaciones artísticas en Filadelfia.

Pintó 43 murales en el edificio del Capitolio del Estado de Pensilvania. Un proyecto de más de 16 años para el cual realizó una extensa investigación sobre los temas sobre los cuales los realizó.

Rebeca Matte Bello

1875 - 1929

b. Chile

Rebeca Matte Bello was one of the most brilliant and productive Chilean sculptors of the early 20th century.

She moved to Paris, and traveled to Rome, Berlin, wherever her father's job required, until finally settling in a small town in Tuscany called Fiesole.

She studied in France, where she had the opportunity to study anatomy painting from live models, something forbidden for a woman in Chile.

Due to her talent, she was named Honorary Professor of the Florence Academy of Fine Arts (1918). A distinction given for the first time to a foreigner and to a woman.

Her large-format, classically-influenced sculptures made of marble and bronze depict historical, allegorical, and mythological themes. One of her best-known works is United in Glory and Death. A replica of this work was placed on the front of Chileans National Museum of Fine Arts upon her death.

Rebeca Matte Bello fue una de las escultoras chilenas más brillantes y productivas de principios del siglo XX.

Se mudó a París, y viajó por Roma, Berlín, y a todos los lugares donde el trabajo de su padre fue requerido, hasta finalmente establecerse en un pequeño pueblo de la Toscana llamado Fiesole.

Estudió en Francia, donde tuvo la oportunidad de estudiar pintura de anatomía a partir de modelos vivos, algo prohibido para una mujer en Chile.

Debido a su talento, fue nombrada Profesora Honoraria de la Academia de Bellas Artes de Florencia (1918). Distinción otorgada por primera vez a un extranjero y a una mujer.

Sus esculturas de gran formato, de influencia clásica, hechas de mármol y bronce, representan temas históricos, alegóricos y mitológicos. Una de sus obras más conocidas es Unidos en Gloria y Muerte. Una réplica de esta obra fue colocada en el frente del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile a su muerte.

Meta Vaux Warrick Fuller

1877 - 1968

b. USA

Meta Vaux Warrick Fuller (1877 - 1968) was an American sculptor. The first African American woman to receive a federal art commission (1907). Admired by her work and tenacity, she was a force of nature. She didn't shy away from adversity, on the contrary, she thrived in it.

For the Paris World Fair in 1900, W.E.B. Du Bois, one of the founders of the NAACP, invited her to create displays celebrating Black History.

While in Paris, she also met the country's leading sculptor, Rodin. With him, she fully understood the concept of the hands being present in the material.

Warrick Fuller's work was shown in three (3) major exhibitions while in Paris, including The American Club, which denied her a place to live three (3) years prior due to racism. She was the only American to be praised by the French press for her work at the time. Except for a decade lapse to recover from TB, she worked until the end of her life, devoting her final years to creating tributes to the Civil Rights movement.

Meta Vaux Warrick Fuller fue una escultora estadounidense. La primera mujer afroamericana en recibir una comisión federal de arte (1907). Admirada por su trabajo y tenacidad, fue una fuerza de la naturaleza. No se acobardó ante la adversidad, por el contrario, prosperó en ella.

Para la Exposición Universal de París de 1900, W.E.B. Du Bois, uno de los fundadores de la NAACP, la invitó a crear exhibiciones que celebraran la Historia Negra.

Mientras estuvo en París, también conoció al principal escultor del país, Rodin. Con él, entendió completamente el concepto de las manos presentes en el material.

El trabajo de Warrick Fuller se mostró en tres (3) exhibiciones importantes mientras estuvo en París, incluido The American Club, que le negó un lugar para vivir tres (3) años sólo por racismo.

Fue la única estadounidense en ser elogiada por la prensa francesa por su trabajo en ese momento.

Excepto por un lapso de una década para recuperarse de la tuberculosis, trabajó hasta el final de su vida, dedicando sus últimos años a crear tributos al movimiento de derechos civiles de su país.

Zinaida Serebriakova

1884 - 1967

b. Russia

Zinaida Serebriakova was a celebrated Russian painter.

Stuck inside during a snowy winter in the small village of Neskuchnoye in what is now, part of Ukraine, Serebryakova took to painting and drawing everyday objects. This humble practice culminated in Self-portrait at the Dressing Table, an intimate and self-aware study that launched her career as an artist.

Upon receiving a commission for a large mural (1924) Serebriakova moved to Paris. Her intention to return home was frustrated by the political situation. She, however, managed to bring her children to France, but couldn't reunite with the rest of her family until much later.

In 1947, Serebriakova at last took French citizenship.

Her works were finally exhibited in her home country a year before her passing at 82. They were received with great acclaim and compared with Botticelli and Renoir.

Zinaida Serebriakova fue una célebre pintora rusa.

Atrapada durante un invierno nevado en el pequeño pueblo de Neskuchnoye en lo que ahora es parte de Ucrania, Serebryakova se dedicó a pintar y dibujar objetos cotidianos. Esta práctica humilde culminó en Autorretrato en el tocador, un estudio íntimo y consciente de sí mismo que lanzó su carrera como artista.

Al recibir un encargo para un gran mural (1924), Serebriakova se mudó a París. Su intención de regresar a casa se vio frustrada por la situación política. Ella, sin embargo, logró traer a sus hijos a Francia, pero no pudo reunirse con el resto de su familia hasta mucho más tarde.

En 1947, Serebriakova finalmente tomó la ciudadanía francesa.

Sus obras finalmente se exhibieron en su país de origen un año antes de su fallecimiento a los 82 años. Fueron recibidas con gran aclamación y comparadas con Botticelli y Renoir.

Sonia Delaunay

1885 - 1979

b. Odessa/ Russian Empire

Sonia Delaunay was a key figure in the Parisian avant-garde and a pioneer of Simultanism with her husband. Born in Odessa (Russian Empire). She lived in Germany, France and Spain, was fluent in all four languages. In 1964, she became the first living female artist to have a retrospective at the Louvre. And through her work, she supported her husband and child.

In 1911 she said: "I had the idea of making for my son, who had just been born, a blanket composed of bits of fabric like those I had seen in the houses of Russian peasants. When it was finished, the arrangement of the pieces of material seemed to me to evoke cubist conceptions and we [with Robert] then tried to apply the same process to other objects and paintings. I always changed everything around me... I made my first white walls so our paintings would look better. I designed my furniture; I have done everything. I have lived my art."

Sonia Delaunay fue una figura clave en la vanguardia parisina y pionera del simultaneísmo con su marido. Nacida en Odessa (Imperio Ruso). Vivió en Alemania, Francia y España; hablaba los cuatro idiomas con fluidez. En 1964, ella se convirtió en la primera artista femenina viva en tener una retrospectiva en el Louvre y, a través de su trabajo, apoyó a su esposo e hijo.

En 1911 dijo: "Tuve la idea de hacer para mi hijo, que acababa de nacer, una manta compuesta de trozos de tela como las que había visto en las casas de los campesinos rusos. Cuando estuvo terminado, la disposición de las piezas de material me pareció evocar concepciones cubistas y luego tratamos [con Robert] de aplicar el mismo proceso a otros objetos y pinturas. Siempre cambiaba todo lo que me rodeaba... Hice mis primeras paredes blancas para que nuestros cuadros se vieran mejor. Diseñé mis muebles; he hecho todo. He vivido mi arte."

Tarsila do Amaral

1886 - 1973

b. Brazil

Tarsila do Amaral was a Brazilian painter. She is praised for her vibrant paintings that fuse European Avant-garde aesthetics with her Brazilian heritage.

She was a pioneer of the Latin American Modernism and is regarded, as the painter who best achieved Brazilian aspirations for nationalistic expression in the style.

Her work is considered a national treasure today. In 2018 had an exhibit at the Chicago Art Institute, followed by another at the MoMA in New York.

Tarsila do Amaral fue una pintora brasileña. Elogiada por sus vibrantes pinturas que fusionan la estética vanguardista europea con su herencia brasileña.

Fue una pionera del Modernismo latinoamericano y es considerada como la pintora que mejor logró las aspiraciones brasileñas de expresión nacionalista en el estilo.

Su obra es considerada hoy un tesoro nacional. En 2018 tuvo una exposición en el Instituto de Arte de Chicago, seguida de otra en el MoMA de Nueva York.

Georgia O'Keeffe

1887 - 1986

b. USA

Georgia O'Keeffe was an American painter known for her flowers and bones, and for her depictions of New York City and New Mexico landscapes. Through her work she achieved a better understanding of her feelings and ideas. Her love for art never quivered. Even at 90 and suffering from macular degeneration she couldn't stop painting. She is also known as the mother of the American Modernism

Georgia O'Keeffe fue una pintora estadounidense conocida por sus flores y huesos, y por sus representaciones de los paisajes de la ciudad de Nueva York y Nuevo México. A través de su trabajo logró una mejor comprensión de sus sentimientos e ideas. Su amor por el arte nunca se estremeció. Incluso a los 90 años y sufriendo de degeneración macular, no podía dejar de pintar. También es conocida como la madre del Modernismo Americano.

Hanna Höch

1889 - 1978

b. Germany

Hannah Höch was a German Dadaist and a pioneer of photomontage. She is best known for the way she addressed her political views and feminist discourse in her work. Her focus was on encouraging the liberation and agency of women.

During Nazi Germany, she kept a low profile, Dadaism was deemed "degenerate art", which made it impossible for her to be actively showing her work.

Her photomontages are fascinating and tell stories of their times. The images used are perfectly recognizable and looking at them with historical knowledge opens the possibility of understanding her message clearly.

She continued to produce her photomontages and exhibited them internationally until her death in 1978.

Hannah Höch fue una dadaísta alemana y pionera del fotomontaje. Es mejor conocida por la forma en que abordó sus puntos de vista políticos y el discurso feminista en su trabajo. Su atención se centró en fomentar la liberación y la agencia de las mujeres.

Durante la Alemania nazi, mantuvo un perfil bajo, el dadaísmo se consideraba "arte degenerado", lo que le imposibilitaba mostrar activamente su obra.

Sus fotomontajes son fascinantes y cuentan historias de su época. Las imágenes utilizadas son perfectamente reconocibles y mirarlas con conocimiento histórico abre la posibilidad de entender claramente su mensaje.

Continuó produciendo sus fotomontajes y exhibiéndolos internacionalmente hasta su muerte en 1978.

AlmaThomas

1891 - 1978

b. USA

Alma Thomas once said, "By using color, I've tried to focus on beauty and enjoyment rather than man's inhumanity to man."

She was the first to enter and first to graduate from Howard University 's Art Department. After that, she taught art for 35 years.

In the 1930s she earned a master's degree in arts education from Columbia and in the 50s studied painting at American University. That is when she switched to abstraction. Inspired by nature, her signature style was born. She was over 75 when it happened!!

At 80, she was the first African American woman to exhibit at the Whitney Museum. In an interview said "One of the things we couldn't do was go into museums, let alone think of hanging our pictures there. My, times have changed. Just look at me now."

Alma Thomas dijo una vez: "Al usar el color, he tratado de centrarme en la belleza y el disfrute en lugar de la inhumanidad del hombre hacia el hombre".

Fue la primera en ingresar y la primera en graduarse del Departamento de Arte de la Universidad de Howard. Después de eso, enseñó arte durante 35 años.

En la década de 1930 obtuvo una maestría en educación artística de la Universidad de Columbia y en la década de 1950 estudió pintura en American University. Fue entonces cuando cambió a la abstracción. Inspirada en la naturaleza, nació su estilo característico. Tenía más de 75 años cuando sucedió

A los 80 años, fue la primera mujer afroamericana en exponer en el Whitney Museum. En una entrevista dijo: "Una de las cosas que no podíamos hacer era ir a los museos y mucho menos pensar en colgar nuestros cuadros allí. Madre mía, cómo han cambiado los tiempos. Solo mírame ahora."

Augusta Savage

1892 - 1962

b. USA

Augusta Savage was a sculptor during the Harlem Renaissance.

In 1929 won two consecutive Julius Rosenwald Fellowships, which paid for her studies in Paris. After returning to New York (1932), Savage established the Savage Studio of Arts and Crafts.

She was the first African American woman in America to open an art gallery (Salon of Contemporary Negro Art). In her speech, to the 500 people in attendance, she said "We do not ask any special favors as artists because of our race,...we only want to present to you our works and ask you to judge them on their merits."

Savage was a founding member of the Harlem Artists Guild (1935), and from 1936-1937 she worked for the WPA Federal Arts Project as the Director of the Harlem Community Art Center.

Today, anyone can visit her home and studio in Saugerties, New York. It was declared a historic place in 2001 and, it was restored to evoke the period when she lived there.

Augusta Savage fue una escultora estadounidense de la Era del Renacimiento de Harlem.

En 1929 ganó dos becas Julius Rosenwald consecutivas, que pagaron sus estudios en París. Después de regresar a Nueva York (1932), Savage estableció el Savage Studio of Arts and Crafts.

Fue la primera mujer afroamericana en América en abrir una galería de arte (Salón de Arte Negro Contemporáneo). En su discurso, ante las 500 personas presentes, dijo: "Nosotros no pedimos ningún favor especial como artistas por nuestra raza,...solo queremos presentarles nuestras obras y pedirles que las juzguen por sus méritos." Savage fue miembro fundador del Gremio de Artistas de Harlem (1935), y de 1936 a 1937 trabajó para el Proyecto Federal de Artes de la WPA como directora del Centro de Arte Comunitario de Harlem.

Hoy, cualquiera puede visitar su casa y estudio en Saugerties, Nueva York. Que fue declarado lugar histórico en 2001 y restaurado para evocar la época en que ella vivió allí.

Dorothy Liebes

1897 - 1972

b. USA

Dorothy Wright Liebes was an American textile designer and weaver renowned for her innovative, custom-designed modern fabrics for architects and interior designers. She has been dubbed “the greatest modern weaver” and, “the mother of the 20th-century palette.” Yet not many know about her.

She studied art at Berkeley and art education at Columbia, but it wasn't until she studied weaving that she developed her vision of the prominent role it could play in the modern interior.

Her textiles were synonymous with sophistication and glamour. She collaborated with Frank Lloyd Wright and created fabric for several designers.

She was also committed to making good design accessible. For that, she created designs suitable for massive production. She also worked as a consultant for several firms.

It's hard to imagine that such an impressive legacy got lost.

Dorothy Wright Liebes fue una diseñadora textil y tejedora [de telar] estadounidense reconocida por sus innovadoras y modernas telas, creadas a medida para arquitectos y diseñadores de interiores.

Ha sido apodada "la mejor tejedora moderna" y "la madre de la paleta del siglo XX". Sin embargo, no muchos la conocen.

Estudió arte en Berkeley y educación artística en la Universidad de Columbia, pero no fue hasta que estudió tejido en telar, que desarrolló la visión del papel destacado que podrían desempeñar en el interiorismo moderno.

Sus textiles eran sinónimo de sofisticación y glamour. Colaboró con Frank Lloyd Wright en muchos de sus proyectos y creó telas para varios diseñadores importantes. También se comprometió a hacer accesible el buen diseño. Para eso, creó diseños aptos para la producción masiva. También trabajó como consultora para varias firmas.

Es difícil imaginar que un legado tan impresionante se haya perdido.

Tamara de Lempicka

1898 - 1980

b. Poland

Tamara de Lempicka was a celebrated Art Deco artist and an icon of glamour. Nicknamed "the Baroness with a brush" by the Hollywood elite, she was fiercely ambitious. She was the only conventional easel artist who produced works in this genre. Art Deco gained a significant foothold in France and the United States, after WWI. And it was here that she shone.

De Lempicka's work was influenced by the Italian Mannerism style. She made its exaggerated anatomy and bold colors her own. Her work was a celebration of the 20th-century New Woman. However, when the threat of a new war materialized, it changed. The professional and social aspects of Lempicka's life were inextricably intertwined. Lempicka was widely celebrated as a glamorous hostess and partygoer. She understood how important her social involvement was to her success. And she was right. It has been said, though not proved, she achieve the \$1M price tag for her work back then.

Tamara de Lempicka fue una célebre artista Art Deco y un ícono del glamour. Apodada "la baronesa con pincel" por la élite de Hollywood, era ferozmente ambiciosa. Fue la única artista de caballete convencional que produjo obras en este género.

Art Deco tomó gran importancia en Francia y Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial. Y fue en ese periodo donde brilló.

El trabajo de De Lempicka estuvo influenciado por el manierismo italiano. Ella hizo suya su anatomía exagerada y sus colores llamativos. Su trabajo fue una celebración de la Nueva Mujer del siglo XX. Sin embargo, cuando se materializó la amenaza de una nueva guerra, todo cambió.

Los aspectos profesionales y sociales de la vida de Lempicka estaban inextricablemente entrelazados. Lempicka fue ampliamente celebrada como anfitriona glamorosa y asistente a la fiesta. Entendió lo importante que era su participación social para su éxito. Y tuvo razón. Se habla de que alcanzo a vender a razon de \$1M de esos años

Louise Nevelson

1899 - 1988

b. Ukraine

Louise Nevelson was an exceptional artist. One of the 20th century's most acclaimed sculptors. She received many commissions for public works in NYC. For her incredible contributions, she was the first artist to have a public place named after her, the Louise Nevelson Plaza. Known for her large sculptures, she continued working and receiving commissions even in her 80s.

Born in Kyiv, moved with her family to a small town in Maine. She returned to Rockford, ME, at 80. The Farnsworth Museum organized a massive show with her work. Their usual collection was removed, to showcase, for the first time, the work of a single artist. (1979)

Her work is in the permanent collections of the Whitney Museum of American Art (the largest holder of her work), the Museum of Modern Art, and the Brooklyn Museum, to name a few.

Her spirit never faded. In her words "... an interest, deep, will create energy"

Louise Nevelson fue una artista excepcional. Una de las escultoras más aclamadas del siglo XX. Recibió muchos encargos de obras públicas en la ciudad de Nueva York. Por sus increíbles contribuciones, fue la primera artista en tener un lugar público bautizado con su nombre, la Louise Nevelson Plaza.

Conocida por sus grandes esculturas, siguió trabajando y recibiendo encargos incluso a los 80 años.

Nacida en Kyiv, se mudó con su familia a un pequeño pueblo de Maine. Regresó a Rockford, ME, a los 80. El Museo Farnsworth organizó una exhibición masiva con su trabajo. Se eliminó su colección habitual para exhibir, por primera vez, el trabajo de un solo artista. (1979)

Su trabajo se encuentra en las colecciones permanentes del Museo Whitney de Arte Americano (el mayor poseedor de su obra), el Museo de Arte Moderno y el Museo de Brooklyn, por nombrar algunos.

Su espíritu nunca se desvaneció. En sus palabras: "... un interés, profundo, creará energía"

Barbara Hepworth

1903 - 1975

b. United Kingdom

Dame Jocelyn Barbara Hepworth was an English artist and sculptor. Her work exemplifies modernism.

She was always encouraging people to experience the work, In an interview (1972) she shared that "With a sculpture, you must walk around it, bend towards it, touch it and walk away from it"

The last decade of her life was the most prolific one. Freed from the restrictions of being a wife and raising children, and with money to explore new materials; she bought the Palais de Danse, giving her a bigger space to realize her dreams. Due to her incredible success, and with the large space, she was also able to take larger commissions.

Her work is currently on view at Tate Britain until May 2023 and at The Hepworth Wakefield, an award-winning art gallery [Museum] named after her, in the heart of Yorkshire, where she grew up. They keep a permanent display of her works in two of their galleries.

Dame Jocelyn Barbara Hepworth fue una artista y escultora inglesa. Su obra ejemplifica el modernismo.

Siempre animaba al público a experimentar la obra con los sentidos. En una entrevista (1972) compartió que "Con una escultura, debes caminar alrededor de ella, inclinarte hacia ella, tocarla y alejarte de ella"

La última década de su vida fue la más prolífica. Liberada de las restricciones de ser esposa y criar hijos, y con dinero para explorar nuevos materiales; compró el Palais de Danse, dándole un espacio más grande para realizar sus sueños. Debido a su increíble éxito, y con el gran espacio, también pudo aceptar encargos más grandes. Su trabajo está actualmente expuesto en la Tate Britain hasta mayo de 2023 y en The Hepworth Wakefield, una galardonada galería museo de arte que lleva su nombre, en el corazón de Yorkshire, donde creció. Ellos mantienen una exhibición permanente de sus obras en dos de sus secciones.

Margaret Bourke White

1904 - 1971

b. USA

Margaret Bourke-White was a pioneering photojournalist. She documented some of the most important people and events of the first half of the 20th century. She was the first female photographer to become an accredited war correspondent and the only woman to go on a bombing mission.

Throughout her career, she took pictures other people would not take. She photographed the horrors of the concentration camps while traveling with General Patton. She illustrated raw depictions of everyday life of foreign countries and photographed important personalities, including Ghandi, bringing the world closer to the magazine's readers.

It's her photography of the Fort Peck Dam that sits on the cover of the first issue of Life Magazine; which also granted her the first lead essay.

Bourke-White author and co-authored a total of 19 books

Her fight with Parkinson's was the one battle she couldn't win. She died as a result of the disease at the age of 67.

Margaret Bourke-White fue una pionera del fotoperiodismo. Documentó algunas de las personas y eventos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Fue la primera mujer fotógrafa en convertirse en corresponsal de guerra acreditada y la única mujer en ir a una misión de bombardeo.

A lo largo de su carrera, tomó fotografías que otras personas no tomarían. Fotografió los horrores de los campos de concentración mientras viajaba con el general Patton. Ilustró representaciones crudas de la vida cotidiana de países extranjeros y fotografió a personalidades importantes, incluido Ghandi, acercando el mundo a los lectores de la revista.

Su fotografía de la presa Fort Peck fue elegida como la primera portada de la revista Life y con ello, le asignaron su primer ensayo/reportaje principal.

Bourke-White escribió un total de 19 libros, algunos de ella sola y otros como co-autora.

Su lucha contra el Parkinson fue la única batalla que no pudo ganar. Murió a consecuencia de la enfermedad a la edad de 67 años”.

Lois Mailou Jones

1905 - 1998

b. USA

Lois Mailou Jones was a successful American painter from the Harlem Renaissance Era. The first African American to graduate from the School of the Museum of Fine Arts, in Boston.

As it's the story of many prominent African American artists, she moved to Paris, looking for a society more interested in talent than the color of her skin. And there, she thrived.

When she returned, her art had changed, but America's had not. To avoid having the racial component preventing museums and galleries from exhibiting her work, she put the pieces in crates and shipped them. She was selected for the exhibits every time. She always cited some excuse as impeding attendance at the openings though she did. No one knew who she was.

As a teacher of 47 years at Howard University, she wanted to inspire her students, to achieve and, take their place in American Art.

Lois Mailou Jones fue una exitosa pintora estadounidense de la Era del Renacimiento de Harlem. La primera afroamericana en graduarse de la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston.

Como es la historia de muchos destacados artistas afroamericanos, se mudó a París en busca de una sociedad más interesada en el talento que en el color de su piel. Y allí, ella prosperó.

Cuando regresó, su arte había cambiado, pero la mentalidad estadounidense no. Para evitar que el componente racial impidiera que los museos y galerías aceptaran su trabajo, enviaba la obra por valija. Según cuenta ella misma, fue seleccionada en todas las exhibiciones a las que le envió obra. Como parte de la estrategia, siempre citaba alguna excusa para no atender las inauguraciones, claro que siempre iba. Nadie sabía que era ella.

Como profesora durante 47 años en la Universidad de Howard, su objetivo fue inspirar a sus alumnos a alcanzar sus metas y ocupar su lugar en el arte estadounidense.

Frida Kahlo

1907 - 1954

b. Mexico

INTRO - As I tested the name recognition of artists very familiar to me, the only one that passed was Frida Kahlo. Given her relevance, I couldn't put together this group of exceptional artists without her. That's how she became the only guest in the series.- Apia

Frida Kahlo was a Mexican painter. World-renowned for her intimate self-portraits inspired by her life and Mexican folklore.

Her life was plagued by pain, despair, and sorrow, which she used to create a body of work that is deeply personal and autobiographical.

She is considered one of the most remarkable female artists of the world. In her words: "Really I do not know whether my paintings are surrealist or not, but I know that they are the frankest expression of myself."

Her work and the story of her life have captivated millions. Inspiring tributes in all genres.

She died in her home in Mexico City at the age of 47.

Several museums around the world house her work today. Most notably, the MoMA, Museo Dolores Olmedo and, the Frida Kahlo Museum, a.k.a. La Casa Azul.

INTRO - Mientras probaba el reconocimiento de nombres de artistas muy familiares para mí, la única que pasó la prueba fue Frida Kahlo. Dada su relevancia, no podría armar este grupo de artistas excepcionales sin ella. Así fue como se convirtió en la única invitada en la serie.- Apia

Frida Kahlo fue una pintora mexicana. Reconocida mundialmente por sus autorretratos íntimos inspirados en su vida y el folclore mexicano.

Su vida estuvo plagada de dolor, desesperación y tristeza, que utilizó para crear un cuerpo de trabajo que es profundamente personal y autobiográfico.

Es considerada una de las artistas femeninas más notables del mundo. En sus palabras:

"Realmente no sé si mis pinturas son surrealistas o no, pero sé que son la expresión más franca de mí misma".

Su obra y la historia de su vida han cautivado a millones. Homenajes inspiradores en todos los géneros.

Murió en su casa en la Ciudad de México a la edad de 47 años.

Varios museos de todo el mundo albergan su trabajo en la actualidad. En particular, el MoMA, el Museo Dolores Olmedo y el Museo Frida Kahlo, también conocido como La Casa Azul.

Lola Alvarez Bravo

1907 - 1993

b. Mexico

Lola Alvarez Bravo was the first female Mexican photographer.

Taking pictures in itself was a radical move for her at the time, and she was even more audacious, taking the camera with her to the streets. Capturing everyday life.

She said that she didn't hold any artistic aspirations yet, she changed the landscape for the medium in her home country and, at large, contributed to the field of documentary photography.

She first became prominent by taking pictures of politicians and celebrities in Mexico. She was known for her high level of composition, in which she made intimate pictures of situations that purposefully left out, some elements of the reality she was capturing to tell the story she wanted to share.

She received several awards and recognitions throughout her life. By the time she retired (at 68), she was an internationally celebrated photographer. She continued taking pictures until she lost her sight a few years later.

Her works are included in the permanent collections of several museums, including the MoMA in NYC.

Lola Álvarez Bravo fue la primera fotógrafa mexicana.

Tomar fotografías ya era considerado un movimiento radical para una mujer en ese momento, y fue aún más audaz, llevándose la cámara a las calles. Capturando así la vida cotidiana.

Dijo no tenía aspiraciones artísticas, aun así cambió el panorama del medio en su país de origen y, en general, contribuyó al campo de la fotografía documental.

Primero saltó a la fama tomando fotografías de políticos y celebridades en México. Se caracterizó por su alto nivel de composición, en el que hacía cuadros íntimos de situaciones en las que deliberadamente dejaba fuera algunos elementos de la realidad para contar la historia que ella quería compartir.

Recibió premios y reconocimientos a lo largo de su vida. Cuando se jubiló (a los 68 años), era una fotógrafa de renombre internacional. Continuó tomando fotografías hasta que perdió la vista unos años después.

Sus obras están incluidas en las colecciones permanentes de varios museos, incluido el MoMA de Nueva York.

Lee Miller

1907 - 1977

b. USA

Lee Miller was an American pioneer surrealist photographer and WWII correspondent. Together with Man Ray, they were the first to use solarization for aesthetic purposes. The dramatic effect created a change in hue and generated an exaggerated lining around the subject.

Miller enjoyed discovering surreal scenes in everyday life.

During the years she spent covering WWII for Vogue Magazine, she went all in and didn't spare the readers from the gore she saw.

Her depiction of the war has been called "necessary," and it cost her greatly. After the war, she was diagnosed with depression and PTSD. Miller put a halt to her work as a photographer. She turned to cooking to cope with and recover from the horrors she witnessed.

She was with the battalion that raided Hitler's apartment. There, she created a now-famous surrealist portrait in which she by the exact placing of the objects in the picture, proclaimed: "We won"

Lee Miller fue una fotógrafa surrealista estadounidense. Pionera como corresponsal de la Segunda Guerra Mundial.

Junto con Man Ray, fueron los primeros en utilizar la solarización con fines estéticos.

Miller disfrutó descubriendo escenas surrealistas en la vida cotidiana.

Durante los años que pasó cubriendo la Segunda Guerra Mundial para la revista Vogue, hizo todo lo posible por mostrar la realidad de la misma, sin detenerse a ocultar la sangre ni sus horrores.

Su descripción gráfica de la guerra ha sido llamada "necesaria", y tuvo un gran costo psicológico para ella. Después de la guerra, le diagnosticaron depresión y trastorno de estrés postraumático. Miller puso fin a su trabajo como fotógrafa. Se dedicó a la cocina para sobrellevar y recuperarse de la experiencia.

Ella estaba con el batallón que allanó el apartamento de Hitler. Allí, creó un retrato surrealista ahora famoso en el que, por la ubicación exacta de los objetos en la imagen, proclamó: "Ganamos"

Lee Krasner

1908 - 1984

b. USA

Lee Krasner was an American painter recognized today for her contribution to Abstract Expressionism. Her paintings were dynamic, gestural, and full of energy and life.

She was formally trained, in realism, but she was never one to be inclined toward the traditional.

Her ever-evolving style is a testimony to her life and can be understood by listening to her words: "I think all painting is biographical. I think you can read any artist if you take the trouble to".

Scholars today recognize Lee Krasner as a mentor to her husband, Jackson Pollock as she helped shape his work into something more contemporary and attractive to the art market.

Krasner continued to work and innovate until the very end.

Six months after her death, the MoMA gave her a retrospective.

Lee Krasner fue una pintora estadounidense reconocida hoy por su contribución al expresionismo abstracto. Sus pinturas eran dinámicas, gestuales y llenas de energía y vida.

Recibió una educación formal, en el realismo, pero nunca se inclinó por lo tradicional.

Su estilo en constante evolución es un testimonio de su vida y se puede entender al escuchar sus palabras: "Creo que toda pintura es biográfica. Creo que puedes leer a cualquier artista si te tomas la molestia de [hacerlo]".

Los académicos de hoy reconocen a Lee Krasner como mentora de su esposo, Jackson Pollock, ya que ella ayudó a convertir su trabajo en algo más contemporáneo y atractivo para el mercado del arte.

Krasner continuó trabajando e innovando hasta el final.

Seis meses después de su muerte, el MoMA organizó su retrospectiva.

Cipe Pineles

1908 - 1991

b. Austria

Cipe Pineles is remembered as one of the most influential art directors and graphic designers of the 20th -century in America. Born in Austria, she immigrated to the US when she was 13 (1915)

Her style was whimsical and, modernist.

She was the first female art director of a major magazine; the first one to be accepted at the ADC (Art Directors Club); the first to commit to assigning fine artists for editorial illustration; and, after her death, the first woman to be inducted into the ADC Hall of fame (1975)

Her resume is spectacular. A former head of publication design at the Parsons School of Design, and former art director of British Vogue, Seventeen, Charm, and Mademoiselle magazines. A former board member of the American Institute of Graphic Arts and a member of the Harvard University Graduate School of Design's visiting committee; and a former Andrew Mellon Professor at Cooper Union for the Advancement of Science and Art.

Cipe Pineles es recordada como una de las directoras de arte y diseñadoras gráficas más influyentes del siglo XX en Estados Unidos. Nacida en Austria, emigró cuando tenía 13 años (1915)

Su estilo era caprichoso y modernista.

Fue la primera mujer directora de arte de una importante revista; la primera en ser aceptada en el ADC (Art Directors Club); la primera en comprometerse a asignar artistas plásticos para la ilustración editorial; y, después de su muerte, la primera mujer en ser incluida en el Salón de la fama de ADC (1975)

Su currículum es espectacular. Exjefe de diseño de publicaciones en la Parsons School of Design y exdirector de arte de las revistas británicas Vogue, Seventeen, Charm y Mademoiselle. Ex miembro de la junta del Instituto Americano de Artes Gráficas y miembro del comité visitante de la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard; y ex profesor de Andrew Mellon en Cooper Union para el Avance de la Ciencia y el Arte.

Remedios Varo

1908 - 1963

b. Spain

Remedios Varo was one of Mexico's most influential surrealist painters. At the age of 34, she escaped WWII by moving to Mexico after spending time in Paris with the Surrealists; and being unable to move back to Spain due to the Spanish Civil War. It was there that she created most of her work.

It was her father who first taught her how to draw and his influence and religious upbringing can be seen in her work in the figures of wandering pilgrims, machines and other symbols.

At 17, she was one of the few women admitted to the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Through her work, Varo explored the subjects of magic, alchemy, analytical psychology, and metaphysics.

Almost 4 decades after her passing, her work was declared a Mexican Art Monument (2001).

Remedios Varo fue una de las pintoras surrealistas más influyentes de México. A la edad de 34 años, escapó de la Segunda Guerra Mundial y se mudó a México después de pasar un tiempo en París con los surrealistas; y al ver imposibilitado su retorno a España debido a la Guerra Civil española. Fue en Mexico donde creó la mayor parte de su obra.

Fue su padre quien primero le enseñó a dibujar y su influencia y educación religiosa se puede ver en su trabajo en las figuras de peregrinos errantes, máquinas y otros símbolos utilizados.

A los 17 años, fue una de las pocas mujeres admitidas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

A través de su trabajo, Varo exploró los temas de la magia, la alquimia, la psicología analítica y la metafísica.

Casi 4 décadas después de su fallecimiento, su obra fue declarada Monumento Artístico Mexicano (2001).

Louise Bourgeois

1911 - 2010

b. France

Louise Bourgeois is widely considered to have been one of the most influential figure of the late Modernism and the Contemporary era.

Bourgeois defied categorization. She endeavored to find the most suitable medium to express her ideas. Making her work rich, varied, and unique.

Recognition and fame came late in her career. At 70 (1982), she had a retrospective exhibit at MoMA. Her most recognizable work was created in the following two decades. Notably her Cells, that she used to process childhood trauma and her Giant Spiders, representing her mother; she described them as helpful and protective creatures.

In 2001 she was commissioned by Tate Modern, to fill the monumental Turbine Hall. This was followed by a retrospective in 2007 that toured institutions such as the Centre Pompidou in Paris, the Guggenheim Museum in New York, and the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Washington, DC.

Her last work was finished a week before she died at the age of 98

Louise Bourgeois es ampliamente considerada como una de las figuras más influyentes de la última parte del modernismo y la era contemporánea.

Bourgeois desafió la categorización. Se esforzó por encontrar el medio más adecuado para expresar sus ideas. Haciendo su trabajo rico, variado y único.

El reconocimiento y la fama llegaron tarde en su carrera. A los 70 (1982), realizó una exposición retrospectiva en el MoMA. Su trabajo más reconocible fue creado en las siguientes dos décadas. Cabe destacar sus Celdas, que utilizó para procesar traumas infantiles y sus Arañas Gigantes, que representan a su madre; ella los describió como criaturas serviciales y protectoras.

En 2001, la Tate Modern le encargó llenar el monumental Turbine Hall. A esto le siguió una retrospectiva en 2007 que recorrió instituciones como el Centro Pompidou en París, el Museo Guggenheim en Nueva York y el Museo y Jardín de Esculturas Hirshhorn en Washington, DC.

Su último trabajo fue terminado una semana antes de morir a la edad de 98 años.

Thelma Johnson Streat

1912 - 1959

b. USA

Thelma Johnson Streat was a multi-talented artist, painter, dancer, and choreographer of African and Cherokee descent. Her body of work focused on African and Indigenous themes, for which she conducted extensive research. Streat spent much of her life traveling and researching indigenous art in BC, Canada, Mexico, Hawaii, and Haiti. She also spent some time in England. Her work is part of the permanent collection of the MoMA, the Portland Art Museum, The San Francisco Museum of Art, and the Smithsonian's National Museum of African American History and Culture, among others. Streat's work was powerful, both in line and color. Thelma Streat was honored by a posthumous one-person show at the Portland Art Museum in 2003

Thelma Johnson Streat fue una artista, pintora, bailarina y coreógrafa con múltiples talentos de ascendencia africana y cherokee. Su trabajo se centró en temas africanos e indígenas, para los cuales realizó una extensa investigación. Eso la llevó a viajar la mayor parte de su vida. Streat pasó gran parte de su vida viajando e investigando el arte indígena en BC, Canadá, México, Hawái y Haití. También pasó algún tiempo en Inglaterra. Su trabajo es parte de la colección permanente del MoMA, el Museo de Arte de Portland, el Museo de Arte de San Francisco y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian, entre otros. El trabajo de Streat fue poderoso, tanto en línea como en color. Thelma Streat fue honrada con una exposición individual póstuma en el Museo de Arte de Portland en 2003

Meret Oppenheim

1913 - 1985

b. Germany

Meret Oppenheim was a German-born, Swiss painter who defied categorization. Her works: The Furry Lunch (Le déjeuner en fourrure) and the Fur Gloves With Wooden Fingers became icons of the Surrealist Movement. Yet it wouldn't define her, as she consistently pursued a dynamic and innovative art practice, that spanned 50 years.

In her work, she brought important subjects to light, such as the structures and constraints of femininity.

Her diverse output is unified by her creative vision. In her words (1975): "Nobody will give you freedom, you have to take it"

The most recent exhibit of her work was "Meret Oppenheim - My Exhibition". Which opened at the MoMA in October 2022 and closed at the beginning of March 2023. Based on annotations she did while she was still alive.

Meret Oppenheim fue una pintora suiza nacida en Alemania que desafió la categorización.

Sus obras: El almuerzo peludo (Le déjeuner en fourrure) y los Guantes de Piel con Dedos de Madera se convirtieron en iconos del Movimiento Surrealista. Sin embargo, no la definiría, ya que persiguió constantemente una práctica artística dinámica e innovadora, que abarcó 50 años.

En su trabajo, sacó a la luz temas importantes, como las estructuras y las limitaciones de la feminidad.

Su diversa producción está unificada por su visión creativa. En sus palabras (1975): ""Nadie te dará la libertad, tienes que tomarla""

La exhibición más reciente de su trabajo fue ""Meret Oppenheim - My Exhibition"". Que se inauguró en el MoMA en octubre de 2022 y cerró a principios de marzo de 2023. Basada en anotaciones que ella dejó en vida.

Amrita Sher-Gil

1913 - 1941

b. Hungary

Amrita Sher-Gil (1913–1941) was a pioneer of modern Indian art. Throughout her brief and vivacious existence, she lived in Hungary, Italy, France, and India.

She worked to satisfy herself and was indifferent to the criticism of others.

During her first three years of studies at the École des Beaux Arts, she took first prize in the annual still-life and portrait competition.

She displayed her work at the Grand Salon in 1932; to great acclaim from art critics, who praised the vitality and force of her creations. The following year her painting was elected "the picture of the year," winning her a Gold Medal. She was subsequently elected as an Associate of the Grand Salon, becoming the youngest and sole Asian recipient of this honor.

Seventy-seven (77) years after her death, The New York Times published her obituary (2018)

Amrita's fame has grown tremendously in the past few years, and her works have been selling at record prices. A self-portrait sold at \$2.92m at Sotheby's New York sale in 2015.

Amrita Sher-Gil fue una pionera del arte indio moderno. A lo largo de su breve y vivaz existencia, vivió en Hungría, Italia, Francia e India.

Trabajaba para satisfacerse a sí misma y era indiferente a las críticas de los demás.

Durante sus primeros tres años de estudios en la École des Beaux Arts, obtuvo el primer premio en el concurso anual de naturaleza muerta y retrato.

Mostró su trabajo en el Gran Salón en 1932; recibida con éxito por los críticos de arte, que alabaron la vitalidad y fuerza de sus creaciones. Al año siguiente, su pintura fue elegida "la obra del año" y le valió una medalla de oro. Posteriormente fue elegida como Asociada del Gran Salón, convirtiéndose en la más joven y única asiática en recibir este honor.

Setenta y siete (77) años después de su muerte, The New York Times publicó su obituario (2018)

La fama de Amrita ha crecido enormemente en los últimos años y sus obras se han vendido a precios récord. Un autorretrato se vendió por 2,92 millones de dólares en la venta de Sotheby's en Nueva York en 2015.

Elizabeth Catlett

1915 - 2012

b. USA

Elizabeth Catlett was an African-American artist who explored racial and feminist themes in a variety of media, including sculpture, paintings, and prints.

She was awarded a scholarship at the Carnegie Institute of Technology, which was ultimately revoked due to racism.

She was the first African-American woman to graduate with an MFA from the University of Iowa.

About her work she once stated: "I have always wanted my art to service my people—to reflect us, to relate to us, to stimulate us, to make us aware of our potential,"

Catlett traveled to Mexico on a fellowship. While there, she created a series of linocut prints featuring prominent black figures to promote literacy in the country.

From then on (1975) until her death, she divided her life between Cuernavaca and New York. She died in Cuernavaca at the age of 96.

The artist's works are held in the collections of The Museum of Modern Art in New York, the National Gallery of Art in Washington, D.C., the Hammer Museum in Los Angeles, and the Art Institute of Chicago, among others.

Elizabeth Catlett fue una artista afroamericana que exploró temas raciales y feministas en una variedad de medios, incluidas esculturas, pinturas y grabados.

Recibió una beca en el Carnegie Institute of Technology, que finalmente fue revocada debido al racismo.

Fue la primera mujer afroamericana en graduarse con un MFA de la escuela de la Universidad de Iowa.

Sobre su trabajo, una vez dijo: "Siempre he querido que mi arte esté al servicio de mi gente, que nos refleje, se relacione con nosotros, nos estimule, nos haga conscientes de nuestro potencial".

Catlett viajó a México con una beca. Mientras estuvo allí, creó una serie de grabados en linóleo con figuras negras prominentes para promover la alfabetización en el país.

Desde entonces (1975) hasta su muerte, dividió su vida entre Cuernavaca y Nueva York. Murió en Cuernavaca a la edad de 96 años.

Las obras de la artista se encuentran en las colecciones del MoMA de Nueva York, la Galería Nacional de Arte de Washington, D.C., el Museo Hammer de Los Ángeles y el Instituto de Arte de Chicago, entre otros.

Leonora Carrington

1917 - 2011

b. England

Leonora Carrington was a surrealist British Mexican painter.

In addition to being a key figure in the Surrealist movement, she is recognized as a remarkable individual artist. Her imagination was powered by her personal experience of childhood isolation and nurtured by the Celtic tradition of her mother.

The focus of her work was magical realism, with autobiographical detail and symbolism. After being greatly misunderstood in her youth. She had first found a place, akin to herself, with the Surrealists in France (1937). But that was short-lived. As, as the war erupted, she had to escape from the Nazis. What happened after was a series of events worthy of a movie.

In Mexico, she finally had the quieted to release what she had harnessed inside.

She died at the age of 94 in Mexico City. Carrington's works are housed in the collections of the Metropolitan Museum of Art and Museum of Modern Art, New York; the Peggy Guggenheim Collection, Venice; and the Tate Gallery, London.

Leonora Carrington fue una pintora surrealista británica mexicana.

Además de ser una figura clave en el movimiento surrealista, es reconocida como una notable artista individual. Su imaginación fue impulsada por su experiencia personal de aislamiento infantil y nutrida por la tradición celta de su madre.

El enfoque de su trabajo fue el realismo mágico, con detalles autobiográficos y simbolismo.

Después de haber sido muy incomprendida en su juventud. Primero había encontrado un lugar, afín a ella, con los surrealistas en Francia (1937). Pero eso duró poco. Cuando estalló la guerra, tuvo que escapar de los nazis. Lo que sucedió después fue una serie de hechos dignos de una película.

En México, finalmente tuvo el sosiego para soltar lo que tenía amarrado dentro.

Murió a la edad de 94 años en la Ciudad de México. Las obras de Carrington se encuentran en las colecciones del Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Moderno de Nueva York; la Colección Peggy Guggenheim, Venecia; y la Tate Gallery en Londres.