INTRODUCCIÓN

El arte es más que simple belleza, ¡es algo poderoso! Todo lo que nos rodea, aunque no lo advirtamos, ha sido tocado por un artista. El edificio en donde vives, el espectacular en la calle, el diseño de tu playera: todo empezó como un concepto en la mente de un artista. Muchos piensan que la habilidad de expresarnos creativamente nos hace especiales como seres humanos. Hombres y mujeres han creado arte desde la prehistoria, mediante las pinturas rupestres. Sin embargo, las mujeres han sido excluidas de la historia de la expresión creativa de la humanidad, y las artistas incluidas en este libro tuvieron que luchar contra el sexismo, el clasismo y el racismo para que su arte se tomara en serio y se apreciara. Gracias a su lucha por visibilizarse, su arte hizo historia.

El arte conforma nuestra cultura y confirma o desafía nuestras expectativas de lo que consideramos normal. A lo largo del tiempo, instituciones poderosas en todo el mundo han empleado artistas para asegurarse de que su historia se cuente apropiadamente. Ya sea la realeza del Renacimiento, que invertía una fortuna para cerciorarse de que los cuadros la representaran a la perfección, o las grandes corporaciones actuales, que gastan millones de dólares en comerciales para vender sus productos, el arte es una herramienta que se usa para lograr que un mensaje llegue claramente a las masas.

¿Qué sucede cuando la gente recupera el poder del arte? Muchas de las mujeres que aparecen en este libro han usado su talento para decir verdades, hablar sobre la injusticia y revelar lo oculto, porque así se pueden difundir las ideas nuevas y el mundo puede cambiar para bien.

El arte se puede usar para empoderar y celebrar héroes. En el momento más álgido de la segregación en Estados Unidos, a muchos artistas, entre ellos Elizabeth Catlett, se les negó el ingreso a las universidades por políticas racistas. Sin embargo, ella estaba decidida a hacer un arte que celebrara a las personas negras y las retrató con fuerza y belleza. Su obra, que representa a líderes negros como Martin Luther King Jr. y Harriet Tubman, se ha exhibido en museos de todo el mundo.

El arte cuenta la historia que compartimos. Cuando los aliados invadieron Europa en 1944, Lee Miller fue la única fotógrafa en el frente y una de las primeras en documentar el horror del Holocausto. Cuando muchos negaron la existencia de los campos de concentración, sus fotografías obligaron al mundo a afrontar la verdad.

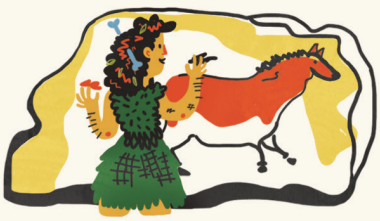
El arte crea íconos y lemas de protesta. Aunque Frida Kahlo no fue del todo apreciada en vida, su legado artístico es muy potente. Fue redescubierta en los setenta, décadas después de su muerte, y a partir de ese momento su obra se ha exhibido en importantes museos de todo el mundo. Mediante sus numerosos autorretratos, la gente vio su alegría, dolor, esperanzas y temores. También vio a una mujer que decididamente no acataba los estándares de belleza occidentales y que con orgullo celebraba su herencia mexicana. Sus cuadros han influido en la moda, la música y el cine modernos, y ella se ha convertido en un emblema del feminismo.

Quizá lo más importante es que el arte puede sanar. Cuando Maya Lin diseñó el Monumento a los Veteranos de Vietnam, como una estudiante de Arte de veintiún años, optó por crear un nuevo tipo de obra. En lugar de proponer un monumento tradicional, ornamentado con banderas, Maya diseñó un simple muro liso en el que se grabaron los nombres de los caídos. Éste se inauguró cuando Estados Unidos estaba devastado por la derrota y una política divisiva; y miles de personas fueron a condolerse a este muro, permitiendo que cada visitante expresara el luto en sus propios términos. El arte se puede usar para crear un espacio capaz de conectarnos con nuestra humanidad compartida.

Con cada pincelada, cincelada y línea dibujada estas mujeres perseveraron. Hoy en día celebramos su arte y sus historias para entender la manera en que su obra ha influido en nuestras vidas. El arte es más que algo bello: refleja y le da forma a nuestro mundo.

LÍNEA DEL TIEMPO

A lo largo de la historia, las mujeres se han expresado creando arte. Pese a no tener un acceso equitativo a la educación, a una formación o a patrocinios, las artistas han influido en el mundo. ¡Celebremos los importantes logros de las mujeres en la historia del arte!



25000 A. C.

Las pinturas rupestres y las esculturas más antiguas datan aproximadamente de esta época. Tres cuartas partes de estas pinturas se firmaron con huellas de manos que los arqueólogos consideran pertenecientes a mujeres.

300 A. C.

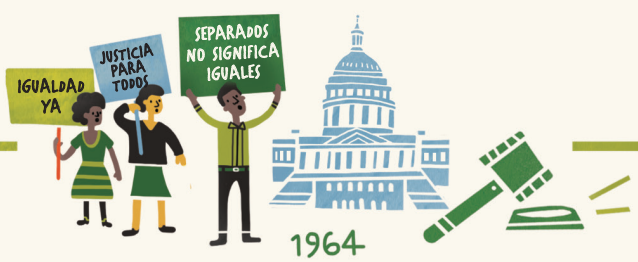
Mujeres y hombres trabajaron en la fabricación de la cerámica griega. Hay registros de mujeres como de Helena de Egipto, una gran pintora y artista del mosaico.

1399

El primer texto feminista que Cristina de Pizán escribió fue *La epístola del dios del amor*. Sus manuscritos iluminados y poemas se consideran entre los textos feministas más antiguos de Occidente.

1876

Mary Edmonia Lewis fue la primera escultora afroamericana aclamada internacionalmente y una de sus esculturas se exhibió en la Exposición Universal de Filadelfia.



1964

La ratificación de la Ley de Derechos Civiles hizo que muchas formas de discriminación fueran ilegales en Estados Unidos y puso fin a la segregación racial en las escuelas y los empleos. Significó más oportunidades para los afroamericanos.

1987

El Museo Nacional de las Mujeres en el Arte se abrió en Washington D. C.

1000 D. C.

Las monjas fueron las únicas mujeres de la Europa medieval que tuvieron un acceso habitual a la educación. Junto con los monjes, crearon manuscritos iluminados y objetos religiosos.

1088

Se fundó la Universidad de Bolonia. Fue una de las primeras escuelas que permitió que las mujeres participaran en la educación superior e impartieran clases, incluso desde el siglo XII. Se abrió oficialmente a las académicas en el siglo XVIII.

1920

En Estados Unidos las mujeres ganaron el derecho al voto con la ratificación de la 19a Enmienda.

1942

Thelma Johnson Streat se convirtió en la primera afroamericana en vender su obra al Museo de Arte Moderno. Rabbit Man (1941).

2001

La pintora Frida Kahlo fue la primera latinoamericana en aparecer en un sello postal de EUA.

PRESENTE

¡La siguiente gran artista podrías ser tú!

"LAS GENERACIONES POR VENIR SABRÁN QUE MI REINO NO SÓLO TUVO UNA CALÍGRAFA EXPERTA, SINO UNA FAMILIA ENTERA EXPERTA EN CALIGRAFÍA". EMPERADOR RENZONG, AL ORDENAR QUE GUAN DAOSHENG COPIARA EL LIBRO DE LOS MIL CARACTERES.

GUAN DAOSHENG

POETA Y PINTORA (1262-1319)

Nacida en 1262 en Huzhou, China, Guan Daosheng fue una de las artistas más famosas de la historia de su país. A los veintiocho años se casó con Zhao Mengfu, un pintor que trabajaba para el emperador. Viajó con su esposo mientras él cumplía con sus labores imperiales en todo el país. En estos viajes, ella pudo ver las zonas rurales de China que por lo general las mujeres de clase alta desconocían y entró en contacto con algunos de los mejores artistas de su tiempo. Inspirada, empezó a pintar en 1296. Toda la dinastía Yuan reconoció su obra. El emperador Renzong la comisionó para copiar *El libro de los mil caracteres* e hizo gala del trabajo de Guan junto con piezas de caligrafía que hicieron su esposo y su hijo.

SU FAMA Y TALENTO LE DIERON LA VUELTA AL MUNDO. SU OBRA SE MENCIONA EN LOS MANUSCRITOS EUROPEOS DEL SIGLO XIV.

OTRA ARTISTA DE SU ÉPOCA, LA DAMA LI DE SHU, PINTÓ EL BAMBÚ CON UN ESTILO "FEMENINO", DELINEANDO SU SOMBRA A LA LUZ DE LA LUNA.

SU PINTURA BOSQUECILLO DE BAMBÚS BAJO LA NIEBLA Y LA LLUVIA (1308) APARECE EN LOS LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA DEL ARTE HOY EN DÍA.

Los bambús fueron uno de los temas favoritos en su pintura con tinta. En aquella época, el bambú se pintaba con un estilo "masculino" y se usaba para simbolizar a los caballeros chinos. Pese a que el bambú era un símbolo muy varonil en su cultura, ella se lo apropió para contar historias de su vida y a menudo usó la caligrafía para escribir su poesía directamente en sus pinturas. No sólo creó pinturas con tinta que fueron representaciones detalladas e icónicas del bambú, sino que también lo incorporó a escenarios paisajísticos más amplios, creando profundidad y atmósfera. Con rapidez su obra ganó buena reputación entre las mujeres de la corte Yuan y frecuentemente le solicitaban trabajos. En una era en que la mayoría del arte se hacía desde una perspectiva masculina, Guan fue una de las pocas que creó arte para otras mujeres.

Durante su vida, combinó la poesía con la pintura para expresarse. A la edad de cincuenta y ocho años enfermó; murió en 1319. Su esposo quedó desconsolado y pintó una gran cantidad de bambús para honrar su memoria. Hoy en día se le recuerda como una pionera en el arte chino.

PINTÓ MURALES BUDISTAS PARA LOS TEMPLOS YUAN.

ELLA USÓ EL BAMBÚ COMO UN SÍMBOLO EN SU POESÍA AUTOBIOGRÁFICA PARA HABLAR DE SUS HIJOS, SU ESPOSO Y SUS SENTIMIENTOS EN TORNO AL ENVEJECIMIENTO.

SU HIJO TAMBIÉN ERA UN CALÍGRAFO EXPERTO.

"SI FUERA COSTUMBRE ENVIAR A LAS NIÑAS A LA ESCUELA Y ENSEÑARLES LAS MISMAS MATERIAS QUE SE LES ENSEÑA A LOS NIÑOS, APRENDERÍAN IGUAL DE BIEN Y ENTENDERÍAN LA SUTILEZA DE TODAS LAS ARTES Y CIENCIAS". CRISTINA DE PIZÁN, LA CIUDAD DE LAS DAMAS.

CRISTINA DE PIZÁN

AUTORA Y DIRECTORA DE ARTE DE MANUSCRITOS ILUMINADOS • (1364-1430)

Cristina de Pizán nació en Italia en 1364. De niña se mudó a París, cuando su padre fue designado astrólogo de la corte real francesa. En la Francia medieval casi ninguna mujer recibía educación ni tenía profesión alguna. En cambio, muchas niñas se casaban en matrimonios arreglados a los doce o quince años. Fue excepcional que el padre de Cristina le enseñara a leer y a escribir. Ella pasó su juventud explorando las bibliotecas de la corte y se enamoró de los libros.

A los quince años, Cristina se casó con el noble y académico Étienne du Castel. Continuó con sus estudios y su esposo la motivó a escribir, lo cual era poco común en la época. Después de diez años de matrimonio, Étienne murió y Cristina enviudó con sólo veinticinco años. Tenía tres hijos que mantener y dos opciones: volverse a casar o usar su talento para apoyar económicamente a su familia. En el medievo se aceptaba que una viuda hiciera negocios, así que empezó su carrera enviando su poesía y prosa a la corte. También empezó a transcribir e ilustrar la obra de otras personas. En aquel tiempo, las ilustraciones que acompañaban a los textos eran muy importantes porque muy pocas personas podían leer. Estos textos densamente ilustrados se llamaban manuscritos iluminados. Para 1393, Cristina cobró popularidad en la corte por sus poemas amorosos dedicados a su esposo. Muchos nobles y hasta la reina de Bavaria fueron sus mecenas y Cristina, así, pudo sostener a su familia.

Empezó a escribir sobre política, moral y la fuerza de las mujeres. Uno de sus libros más importantes y famosos, *La ciudad de las damas*, se publicó en 1405. En él escribe sobre el heroísmo de las mujeres a lo largo de la historia y la opresión que enfrentaron en la Europa medieval. También describe una ciudad utópica sólo para mujeres, donde pueden vivir sin temor a la misoginia.

Cristina fue una de las pocas autoras que se involucró en cada paso de la creación de un manuscrito iluminado. Eligió a quien ilustró sus libros y dirigió el arte en cada detalle. A lo largo de su carrera, escribió cuarenta y una obras de poesía y prosa que le dieron fama y respeto. En 1418, se retiró a un convento cerca de París. Ahí, en 1429, escribió su último poema: "Canción en honor a Juana de Arco".

TRABAJÓ CON UNA ILUSTRADORA LLAMADA ANASTASIA.

LOS MANUSCRITOS ILUMINADOS TENÍAN POLVO DE ORO Y ERAN OBJETOS DE LUJO PARA LOS ADINERADOS.

EN 1404, ESCRIBIÓ UNA BIOGRAFÍA LLAMADA LIBRO DE LOS HECHOS Y BUENAS COSTUMBRES DEL SABIO REY CARLOS V.

MUCHOS AUTORES DE LA ÉPOCA HACÍAN COMENTARIOS SEXISTAS DE QUE LAS MUJERES ERAN "SEDUCTORAS". CRISTINA SE PRONUNCIÓ EN CONTRA DE ESTO A TRAVÉS DEL CUENTO DE LA ROSA (1402).

EN UNA ILUSTRACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS DAMAS, CRISTINA APARECE AYUDANDO A CONSTRUIR UNA NUEVA CIUDAD CON TRES MUJERES QUE SIMBOLIZAN LA RECTITUD, LA RAZÓN Y LA JUSTICIA.

"A FONTANA SE LE CONSIDERA LA PRIMERA MUJER ARTISTA, PUES TRABAJABA EN EL MISMO ÁMBITO QUE SUS CONTRAPARTES VARONES, AFUERA DE LA CORTE O DE UN CONVENTO".
MUSEO NACIONAL DE LAS MUJERES EN EL ARTE

LAVINIA FONTANA

PINTORA • (1552-1614)

DURANTE EL RENACIMIENTO, SE PENSABA QUE EL TALENTO ARTÍSTICO ERA UN DON DIVINO, Y LA MAYOR PARTE DEL ARTE A GRAN ESCALA SE HACÍA PARA LA IGLESIA CATÓLICA, MISMA QUE LO FINANCIABA.

OBTUVO UN GRADO POR LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA EN 1580.

A DIFERENCIA DE OTRAS ESCUELAS, AHÍ ADMITÍAN A LAS MUJERES PARA ESTUDIAR OFICIALMENTE DESDE EL SIGLO XVIII.

Lavinia Fontana nació en Bolonia, Italia, en 1552, durante el Renacimiento. Aunque fue una época revolucionaria para la cultura europea, muchas personas aún consideraban peligroso que las mujeres recibieran educación; no se les permitía ser aprendices formales como artistas ni estudiar modelos desnudos. A pesar de todo esto, Lavinia perseveró y llegó a convertirse en una de las artistas más importantes y mejor pagadas de Italia.

En la época de Lavinia, sólo las mujeres con familias de artistas podían obtener una educación artística. Su padre era un gran pintor que decidió formarla en el oficio. Desde que era joven, el talento de Lavinia fue tan evidente que su padre decidió que ella se hiciera cargo de su estudio. Cuando Lavinia estaba aprendiendo, aún se consideraba impúdico que una mujer estudiara el dibujo de desnudos con modelos reales. Así que ella aprendió a dibujar la anatomía humana mediante esculturas desnudas.

Lavinia empezó su carrera pintando retratos de mujeres de clase alta boloñesa. Estas mujeres, con la intención de alardear de su riqueza, vestían los atuendos más costosos para que las retrataran. Las pinturas de Lavinia eran muy detalladas e impresionó a sus mecenas al capturar cada cuenta, perla, diseño intrincado y encaje de los vestidos. Como directora de su propio estudio se hizo famosa en toda Italia. En 1603, el Papa Clemente VIII la invitó a Roma y se convirtió en la pintora oficial de la corte papal. Ahí recibió el encargo de pintar importantes temas históricos y mitológicos. También es conocida por ser la primera mujer en el mundo occidental a quien le solicitaron públicamente pinturas de desnudos. En cada aspecto fue igual a sus pares varones, tanto en los temas como en la paga, demostrando que las mujeres eran capaces de pintar obras serias y de prestigio.

Lavinia hizo una gran cantidad de obras durante su carrera y fue una de las artistas más prolíficas de la época. Se piensa que pintó más de cien retratos y quizá hay muchos más no atribuidos. Murió en 1614 y dejó un legado que allanó el camino para que otras artistas crearan por vez obras una obra a una escala mucho mayor.

SU PINTURA MÁS GRANDE FUE EL MURAL DE SEIS METROS, EL MARTIRIO DE SAN ESTEBAN.

SU ESPOSO, EL CONDE PAOLO ZAPPI, FUE SU ASISTENTE EN EL ESTUDIO Y EN EL HOGAR, ALGO INUSUAL EN LA ÉPOCA.

EN 1611 SE ESCULPIÓ UNA MEDALLA DE BRONCE EN SU HONOR.

"TODO EL MUNDO LAMENTA SU MUERTE. EN ESPECIAL LAS MUJERES, A QUIENES HALAGÓ CON SUS RETRATOS, NO ENCUENTRAN CONSUELO. DE HECHO, ES UN GRAN INFORTUNIO PERDER A UNA GRAN ARTISTA EN TAN EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS". FUNCIONARIO DE LA CIUDAD, EN EL MOMENTO DE SU MUERTE.

ELISABETTA SIRANI

PINTORA Y GRABADORA • (1638-1665)

La vida de Elisabetta Sirani fue breve, pero sus logros la hicieron legendaria. En sólo diez años, pintó más de doscientos cuadros e hizo cientos de dibujos, todos ellos con el detallado y dramático estilo del periodo barroco. Aunque murió a los veintisiete años, se le considera una de las pintoras italianas más importantes del siglo XVII.

Elisabetta nació en 1638 en Bolonia, Italia. Desde que era una niña, quedó claro que tenía un gran talento artístico. Su padre, el pintor Giovanni Andrea Sirani, empezó a formarla y muy pronto ella lo superó en talento y velocidad. A los diecisiete años ya pintaba óleos magistrales que se vendían a un precio alto. A lo largo de su carrera, sus cuadros llamaron la atención de los cardenales, de la realeza e incluso de un integrante de la famosa y adinerada familia Medici, los mecenas más poderosos de Europa. El padre de Elisabetta la presionó para que creara una obra más redituable en menos tiempo, y se quedaba con todo el dinero. En 1654, él acabó debilitado por la gota, un padecimiento causado por la mala alimentación y una vida sedentaria, así que con sólo diecinueve años Elisabetta quedó a cargo del estudio. La venta de su obra brindó sustento para toda su familia, y la presión por crear y ganar dinero la convirtió en una de las pintoras más prolíficas de Italia.

Como la de otros artistas barrocos de su tiempo, la obra de Elisabetta estaba llena de escenas religiosas y mitológicas minuciosas y exuberantes. Pintó tantos cuadros en tan poco tiempo —desde retratos hasta grandes escenas— que algunos críticos dudaron de que fuera la autora de todos. La gente empezó a difundir historias de que unos hombres pintaban sus cuadros en vez de ella. En 1664, Elisabetta puso fin a los rumores al invitar a sus difamadores a verla pintar. Se sorprendieron una vez que vieron con sus propios ojos la rapidez con la que convertía un lienzo blanco en un cuadro terminado.

Elisabetta fundó una de las primeras escuelas europeas para mujeres artistas, uno de los pocos lugares, fuera de los conventos, donde las mujeres podían aprender de grandes pintoras. A la edad de veintisiete años, Elisabetta murió de manera trágica de una úlcera estomacal. Era tan querida que su cortejo fúnebre consistió en un festival de músicos, poetas y artistas que honraron su memoria. Muchas de sus alumnas se convirtieron en grandes pintoras. Hoy en día, su obra se puede ver en importantes museos del mundo.

SE LE HA COMPARADO CON EL ARTISTA RENACENTISTA RAFAEL, POR SU TALENTO, BELLEZA Y BONDAD.

DE NIÑA APRENDIÓ MITOLOGÍA, CANTO, ARPA Y ESCRITURA.

DURANTE SU CARRERA DE DIEZ AÑOS, LLEVÓ UN REGISTRO DETALLADO DE SU OBRA.

PARA SU FUNERAL, UN ARTISTA DISEÑÓ UNA ESTATUA EN TAMAÑO REAL DE ELISABETTA CON SU CABALLETE.

SU PINTURA *VIRGEN CON EL NIÑO* FUE SELECCIONADA PARA APARECER EN UN SELLO POSTAL EN 1994.

CLAROSCURO SE REFIERE A UN ESTILO PICTÓRICO BARROCO EN EL QUE LOS MODELOS APARECEN MUY ILUMINADOS EN ALTO CONTRASTE CON UN FONDO OSCURO.

"PINTAR Y VIVIR SIEMPRE HAN SIDO LA MISMA COSA PARA MÍ".
ÉLISABETH LOUISE VIGÉE LE BRUN

ÉLISABETH LOUISE VIGÉE LE BRUN

PINTORA • (1755-1842)

Élisabeth Louise Vigée Le Brun fue tan conocida por sus encantos como por sus pinturas, y ambas cosas la ayudaron a abrirse camino en el Palacio de Versalles. Sus retratos estilo rococó mostraron la fantástica suntuosidad y opulencia de la corte francesa del siglo XVIII.

Nacida en París, en 1755, pintaba en cualquier superficie a su paso, incluidas las paredes. Su padre, un talentoso artista de pastel, le enseñó a pintar. Desafortunadamente, él murió cuando Élisabeth tenía doce años. Por suerte, le había enseñado las técnicas necesarias para convertirse en una profesional. Empezó a pintar por encargo a los quince años, y para los diecinueve se había convertido en integrante de la Academia de Saint-Luc. En 1774 se casó con el mercader de arte Jean-Baptiste-Pierre Le Brun. Expuso en salones y hoteles, e incluso convirtió su casa en un espacio de exhibición. Muy pronto retrataría a la nobleza parisina.

A los veintitrés años, hizo un retrato de la reina María Antonieta por primera vez y se convirtió en su pintora favorita y amiga. Poco después, Élisabeth se volvió una de las pintoras más codiciadas de la corte y su obra dictó tendencias en toda Europa. Sus óleos eran como las revistas de moda de hoy en día, pues presentaba a los elegantes, a los ricos y a los famosos. En 1783 fue una de las pocas mujeres que formó parte de la Academia Real de Escultura y de Pintura.

Mientras que el Palacio de Versalles estaba repleto de mueblería de oro y óleos, gran parte de la población pasaba hambre. La Revolución francesa se gestaba y pronto acabaría con cualquier persona vinculada con la aristocracia. Temerosa por su vida, Élisabeth tomó a su hijo y huyó a Italia en 1789. En septiembre de 1792, la monarquía fue derrocada y la reina María Antonieta, el rey Luis XVI y muchos miembros de la corte fueron ejecutados. Élisabeth no regresó a Francia en los siguientes doce años. Gracias a su carisma y talento, fue una de las pocas integrantes de la corte que sobrevivió y prosperó después de la Revolución. Pintó a la realeza y a los nobles de toda Europa y regresó a Francia en 1802, una vez que su seguridad estuvo garantizada. Murió a los ochenta y seis años en París, como una de las pintoras más acaudaladas y respetadas de su tiempo. Su obra capturó un momento único en la historia y es posible apreciar sus cuadros en importantes museos de todo el mundo.

FUE INTEGRANTE HONORARIA DE CINCO ACADEMIAS EUROPEAS.

MARÍA ANTONIETA EN CAMISA DE VESTIR (1783).

PINTÓ A MARÍA ANTONIETA VESTIDA CON ROPA COMÚN Y LA CORTE DE VERSALLES SE ESCANDALIZÓ.

PUBLICÓ SUS MEMORIAS, TITULADAS *SOUVENIRS*, EN 1835.

A SU REGRESO DEL EXILIO, FUNDÓ UNA GALERÍA DE ARTE EN FRANCIA (LLAMADA SALÓN).

EN 1787 SE AUTORRETRATÓ CON UNA SONRISA QUE MOSTRABA SUS DIENTES Y CAUSÓ CONTROVERSIA, PORQUE SU MUECA IBA EN CONTRA DE LAS REGLAS DE ETIQUETA DE LA ÉPOCA.

"DESDE EL PRIMER MOMENTO, MANEJÉ MI LENTE CON DELICADA PASIÓN... PARA MÍ SE HA CONVERTIDO EN UN SER VIVO, CON VOZ, MEMORIA Y FUERZA CREATIVA". JULIA MARGARET CAMERON

JULIA MARGARET CAMERON

FOTÓGRAFA • (1815-1879)

Julia Margaret Cameron nació en 1815 en Calcuta, durante la colonización británica de India. En 1848, se mudó a Inglaterra con su esposo y sus seis hijos. Su vida cambiaría a los cuarenta y ocho años, cuando uno de sus hijos le regaló una cámara de madera. La inspiración le llegó en cuanto miró por la lente. En 1863 empezó su prestigiosa carrera como fotógrafa de retrato y cambió esta forma artística para siempre.

La fotografía era una tecnología nueva, y para crear una imagen nítida, la persona fotografiada tenía que permanecer completamente quieta por mucho tiempo. Esto producía retratos muy acartonados y formales. La filosofía de la fotografía se acercaba más a la ciencia que al arte, y los fotógrafos se esforzaban por obtener imágenes muy detalladas que "preservaran la vida".

Julia hizo las cosas de otro modo: permitía que sus modelos se movieran y aprovechaba los accidentes felices y las expresiones desdibujadas. Quería capturar las emociones de la gente y sus imágenes se sentían vivas y oníricas. Con una técnica poco convencional, su prioridad era revelar el carácter de la persona más que crear una imagen definida. Rompió todas las reglas, aunque los historiadores han dudado de que lo haya hecho de manera intencional. Quiso que sus fotos contaran una historia y al hacerlo amplió los límites de la fotografía como forma de expresión artística.

Como una mujer de clase alta, era versada en literatura, historia y mitología. Usó sus fotografías para contar sus historias favoritas, y vestía a sus modelos con túnicas shakesperianas, coronas medievales y disfraces bíblicos para después hacerlos posar con gestos dramáticos.

Muchos fotógrafos tildaron su trabajo de poco profesional, pero fue alabada por los pintores, que la consideraron una de ellos. Con entusiasmo y una creatividad ilimitada, fotografió a artistas y científicos famosos, entre ellos Charles Darwin, Alfred Lord Tennyson y John Herschel. Fotografió a su familia, a su equipo, e incluso perseguía a extraños en la calle hasta que posaran para su cámara.

En el transcurso de once años, creó un acervo de más de mil doscientas fotografías. Hoy su obra se encuentra en importantes museos del mundo y es recordada como una mujer que contribuyó a establecer una nueva forma de arte.

EN EL AÑO 1800, THOMAS WEDGWOOD FUE EL PRIMERO QUE EXPERIMENTÓ CAPTURANDO IMÁGENES CON CÁMARA Y MATERIAL SENSIBLE A LA LUZ.

EN 1822, JOSEPH NICÉPHORE NIÉPCE INVENTÓ LA HELIOGRAFÍA, EL PRIMER PROCESO FOTOGRÁFICO PERMANENTE.

CONVIRTIÓ SU GALLINERO EN ESTUDIO FOTOGRÁFICO.

EN 1864, FOTOGRAFIÓ A UNA AMIGA DE LA FAMILIA Y POR ACCIDENTE USÓ EL ENFOQUE SUAVE PARA CREAR LO QUE LLAMÓ SU "PRIMER ÉXITO".

UNA VEZ, JULIA HIZO QUE SUS FAMILIARES SE VISTIERAN DE ÁNGELES Y POSARAN CON CISNES DISECADOS.