

LA MUJER EN EL ARTE

Objetivo:
Reconocer el rol
de la mujer en el
arte.

ANTES DE COMENZAR...REFLEXIONEMOS UN POCO...

- ¿Por qué no conocemos “grandes” artistas mujeres en la Historia del Arte?
- ¿Tienen la misma capacidad creativa y artística los hombres y las mujeres?
- ¿Existen diferencias entre artistas masculinos y femeninos?

Si no conocemos el nombre de “grandes” mujeres artistas no es sólo debido al hecho de que la Historia del Arte haya sido escrita por hombres. No podemos olvidar que el rol doméstico, reservado tradicionalmente a la mujer, le ha impedido acceder a una educación artística completa y, también, la posibilidad de ser creadora remunerada activa en el mercado artístico.

La mujer como *sujeto* del arte

Las pintoras y **escultoras** han sido sistemáticamente presentadas en los manuales de historia del arte de una forma marginal (si es que han sido citadas), lo que podría hacernos pensar que apenas habían existido, mientras que **como objeto** eran ampliamente representadas en cuadros, esculturas y demás manifestaciones artísticas de todos los tiempos.

PREHISTORIA

- La mujer tiene un papel protagonista en el arte desde su origen, ya sea como modelo o musa o como artista.
- Las primeras representaciones femeninas tienen relación con figuras votivas relacionadas con la fertilidad.
- Son figuras en las que se magnifican los atributos femeninos en extremo.

PINTURAS RUPESTRES

- Dean Snow, arqueólogo de la Universidad de Pennsylvania, sostiene en un estudio que el 75% de las pinturas rupestres de manos de España y Francia han sido realizadas por mujeres.
- El hecho de que se aceptase que son los hombres los que realizaban la caza supuso que se diese por hecho que las primeras pinturas también fuesen hechas por estos.

ARTESANÍA EN LA PREHISTORIA

- Se presupone que los primeros trabajos en la cerámica y sobre todo de cestería, joyería y textiles fueron realizados también por mujeres.

EL SIGLO XIV

- Este siglo marca un antes y un después para la mujer en el arte, ya que se considera que es en este momento cuando la mujer irrumpe como profesional en el mundo del arte.
- El artista es considerado por muchos un artesano y por eso muchas obras no están firmadas aún.
- Durante los siglos XIV y XV la mujer aunque no tiene un papel importante como artista, si lo tiene como mecenas.

- Pero seguían siendo una minoría en el siglo XVI y de hecho, las mujeres pintoras que llegaban a ser consideradas profesionales lo hacían gracias a su fama de prodigios, llegando incluso a tener una gran demanda de trabajos.
- En este siglo, el XVI, en los tratados de arte, se destacaba la condición femenina por encima de su talento artístico.

SOFONISBA ANGUISSOLA

- Fue una pintora italiana, aunque parte de su trayectoria artística la desarrolló en otros países europeos.
- Se la considera la primera mujer pintora de éxito del Renacimiento y una de las artistas más longevas.
- Es la única pintora que podemos encontrar en la exposición permanente del Museo del Prado, la mayor pinacoteca de Europa. Allí, de los 1.100 cuadros que se exponen sólo 3 son hechos por una mujer, por Sofonisba...

La Dama del Armiño (Infanta Catalina Micaela) 1590, atribuída erróneamente a El Greco y original de Sofonisba

Isabel de Valois con retrato de Felipe II - Sofonisba 1560

ESCULTURA

- En el campo de la escultura no hay prácticamente ninguna mujer hasta el siglo XIX, ya que se consideraba una actividad demasiado dura para una mujer.
- En el campo de la pintura hay más ejemplo debido a que era un trabajo en el que la mujer podía desarrollar su delicadeza y dulzura de acuerdo con los tópicos establecidos.
- Aún así, se tardó mucho en romper con los temas “propios” de una mujer que son la naturaleza muerta y el retrato principalmente.

SIGLO XIX

- En el siglo XIX, gracias al invento de la fotografía en 1827 por Niepce, la pintura se libera de la obligación de representar la realidad y de otras limitaciones.
- Este momento de profundos y rápidos cambios es aprovechado por la mujer para irrumpir en este mundo que siempre la había rechazado.

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE MUJERES ARTISTAS...

mujeres pintoras

CAMILLE CLAUDEL

- Escultora francesa impresionista (1864 – 1943)
- Durante unos años fue asistente, modelo y amante de Auguste Rodin quien deja una gran influencia en su trabajo como escultora.
- Logró trabajar por su cuenta y tener varios mecenas y a buena parte de la crítica de su parte.
- Pasó los últimos 30 años de su vida recluida en un psiquiátrico por voluntad de su familia.

LA EDAD MADURA (L'AGE MÛR)

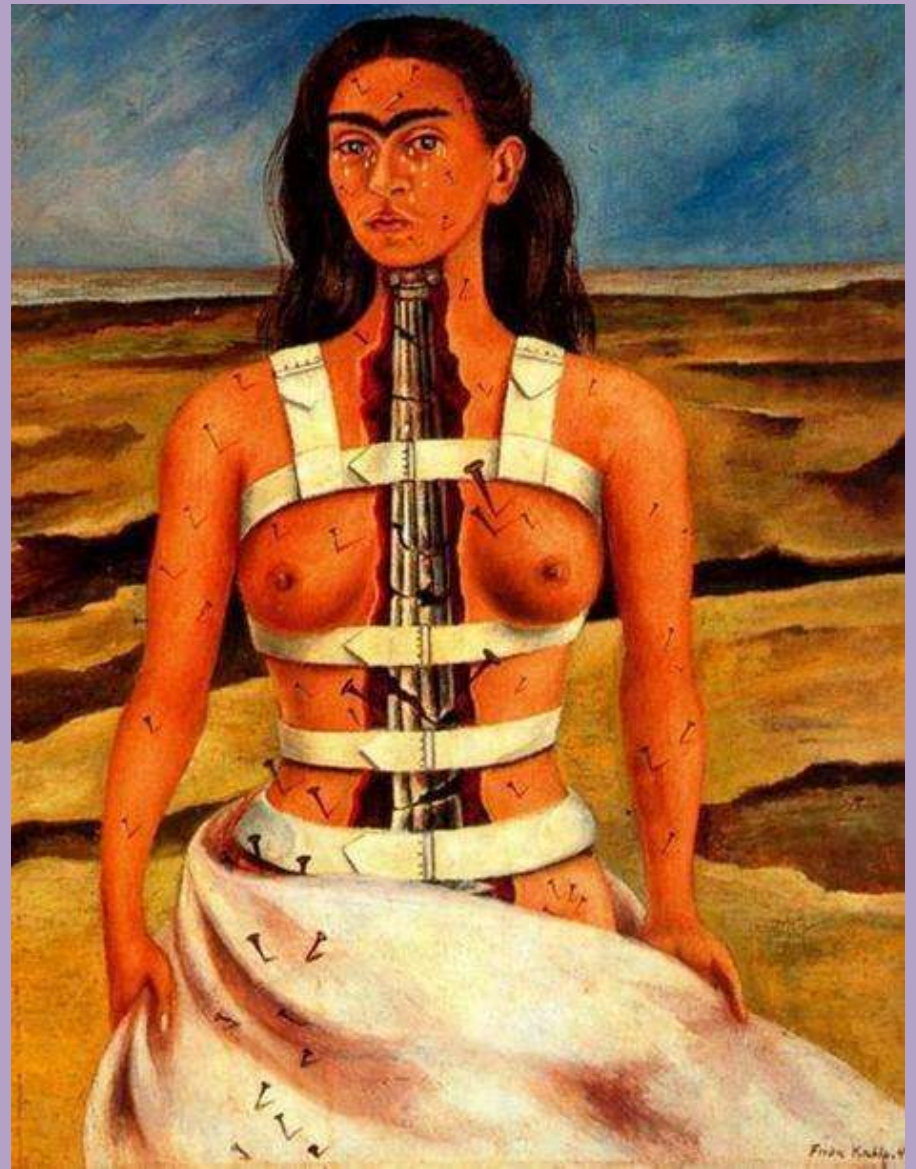
TAMARA DE LEMPICKA

- Pintora Art Decó de origen ruso (1898 – 1980)
- Consiguió un éxito fulminante durante los años 20 en París.
- Es considerada la retratista Art Decó más importante.
- Se marchó a EE.UU. donde perdió el favor de la crítica.
- Fue una femme fatale toda su vida y rechazó cualquier contacto con los movimientos feministas.

FRIDA KAHLO

- Pintora surrealista mexicana (1907 – 1954)
- La obra de Frida es profundamente biográfica con un estilo muy personal que combina elementos surrealistas, naïf y folclóricos.
- Estuvo casada con el muralista mexicano Diego Rivera, viviendo la mayor parte de su vida a la sombra del éxito de Rivera.
- A partir de los años 70 se convirtió en un Ícono del feminismo y de la cultura hispana.

VIOLETA PARRA

- Artista, cantante y compositora chilena (1917-1967)
- Fue la fundadora de la música popular chilena y una figura fundamental de la música folclórica americana.
- En 1964 se convirtió en la primera latinoamericana en exponer individualmente en el Museo del Louvre.

ACTUALIDAD

- Actualmente queda mucho trabajo por hacer hasta conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el arte.
- Algunas artistas, como la andaluza Cristina Lucas, hace arte precisamente reivindicando esta injusticia.
- Realiza principalmente instalaciones y video arte.

CRISTINA LUCAS – ¡HABLA! 2008

MARGARET KEANE – WALTER KEANE (1955/1965)

