INVITACIÓN A :
Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931)

Museo Nacional del Prado. Madrid
31/03/2020 - 06/09/2020

El arte es ajeno al espíritu de las mujeres pues esas cosas solo pueden realizarse con mucho talento, cualidad casi siempre rara en ellas

Boccaccio

EL MUSEO DEL PRADO

- El Prado tiene cerca de **8.000 pinturas catalogadas**; sin embargo la presencia de autoras es muy reducida ya que solo se exhiben **cuatro obras de tres pintoras** , aunque el museo posee algunas más (de unas 30 artistas diferentes) en sus almacenes.
- **Son mujeres que tuvieron éxito en su tiempo**. Pero después de su muerte muchas pinturas fueron inicialmente atribuidas a varones y, cuando se verificaba que la autora era una mujer, bajaba mucho el valor económico y simbólico de la obra.
- Otras muchas permanecieron ocultas tras la figura del padre o del marido realizando obras que luego ellos firmaban.
- Pero también las hubo que defendieron con uñas y dientes su talento y lograron imponerse como artistas de éxito en un mundo predominantemente masculino. Y probablemente muchas lo intentaron y fracasaron.
- Pero **¿por qué no aparecen en los libros de historia del arte? Y ¿por qué no vemos sus obras en los museos**?

AUTORRETRATOS, RETRATOS Y BODEGONES

OBJETO/SUJETO DEL ARTE

- Las mujeres han sido con muchísima frecuencia **objetos del arte**, es decir han sido representadas en muchas facetas de su vida: reinas, madres y realizando principalmente trabajos relacionados con el estereotipo femenino.
- Sin embargo, pocas veces aparecen como **sujetos del arte**, como autoras de la obra pictórica.
- En el **autorretrato** se funden y confunden estos dos conceptos: sujeto y objeto.

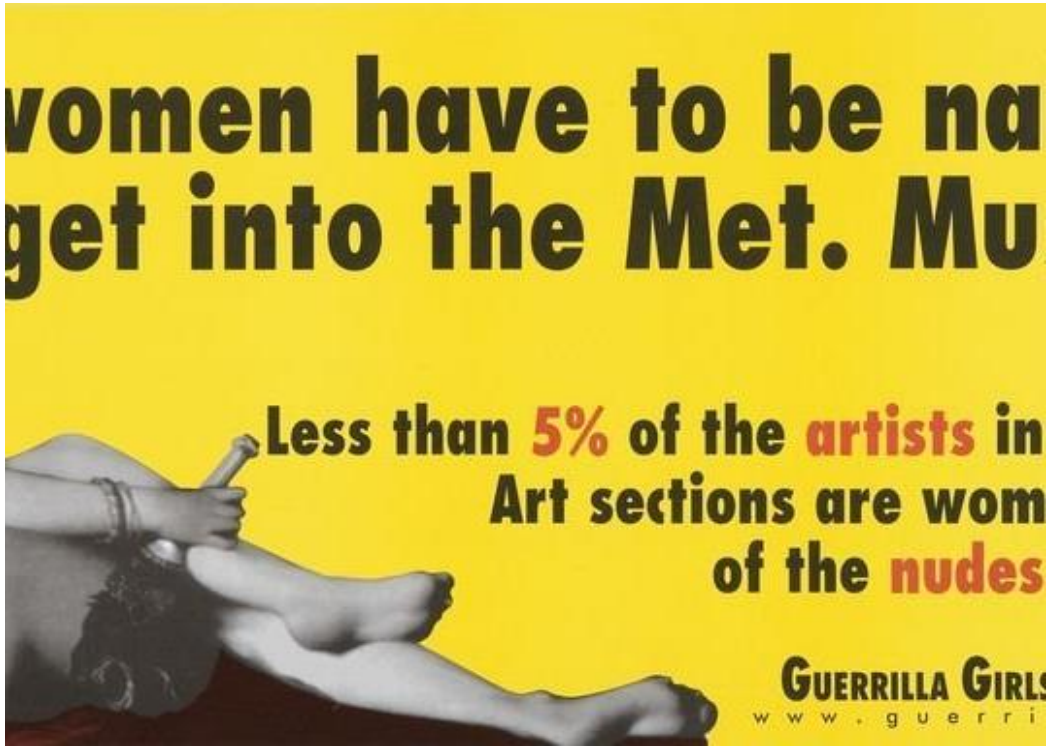
EL ORIGEN SOCIAL DE LAS ARTISTAS

- Las pintoras del pasado pertenecían a dos categorías bien diferenciadas, por un lado aquellas que **provenían de familias de artistas**, y realizaban su aprendizaje en los estudios de sus padres o hermanos, o aquellas que pertenecían a una **clase social elevada** y que aprendían pintura como parte del ideal de educación.
- El **retrato** es un tema muy utilizado por todas ellas. Entre las pintoras de todas las épocas, han sido y son objeto de esta pintura sus hermanas y hermanos, padres e hijos, personas cercanas a su entorno, además de los nobles y monarcas que les encargaban sus retratos.
- Es en este medio donde estas pintoras profesionales realizan retratos de los miembros de estas familias que son utilizados entre otros fines para que puedan ser intercambiados entre posibles futuros esposos o esposas.

EL BODEGÓN

- Las frutas y flores con su extraordinario colorido, panes, cacharros y cestos, aparecen con mucha frecuencia en la obra pictórica de las mujeres, ya que al tener estas prohibido el estudio del cuerpo humano hasta el siglo XIX, se veían obligadas a limitar sus temas a **escenas domésticas o bodegones.**
- A pesar de la gran calidad de muchos de ellos, este tema pictórico era considerado como de **menor importancia**.

¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Museo Metropolitano de Nueva York? Menos del 5% de los artistas expuestos en la secciones de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos

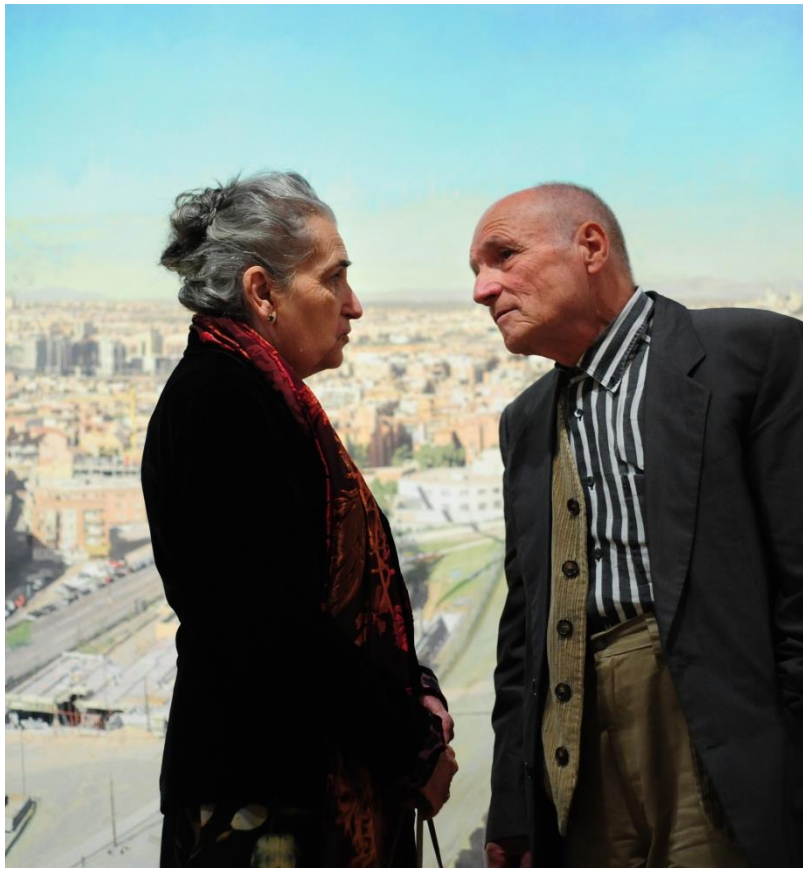


HISTORIA NATURAL DE PLINIO EL VIEJO

Según la tradición recogida por **Plinio el Viejo** en su *Historia Natural*, la pintura fue una invención femenina: la joven hija del alfarero Butades Sicyonius trazó sobre un muro el contorno de la sombra del rostro de su amado cuando partía para lejanas tierras.

La doncella corintia, 1782-1784, Joseph Wright.

National Gallery of Art, Washington.



MARÍA MORENO, LA ESPOSA DE

LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES

- **El arte y sus diversas manifestaciones plásticas** son una fuente realmente interesante para llevar a cabo la tarea de desvelar y completar la imagen de la mujer.
- La representación de las mujeres siempre se ha producido a lo largo de la historia y en mayor medida si cabe que su huella en los documentos escritos.

El archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo, en su galería de pinturas de Bruselas, 1651, David Teniers el Joven. **MNP**

EL IDEAL DE MUJER EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX

- La imagen de las mujeres, plasmada a través del arte y producida en los siglos XVIII y XIX, transmite fácilmente el ideal de mujer asumido en aquella sociedad, independientemente de su condición social: el de **buena hija, esposa y madre.**
- Además se reafirma la separación de mujeres y hombres en la sociedad, recalcando sus respectivas funciones.

Marie Lavoisier con su esposo. Jacques-Louis David, **Metropolitan Museum, Nueva York.**

Un baile junto a un puente del canal del Manzanares. Ramón Bayeu. **MNP**

LA MUJER “REAL”

Desde el origen de las manifestaciones artísticas, la mujer ha estado presente en ellas, pero desde el siglo XVIII se incrementó su presencia sobre todo desde **una nueva perspectiva más realista** en la que cada vez eran más las mujeres “**reales**” representadas haciendo lo que realmente hacían.

GÉNERO Y RETRATO

Ya no fueron solamente imágenes de mujeres prototipo bajo la apariencia de la Virgen María o de una santa o heroína, sino que fue mayor el número de retratos y la representación de escenas de género en las que ella, como **dueña y señora del ámbito privado, era la protagonista indiscutible**.

El concierto. Vicente Palmaroli. **MNP**

La duquesa de Abrantes. Goya. **MNP**

Lavanderas de La Varenne, Martín Rico, **MNP**

SENTIMIENTOS Y SENSIBILIDAD

Muchos artistas se interesaron, a partir de entonces, por lograr un mayor efecto de naturalidad en sus obras, independientemente del género cultivado, al mismo tiempo que se le concedió una importancia considerable a la representación de los **sentimientos y la sensibilidad**, rasgos asociados por lo general a la naturaleza femenina como aspecto esencial de su condición, diferente a la **racional**, que como se pensaba era más propia del hombre.

Una lección. Manuel García Hispaleto. **MNP**

SOCIEDAD Y GÉNERO

- Al estrenarse el siglo XVIII, en España perduraba la estética barroca en la que predominaba la temática religiosa.
- Era aquel un arte alejado de improvisaciones y heredado todavía de planteamientos que buscaban la difusión de la religión y la moral a través de la imagen.
- A pesar de la gran variedad y cantidad de obra conservada, no sólo en España sino en el resto de Europa, vemos que las formas de expresión artística transmitían un mensaje uniforme que no dudaba en reafirmar las **diferencias sociales entre los distintos estamentos** y grupos, por un lado, y la **separación de las mujeres y hombres en la sociedad**, por otro, recalcando sus respectivos papeles y funciones.

La vendimia. Goya. **MNP**

El taller del pintor. Gustave Courbet. **Orsay**, París.

SANTAS Y VIRTUOSAS

- Cualquiera de aquellas imágenes de santas y vírgenes, como las que aparecen en las pinturas de Zurbarán, con tan variados atuendos y aderezos, pueden ser consideradas auténticos retratos de virtuosas damas o jóvenes honestas en actitudes serias y graves, y al mismo tiempo pasivas, dignas de ser imitadas.
- Digamos que el arte fue, también, otro medio más a través del cual inculcar a las mujeres y al resto de la sociedad, el ideal y prototipo de mujer virtuosa y sumisa que todos esperaban que ellas fueran.

Santa Isabel de Portugal. Zurbarán. MNP

La condesa de Vilches. Federico de Madrazo. MNP

VIRGEN POPULAR

- En esa línea está toda la serie de iconografías de la Virgen como inmaculada, madre y esposa e incluso señora del hogar.
- Fue especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVII cuando se popularizó la **representación de la Virgen y de la Sagrada Familia al modo de las clases populares**, a raíz de la obra de artistas como Murillo, entre otros.

EL MODELO DE LA MADRE DE FAMILIA

- Con esta humanización de las representaciones religiosas se trataba de poner la religión al alcance de la mentalidad del pueblo. La imagen de la Virgen María realizando una labor hogareña, como una mujer más, llegaba más fácilmente a los corazones de las personas que la contemplaban, al mismo tiempo que confirmaba la idea de la mujer virtuosa.
- En la misma medida, por ejemplo, vemos en la imagen de la Virgen niña aprendiendo a leer de manos de su madre Santa Ana, un claro ejemplo de las tareas primordiales del modelo de la madre de familia: la enseñanza de los hijos en el hogar.

LA ROLDANA

- Pocas fueron las mujeres artistas en aquella época, pero de las que se conserva obra, comprobamos que por lo general se mantuvieron en la demanda mayoritaria que pedía este tipo de obras, como fue el caso de la popular imaginera y escultora andaluza **Luisa Roldán, La Roldana**, que realizó gran cantidad de obras por encargo en la transición del siglo XVII al XVIII.

EL RETRATO DE SOCIEDAD

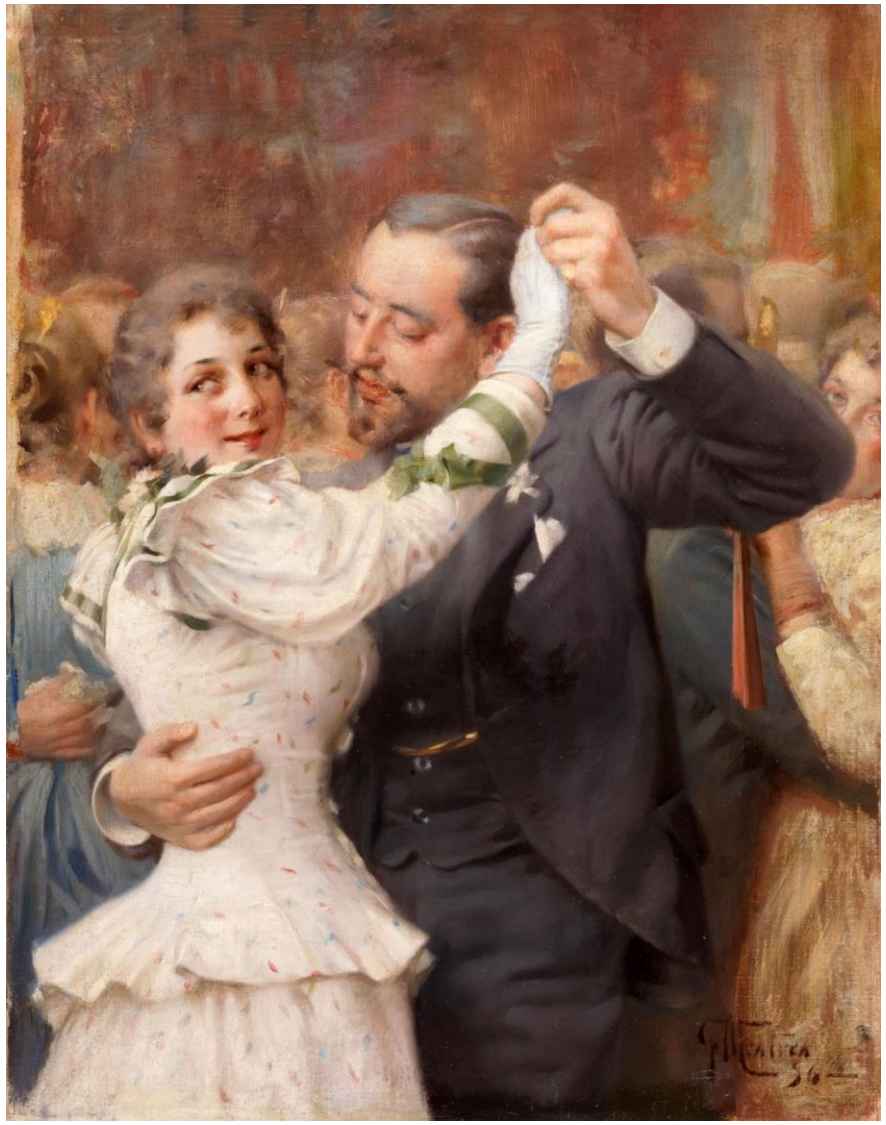
- De los demás géneros artísticos en los que habitualmente se efigiaba a mujeres, el retrato continuó representando hasta el siglo XIX, solamente a damas de las clases altas, sin que a través de ellos podamos entresacar otra información más allá de la relacionada con el atuendo y los adornos externos.

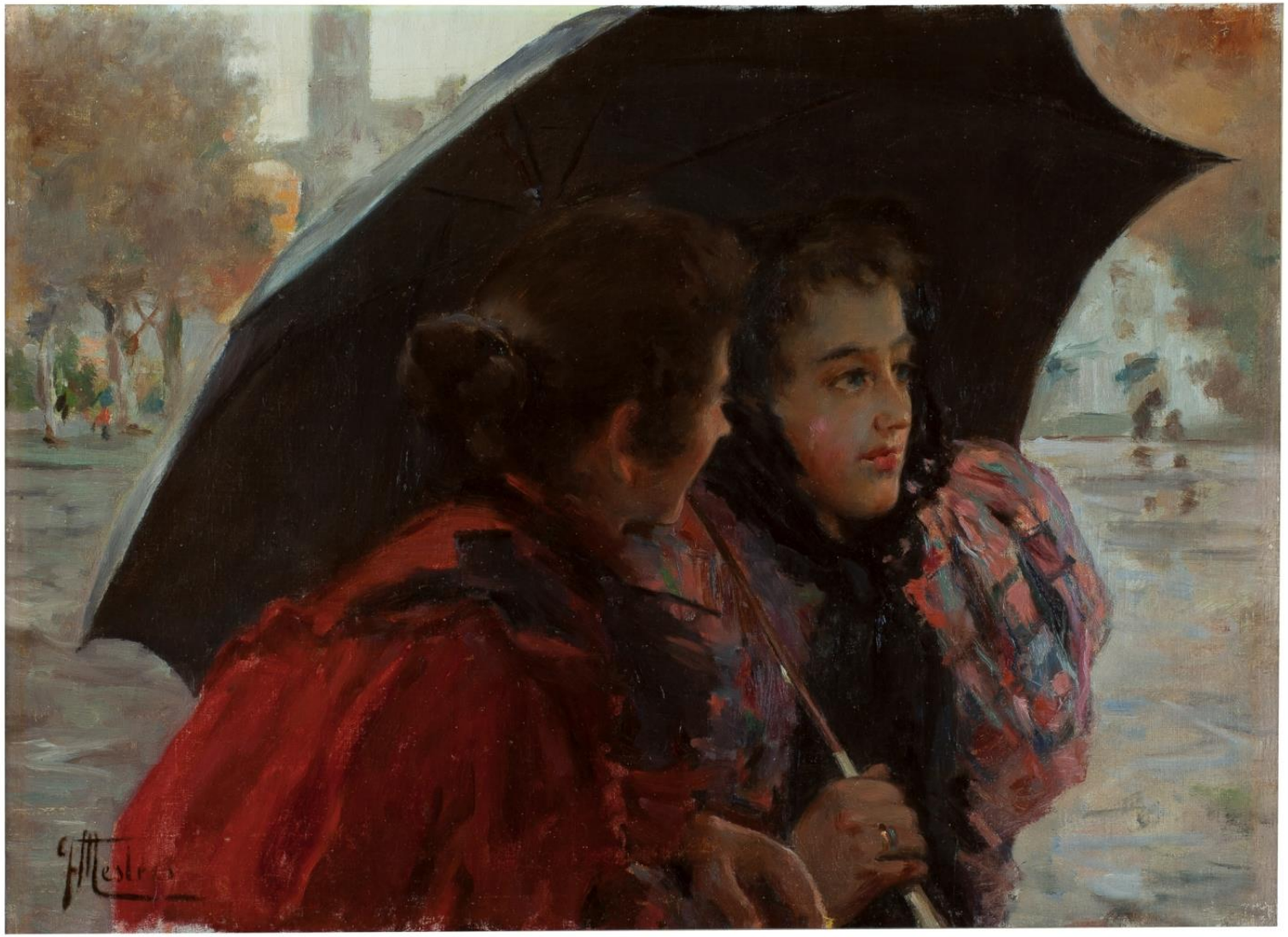
Concepción Remisa. Federico de Madrazo. **MNP**

ROSARIO WIESS ZORRILLA

PROTAGONISTAS FEMENINAS

- El **arte de factura e influencia extranjera** que se produjo y llegó a España en la primera mitad del siglo XVIII fue, en cambio, una de las vías a través delas cuales se fueron propagando nuevos aspectos del ideal femenino poco tratados y reflejados hasta entonces en el arte. Fue a partir de entonces cuando aumentó la presencia de la mujer desde una perspectiva realista, representadas haciendo sus tareas cotidianas.
- Fueron más numerosos los retratos y las escenas de género en los que ellas eran las protagonistas indiscutibles, mostrando cuáles eran las ocupaciones y actividades que la sociedad consideraba apropiadas.





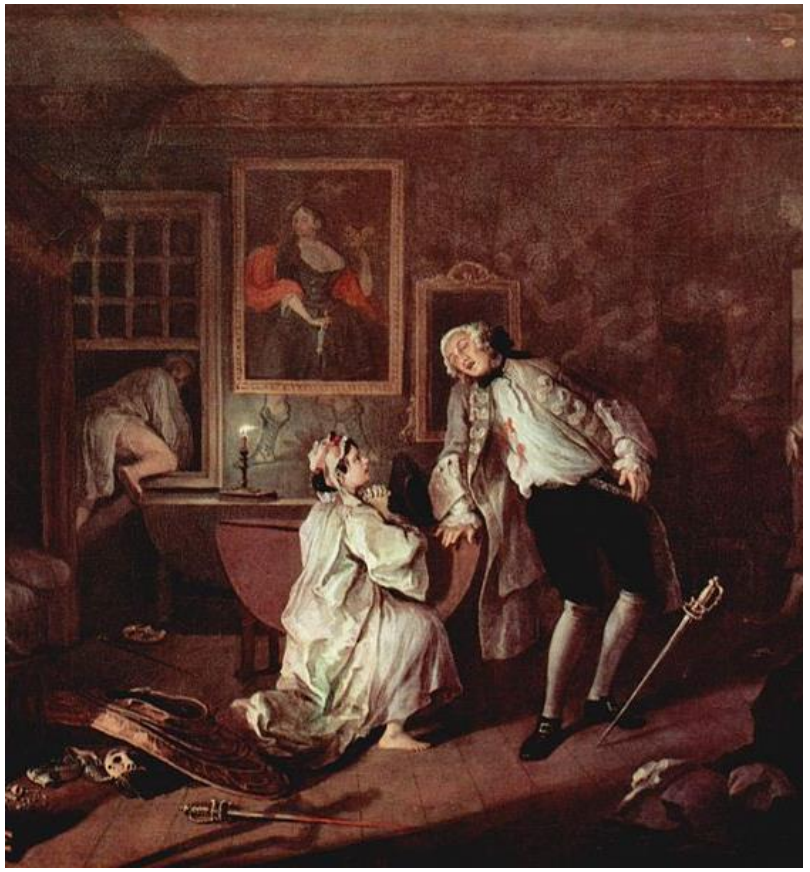
En el baile/Confidencias bajo el paraguas, Félix Mestres. **MNP**

El mal de amores. **Col. Particular**.
En vue. **MNP**
Vicente Palmaroli.

El 3 de mayo de 1808. Vicente Palmaroli. **Colección Municipal Dispersa y Ermita de San Antonio de la Florida (Madrid)**

LA PINTURA DE GÉNERO

- La pintura de género tuvo, desde entonces y durante todo el siglo XIX, una nueva fase en su desarrollo, debatiéndose entre la **narración de escenas modernas y moralizantes bajo la influencia británica de Hogarth** en sus historias cómicas edificantes y el **género algo lacrimógeno y sentimental impulsado en Francia por Greuze** y ampliamente practicado por el arte romántico después.
- Aunque el precedente de la **pintura galante en Francia** con sus tres grandes representantes: **Watteau, Boucher y Fragonard**, confirmaba que la presencia de la mujer y lo femenino no se limitaba solamente a las escenas eróticas, abriendo así la puerta de lo que iba a ser una de las mejores muestras de la crónica de la vida cotidiana contemporánea.



MATRIMONIO A LA MODA. HOGARTH.
National Gallery Londres.

LA CARRERA DE UNA PROSTITUTA. HOGARTH

LA NOVIA DEL PUEBLO. GREUZE. **LOUVRE**

CAPITULACIONES DE BODA Y BAILE CAMPESTRE. WATTEAU. **MNP**

LA LECTORA.
FRAGONARD.
NATIONAL
GALLERY
WASHINGTON

LA MUJER EN GOYA

- También en la segunda mitad del siglo XVIII y especialmente durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, **la España de la Ilustración**, quien mejor reflejó la sociedad de su tiempo, y en igual medida a la mujer, fue sin duda, Francisco de Goya.
- Lo realmente valioso e interesante de sus obras es representó la imagen de la mujer a través de **todos los géneros, técnicas, modos y actitudes posibles.**

SANTA BÁRBARA, 1772
MNP

EL QUITASOL, 1777. MNP

EL CIEGO DE LA GUITARRA, 1778. **MNP**

LA ACEROLERA- EL MILITAR Y LA SEÑORA, 1779. **MNP**

TADEA ARIAS DE ENRÍQUEZ, 1789.
MNP

LOS DUQUES DE OSUNA Y SUS HIJOS, 1788. MNP

EL PELELE, 1792.
MNP

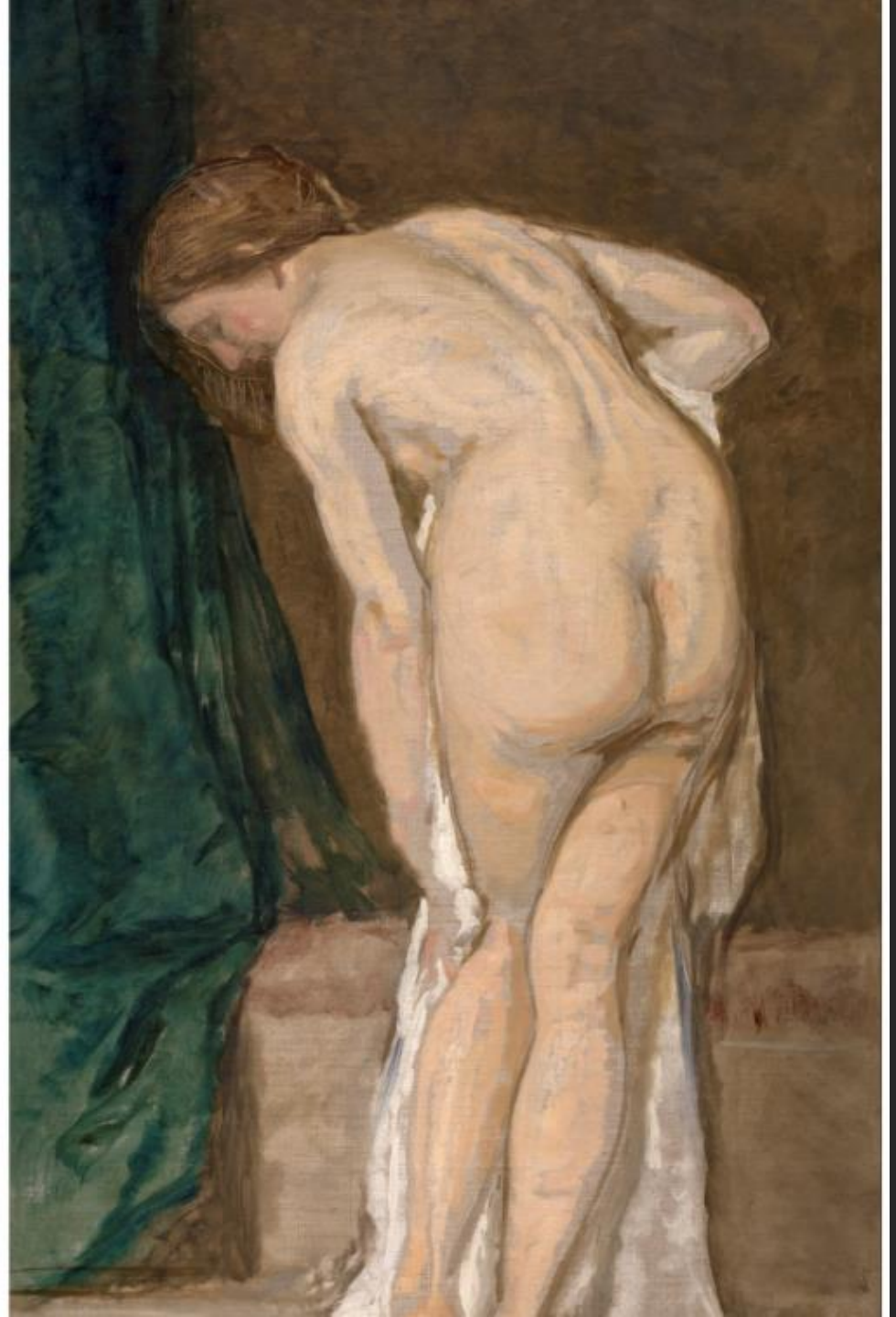
LAS MAJAS, 1795-1800. **MNP**

LA MARQUESA DE VILLAFRANCA PINTANDO A SU MARIDO, 1804. **MNP**

DOS MUJERES Y UN HOMBRE, 1820-1823. **MNP**

Finalmente, en la segunda mitad del siglo XIX, una nueva visión de la realidad hizo su entrada.

- Empezó a ser mayor el número de imágenes que reflejaban una gran variedad de **aspectos de la vida real y cotidiana de hombres y mujeres**.
- La **pintura realista**, primero y los **impresionistas** después, fueron quizá las que mejor captaron muchos de los aspectos de la vida ordinaria de las mujeres de la época.



MUJER AL SALIR DEL BAÑO, Eduardo Rosales. **MNP**

El matrimonio era el fundamento en el que se asentaba aquella sociedad.

- Fueron abundantes, así, las representaciones alusivas a los **acuerdos matrimoniales en la pintura de género del siglo XVIII**.
- En todos los estamentos sociales se practicó lo que entendemos por “matrimonios de conveniencia”; ya que realmente ningún grupo, ni de artesanos, ricos burgueses o nobles, permitió el enlace matrimonial de una hija con un miembro de otra familia de una categoría inferior.

El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega.
Goya, 1797-99
MNP

CAPITULACIONES DE BODA Y BAILE CAMPESTRE, WATTEAU. MNP

- La obra de Watteau es una buena muestra de aquellas costumbres fuertemente asentadas en toda Europa.
- Entre el bullicio se vislumbra al fondo del cuadro y en su centro a los protagonistas de la escena: **la pareja de jóvenes que son motivo de las capitulaciones matrimoniales**.
- Los vestidos y trajes de los asistentes nos llevan a suponer una escena de la **burguesía adinerada**.

ESCENA PRINCIPAL

- La **joven desposada** ricamente ataviada es el objeto del contrato y de la fiesta, por lo que el artista ha cuidado mucho el resaltarla a través del color y la luz.
- A su lado, **el novio** la contempla.
- Y a ambos lados de la pareja**, los respectivos padres de los futuros esposos y en el centro de la mesa, en fuerte contraste con los demás, el escribano** que efectúa el documento y levanta acta del acuerdo entre las dos familias.

La boda del pueblo, Greuze. **Louvre**.

- La pareja conforma el eje central de la escena y a su vez la divide claramente en dos zonas: junto a la joven novia, y a su derecha, se aglutina un grupo de mujeres y niños, mientras que al otro lado, el del novio, y a su izquierda, se agrupan varios personajes masculinos. Es una franca alusión a la **posición separada de ambos grupos en la vida en sociedad.**
- Esta separación va acompañada y reforzada, además, por una serie de gestos y actitudes.
- Así, además de representar un aspecto cotidiano de la época, se trasluce la idea de que **lo sentimental es propio de la mujer y lo racional del hombre**.

JOVEN DE ESPALDAS, GREUZE, **MNP**

Pero también, al tratar el tema del matrimonio, hubo artistas que con su obra criticaron aquellos acuerdos matrimoniales entre familias, inclinándose hacia la defensa del matrimonio por amor.

- A aquella corriente de finales del siglo XVIII se sumó Goya, en la línea ilustrada que criticaba los matrimonios desiguales para salvar el bienestar de su familia o para ascender en la escala social.
- Quizá lo más interesante de esta forma de plantear el tema es el **contraste entre la belleza y porte de dignidad de la joven mujer y la fealdad y torpeza del marido.**
- Goya nos presenta a la novia como víctima del enlace, que ha sido organizado por los “hombres de su vida”, su padre y su esposo, tras un perfil orgulloso e incluso altivo, transmitiendo la idea de saber aceptar y asumir el papel que le corresponde.

LA BODA, Goya. **MNP**

La maja del capote. 1943

Las imágenes de mujeres casadas…

- …en cuanto a en sus papeles de esposas, madres y amas de casa, también hay huella abundante en el mundo del arte.
- **El tema del hogar** estuvo siempre protagonizado por la actividad de la mujer, porque estaba claro que era considerado su reino y dominio, independientemente de la clase social a la que perteneciera.
- Así, se la representó atendiendo y educando a sus hijos, como solícita esposa y atareada en las faenas propias de la casa.

EL PRIMER PANTALÓN, Lamberto Alonso, 1897
MNP

LA ESPOSA E HIJOS DEL PINTOR, Víctor Manzano.
MNP

INTERIOR, José Nogué y Masso. **MNP**

AVANZANDO POR EL SIGLO XVIII

- A raíz de la crítica ilustrada a las costumbres libertinas de algunas mujeres, especialmente de las clases altas, se insistió en la educación en la moral y en las tareas del hogar que toda mujer debía recibir y cumplir.
- Surgió **la imagen de la "buena madre" y de "la familia feliz"** a partir de la cual se desarrolló un arte cargado de sentimiento afectivo, sentimentalismo incluso, que transmitía la idea de felicidad en el matrimonio y en la familia como resultado del cumplimiento de aquella buena educación.
- Era la visión resultante de la defensa del matrimonio por amor y no por conveniencia que empezaba a despuntar.

Dama con un niño en brazos, Carlos Luis de Ribera, 1849. **MNP**

La reina Isabel la Católica presidiendo la educación de sus hijos, Isidoro Lozano, 1864. **MNP**

LA EVOLUCIÓN IDEOLÓGICA

- El **culto a la maternidad bienaventurada mostró** la nueva evolución ideológica sobre la familia y el papel de la mujer en ella.
- Comenzó a concebirse **la familia como una unidad social** en la cual los individuos podían hallar la felicidad como maridos y esposas, como padres y madres.
- Las **actitudes hacia los hijos** variaron también al dejar paso la desatención de épocas pasadas a un creciente convencimiento de que la verdadera salud del estado residía en la población.
- Se produjeron **campañas para modificar y mejorar la crianza de los hijos**, incluso, y así la iconografía de la pintura transformó a la sensual cortesana del principios del siglo XVIII en una tierna madre a finales del mismo.

Retrato de familia (boceto), José de Madrazo, 1820. **MNP**

Escena familiar, Sans Cabot, 1878. **MNP**

Los niños de la familia Lara, José Roldán, 1832. **MNP**

Antonio Pérez recibiendo a su familia después del tormento, Vicente Borrás, 1884. **MNP**

El pintor carlista y su familia. Valeriano Bécquer, 1869. **MNP**

En las décadas finales del siglo XVIII y las primeras del XIX, fueron algunas mujeres artistas quienes mejor realizaron ese tipo de obras.

- Quizá la mejor representante de aquella pintura fue una artista francesa, **Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun**
- **Mary Cassatt**, se hizo famosa por la sensibilidad de sus pinturas y dibujos relacionados con el tema de la maternidad.
- Son obras, las de Vigée-Lebrun y Cassatt, cuya lectura va más allá de la simple caricia maternal o infantil, pues quieren llegar a reflejar la dedicación de la madre en primer lugar, ya no sólo como tarea primordial de las mujeres, sino como obligación esencial femenina en la vida familiar.

La marquesa de Pezay y la marquesa de Rouge con sus hijos Alexis y Adrie, Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, 1787. **National Gallery Washington**

Fiesta en un bote, Mary Cassatt, 1893-94, **National Gallery Washington**

El baño del niño, Mary Cassatt, 1893, **Art Institute of Chicago**

Niñera leyendo a una pequeña, Mary Cassatt, 1895

VACUNACIÓN DE NIÑOS. VICENTE BORRÁS. **MNP**

TOMANDO EL SOL. RAMIRO LORENZALE. MNP

Los Duques de Osuna y sus hijos

- De una forma semejante a lo que ocurría en Francia, Goya también retrató a familias destacadas de la **nobleza en forma de grupos armoniosamente unidos y felices.**
- En ellos, no sólo el **matrimonio**, la pareja, es el eje de la composición, sino que en algunos casos como el retrato de, brilla de un modo especial la **figura femenina de la esposa y madre** como esencia de esa felicidad y bienestar familiar.
- Quizá por su carácter oficial, en estos retratos de grupos familiares tiene **menos peso el aspecto sentimental**. Pero aún así, se evidencia en ellos esa idea de felicidad familiar como base de la felicidad social.

Los duques de Osuna y sus hijos
MNP

- Aquellas **nuevas teorías sobre pedagogía infantil** puestas en circulación por la Ilustración, quedan bien patentes en esta obra a través de los gestos tiernos entre padres e hijos, entretenidos estos en sus juegos, al mismo tiempo que muestran cómo los duques de Osuna las pusieron en práctica.
- Mientras los niños se entretienen con juguetes alusivos a ocupaciones preferentemente masculinas, ellas son ya el ejemplo del futuro papel de una mujer sofisticada de la nobleza.

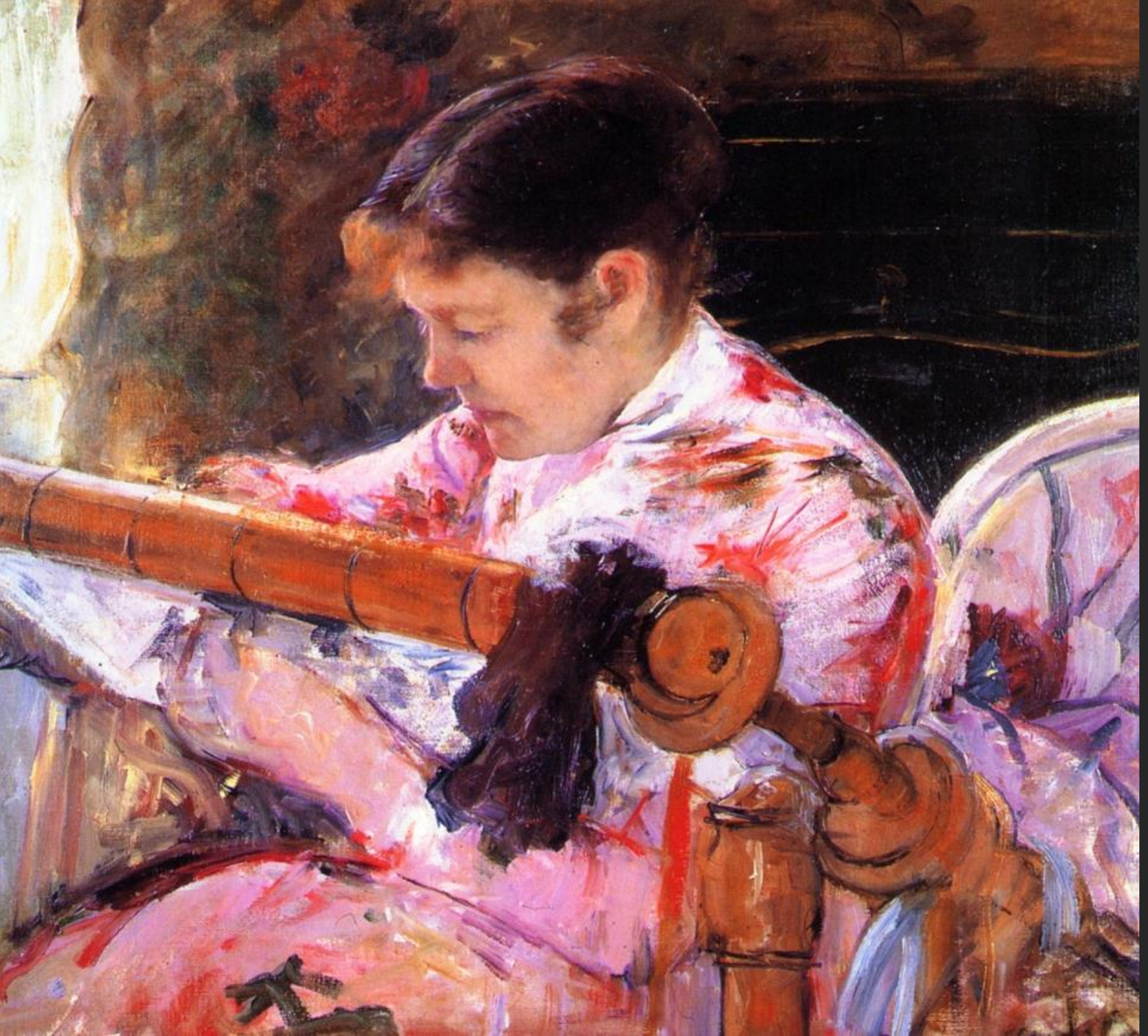
La familia de Carlos IV

- En él, el rey y la reina con sus cuatro hijos están situados en primer término, aunque acompañados de otros familiares.
- Goya sitúa en el eje central del lienzo a la madre que abraza a su hija y coge de la mano cariñosamente al pequeño de la familia. No hay duda que la **importancia del amor de los padres en la crianza de los hijos** es parte importante en el tema de esta obra.
- Las **virtudes familiares**, no sólo se evidencian en los lazos de afecto entre la reina y los pequeños infantes, sino entre los infantes mayores situados a la izquierda, al poner Carlos María Isidro los brazos alrededor de la cintura de su hermano mayor, el príncipe Fernando.

LA FAMILIA DE FELIPE V, JEAN RANC. **MNP**

Pasie cosiendo en el jardín de Bougival

- Por otra parte, entre la diversidad de tareas vinculadas al entorno del hogar y consideradas propias de la mujer, la más ampliamente reflejada desde antiguo y en todas las épocas sin excepción es la costura o cualquier actividad relacionada con **las labores de aguja**. Fue la actividad por excelencia atribuida como propia a las mujeres y que más ampliamente ha sido reflejada en el arte.
- **Berthe Morisot**, una de las más sobresalientes pintoras del Impresionismo, reflejó esa labor cotidiana femenina de la costura en su obra.



La norteamericana Mary Cassatt, de una forma similar, retrata a su hermana Lydia bordando

Los momentos finales del siglo XIX

- En aquel entorno familiar en el que el paso de dos siglos no alteró demasiado el concepto sobre cuál debía ser el papel de la mujer, sabemos que las niñas crecieron y se educaron para cumplirlo.
- Así, son también abundantes las imágenes que reflejan distintos aspectos de aquella educación, desde las muestras de las refinadas clases altas hasta las de las más sencillas.
- Niñas y jóvenes leyendo o aprendiendo a hacerlo, cosiendo, cantando o interpretando música, y hasta jugando a ser amas de casa y esposas

CHICOS DIBUJANDO. IGNACIO PINAZO. MNP

LOS PEQUEÑOS NATURALISTAS. JOSÉ JIMÉNEZ ARANDA. MNP

POSICIÓN PROBABLE DEL GLOBO ANTES DEL DILUVIO. FRANCISCO DÍAZ. **MNP**

LOS HERMANOS JOSÉ, JUAN Y GLORIA DE LAS BÁRCENAS. JOSÉ GARNELOS. **MNP**

ENRIQUE, CONCEPCIÓN Y SALUD SANTALÓ. JOSÉ MARÍA ROMERO. **MNP**

ABUELA Y NIETOS. ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR. MNP

En esa línea, los pintores franceses de la primera mitad del siglo XVIII ya reflejaron algunas de estas facetas de la vida cotidiana de las mujeres.

Lección de música. 1770. **Louvre**

Una imagen que refleja perfectamente la idea extendida en aquella sociedad acerca de que la mujer debía amenizar los salones y que su educación debía ir dirigida a ello.

Louise Amour Marie Bouillé, luego marquesa de Rambures.
Madrazo
MNP

LA EDUCACIÓN EN EL BUEN GUSTO

- Pero además de la enseñanza de la música y el baile, algunas de aquellas jóvenes, también aprendieron y practicaron el dibujo y la pintura, conocimientos encaminados, indudablemente, a **adquirir el "buen gusto".**
- Ya en el siglo XIX fue posible recibir esta formación fuera del hogar, asistiendo al estudio de un artista o a una academia.
- La **ideología de fondo** no fue la de dotar a las mujeres de clases sencillas de una cierta capacitación para ejercer un oficio, sino que se seguía manteniendo la idea heredada de la Ilustración de mejorar su puesta en sociedad y de educarles en el "buen gusto".

LA CONDESA DE VILCHES. FEDERICO DE MADRAZO. MNP

MAJAS AL BALCÓN. EUGENIO LUCAS. MNP

LA POETISA. FRANCISCO JOVER. MNP

Obrador de modistas, Manuel García Hispaleto. **MNP**

LA LECTORA, FRAGONARD. NATIONAL GALLERY WASHINGTON

- Siguiendo con la cuestión de la educación femenina, tras las labores domésticas y el comportamiento social, lo que se les enseñaba a la mayoría de las niñas y jóvenes, y entrado el siglo XIX, era a leer.
- Desde principios del siglo XVIII se consideró que toda joven debía leer libros religiosos y piadosos para perfeccionar su educación moral.
- El gesto de sostener el libro y la corrección en la postura indican su buena posición social. Es todavía una imagen que transmite esa formación elitista de los grupos sociales elevados.

EN LA ESCUELA. NICOLÁS ESPARZA.

LA ACTIVIDAD FUERA DE CASA. *EL CACHARRERO*. GOYA. **MNP**

- Otro aspecto también presente en la imaginería artística fue la plasmación de costumbres lúdicas y de ocio de carácter social en las que participaron ampliamente las mujeres.
- Independientemente de lo que entendemos por celebraciones populares y festejos, hemos de situar algunas actividades externas a la acción doméstica propiamente dicha de las mujeres, como fueron, por ejemplo, las salidas para visitar a otras mujeres en sus casas, los paseos y las compras.

LA TIENDA.
LUIS PARET.
MUSEO LÁZARO GALDIANO

EL RESTAURANTE. IGNACIO DÍAZ OLANO

LA VIDA DE SOCIEDAD

- Pero el ámbito de sociabilidad en el que las mujeres reinaron desde siglos fue el de los bailes en salones privados primero, y sociedades y espacios públicos después.
- La **asistencia a un baile** era el momento propicio para la búsqueda de marido, objeto fundamental de aquellas mujeres, y por ello un acto social habitual en el que las jóvenes se exponían tras la atenta y vigilante mirada de sus madres y familiares.

EL PASEO DE LAS DELICIAS. FRANCISCO BAYEU. **MNP**

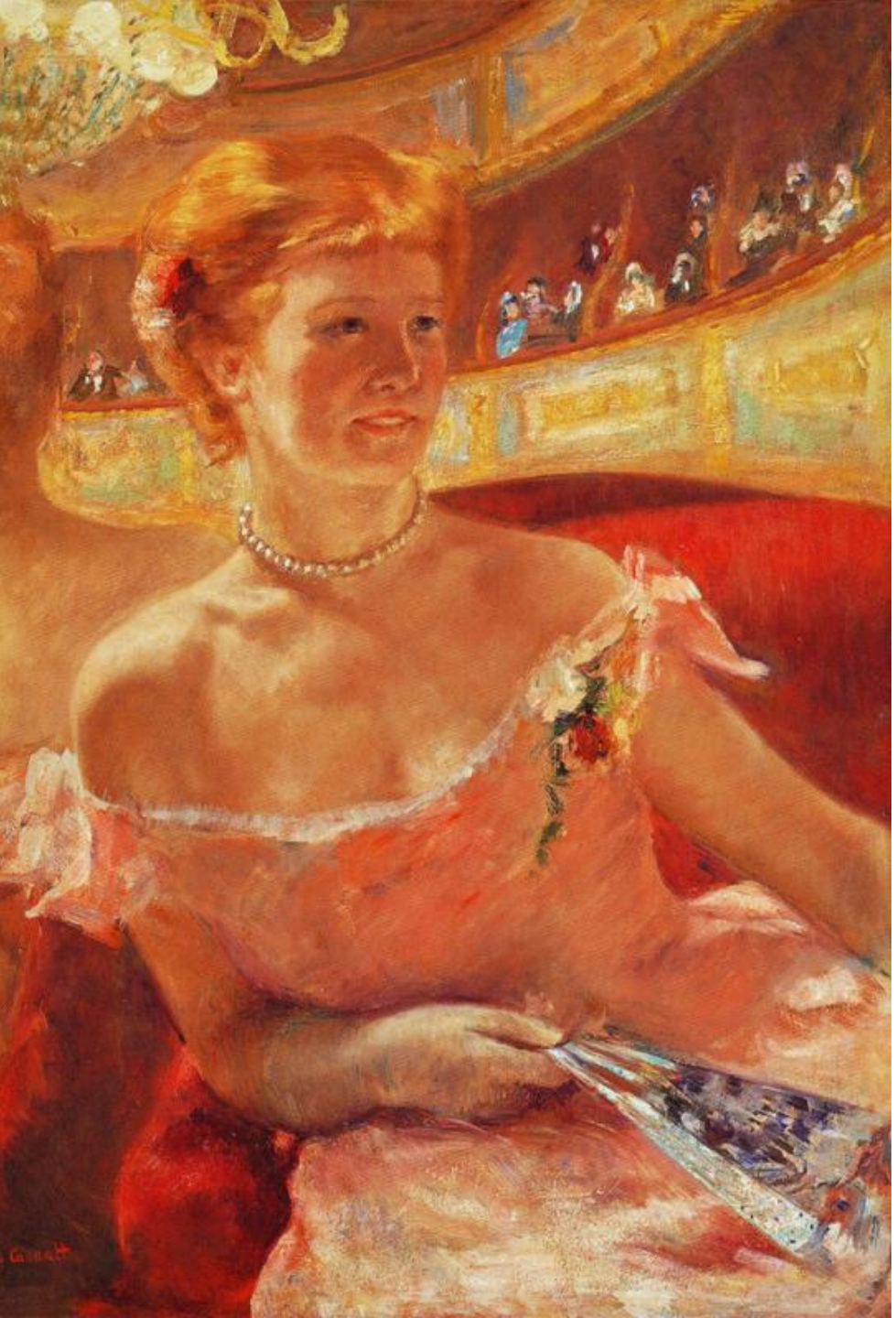
BAILE A ORILLAS DEL MANZANARES. GOYA. **MNP**

DUQUESA DE BAILÉN.
VICENTE PALMAROLI.
MNP

LAS HABANERAS. MANUEL RODRÍGUEZ GUZMÁN. **MNP**

EL BAILE. VALERIANO BÉCQUER. **MNP**

DESPUÉS DEL BAILE.
JUAN ANTONIO BENLLIURE.
MNP



Mujer con collar de perlas en un palco.
MARY CASSATT. **Philadelphia Museum of Art.**

- Finalizaba así el siglo XIX y aún seguía en pie y fuertemente enraizado aquel ideal y modelo de mujer de larga tradición: **la buena esposa, madre y ama de casa**, responsable del hogar en su aspecto organizativo, moral y educativo.
- Junto a ello, era también el elemento de unión con la sociedad a través y de la mano del hombre.

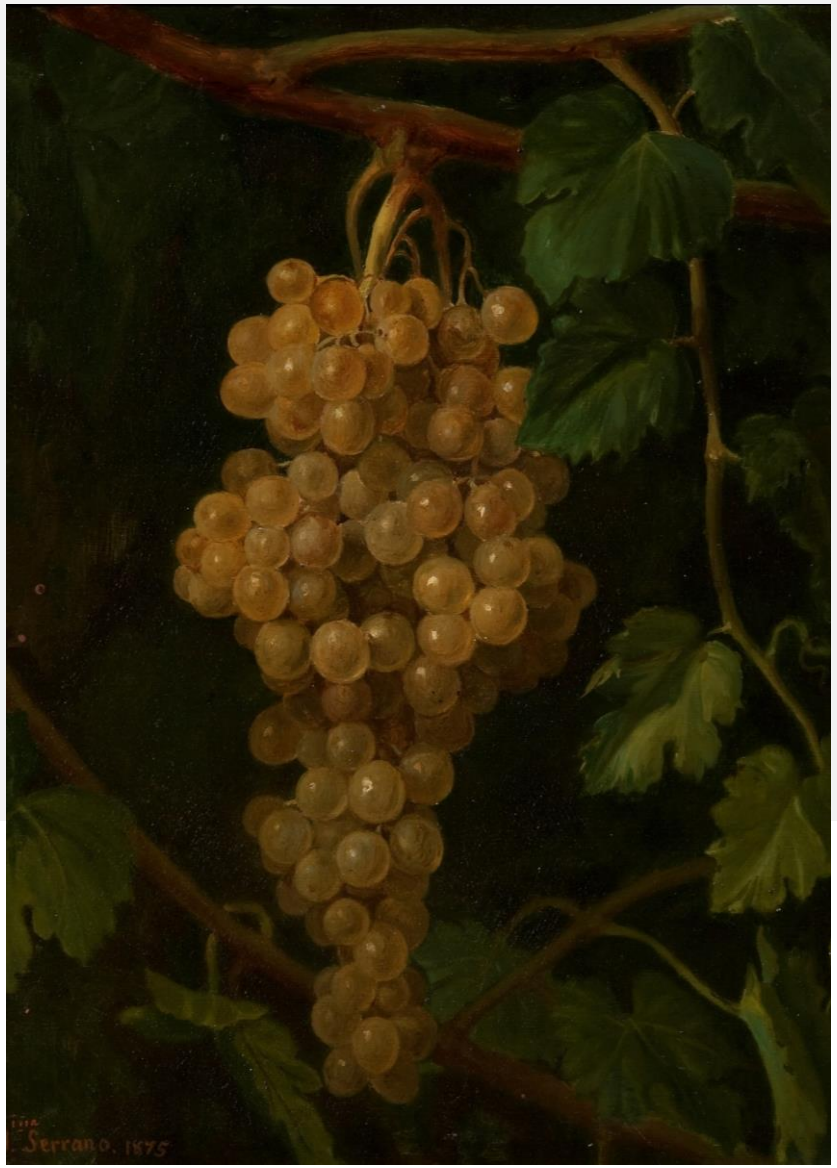
A pesar de estos logros, la discriminación es manifiesta.

- Continúan las mujeres siendo mayoritariamente **excluidas de las Academias y de los concursos**.
- Las mujeres que obtenían el privilegio de formar parte de las Academias (**Angelica Kauffmann, Elisabeth Louis Vigée-Lebrun**) tenían **prohibida la asistencia a las clases de desnudo**.
- Esto dificultaba el acceso a una sólida formación, que incluía el estudio del natural, de la que sí disfrutaban en cambio sus colegas varones.
- Por este motivo las mujeres no podían consagrarse a géneros como la pintura de historia o mitológica, que implicaban un conocimiento pormenorizado del cuerpo humano, viéndose obligadas a cultivar géneros considerados "menores" como el **retrato, el paisaje o la naturaleza muerta**, a la vez que se les cerraban las puertas del éxito ya que en los Salones y concursos eran especialmente valorados los grandes temas históricos o mitológicos.

A mediados del siglo XIX surgen en España las **Exposiciones Nacionales de Bellas Artes** (1858-1968) en las que las mujeres tuvieron un papel destacado, aunque generalmente en los catálogos se las cita como “pintoras de afición” mencionando además el nombre de su maestro masculino, cosa que nunca se hace en el caso de pintores hombres.

- Entre las numerosas artistas que llevaron a cabo su actividad artística durante el siglo XIX, algunas alcanzaron una extraordinaria calidad, desarrollando un estilo propio e incluso e incluso tratando de desarrollar profesionalmente su trabajo.
- Entre estas artistas, podemos citar a algunas especialmente:
  - Ana de Urrutia
  - Joaquina Serrano
  - Encarnación Bustillo
  - María Luisa de la Riva
  - Fernanda Francés
  - Julia Alcayde
  - Carolina del Castillo
  - Antonia de Bañuelos Thorndike

ANA DE URRUTIA, *Retrato de dama*, 1832-1850



UN RACIMO DE UVAS. Joaquina Serrano.
MNP, 1875.
Adquirido por el Museo en 1876.

Encarnación Bustillo.
Las camareras de la Virgen, 1915

Puesto de flores. María Luisa de la Riva. **MNP**. 1887. Adquirido en 1887.

Ostras y pájaros. Fernanda Francés. 1897. Segunda Medalla de la Exposición.

JARRÓN DE LILAS. FERNANDA FRANCÉS. **MNP**. 1890. ADQUIRIDO EN 1890

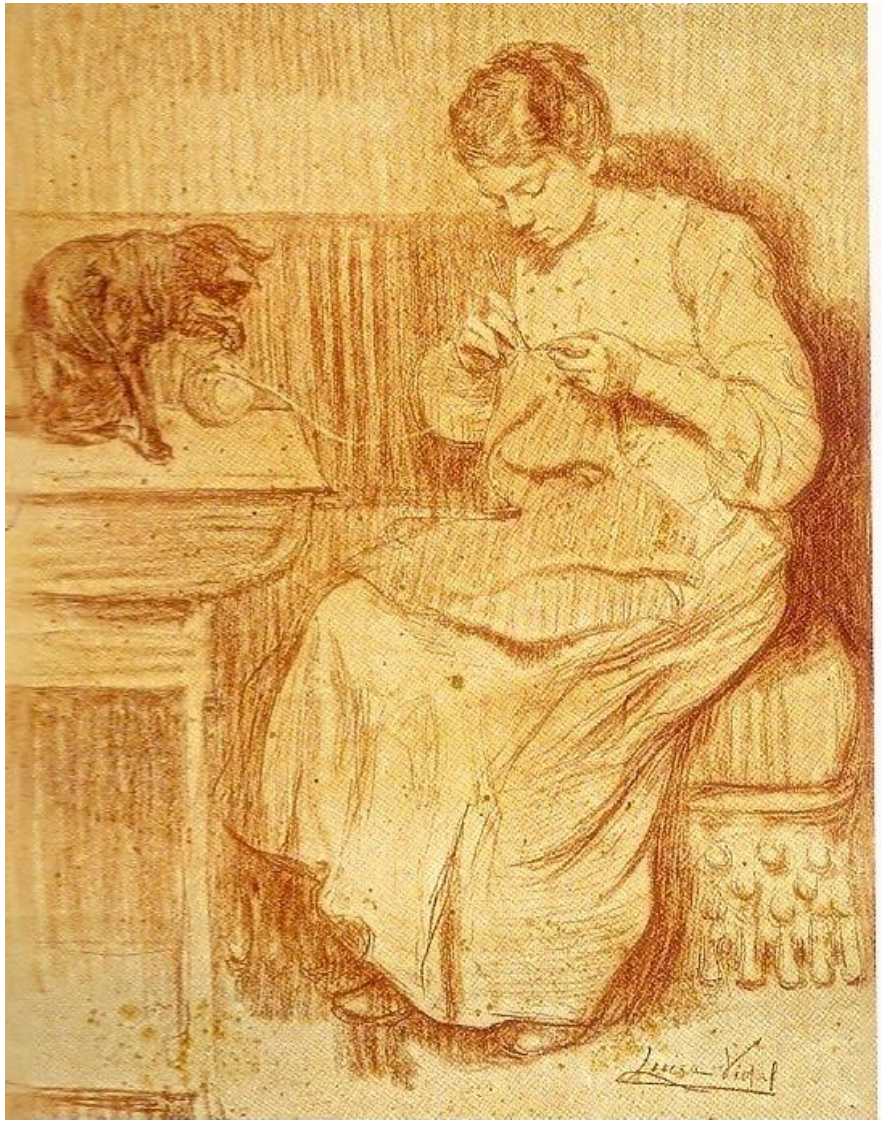
FRUTAS. JULIA ALCAYDE.
MNP. 1911. LEGADO DE LA AUTORA.

LEYENDO. CAROLINA DEL CASTILLO.

EL GUITARRISTA. ANTONIA DE BAÑUELOS. 1880

COMIENZOS DEL SIGLO XX

- En el terreno artístico, encontramos a varias artistas que tratan de llevar al terreno profesional su actividad artística y luchan por conseguir el reconocimiento a su trabajo:
  - Lluisa Vidal.
  - Marcy Rudo.
  - María Roesset.
  - María Blanchard
  - Maruja Mallo
  - Remedios Varo
  - Ángeles Santos



LLUISA VIDAL I PUIG

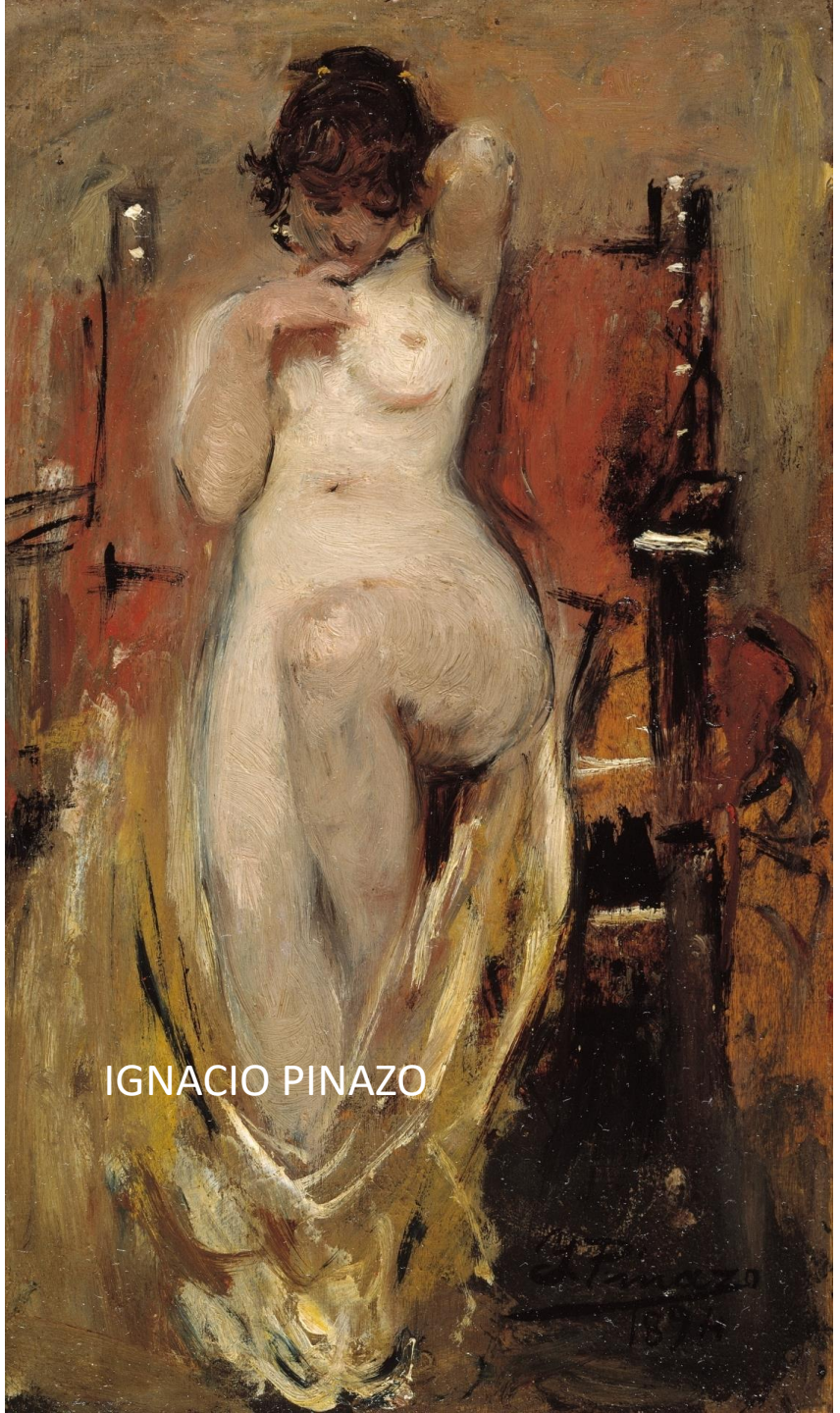
TRAS LA GUERRA CIVIL: Se reanudan las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes

- Julia Minguillón
- Teresa Condeminas
- Delhy Tejero
- Juana Francés

ESCUELA DE DOLORIÑAS. JULIA MINGUILLÓN. **MNP**, adscrito al MNCARS. Museo Provincial de Lugo.

RAMÓN MARTÍ

ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR


IGNACIO PINAZO

JIMÉNEZ ARANDA

RAIMUNDO DE MADRAZO

ROSA BONHEUR. EL CID. MNP

EL ARTE ANIMALISTA DE ROSA BONHEUR

LA DISCRIMINACIÓN MANIFIESTA

- Tampoco tenían la facilidad de sus compañeros para realizar largos viajes al extranjero que completasen su educación .
- En el siglo XIX crece el número de mujeres dedicadas al arte y se afirma en la sociedad la idea de **la mujer artista**, pero es un siglo de grandes contradicciones pues, si bien la mujer va adquiriendo derechos sociales, laborales, económicos, por otro lado el restrictivo modelo femenino victoriano relega a la mujer al papel de esposa, madre y ángel del hogar.
- Surge otro tipo de entidades de carácter más liberal como las **sociedades de artistas en general y las asociaciones de mujeres artistas en particular**, que se crean para defender, sobre todo en este último caso, los intereses de estas mujeres instituyendo premios y bolsas de estudio, organizando exposiciones y luchando contra la discriminación de los organismos oficiales.
- También algunos maestros aceptan mujeres en sus talleres como el caso de Jacques Louis David pero hay cada vez más mujeres artistas que poseen un estudio propio (o compartido con otras compañeras), un espacio donde poder trabajar y donde las más famosas aceptan pupilas como **Adélaïde Labille-Guiard**.

Adélaïde Labille-Guiard. *Autorretrato con dos alumnas.* 1785. **MET NY**

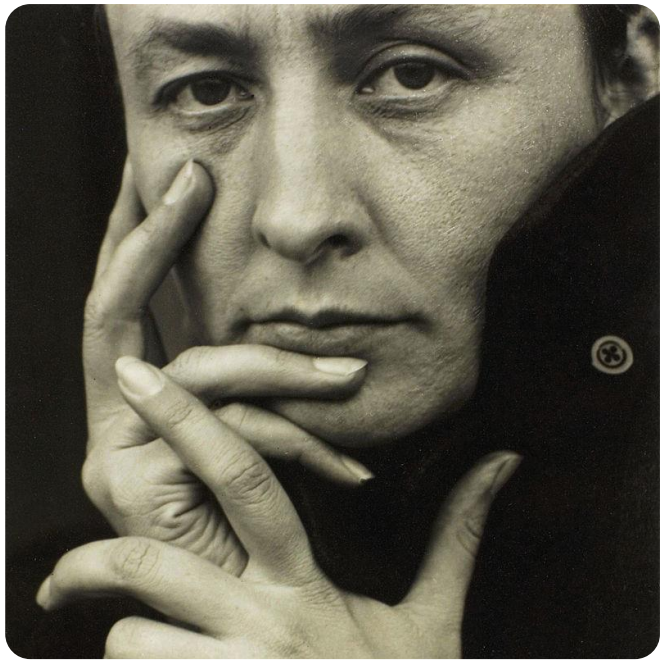
Las dos alumnas son Marie Gabrielle Capet y Marie Marguerite Carreaux de Rosemond.

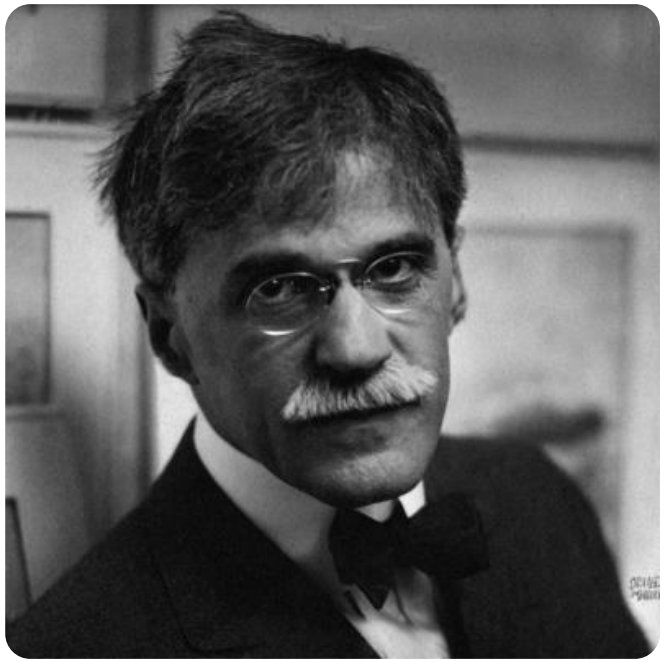
ESCUELA ESPECÍFICAMENTE PARA MUJERES

- En la segunda mitad del siglo las grandes **Escuelas de Bellas Artes** comienzan a aceptar mujeres, pero aumentando para ellas las cuotas de inscripción y manteniendo la prohibición de copiar desnudos del natural.
- Con la vanguardia artística francesa, proliferan en París los talleres y escuelas que mantienen contacto con los focos de la bohemia y alguno de los cuales abren aulas femeninas como por ejemplo el **Estudio de Charles Chaplin** (donde estudia Mary Cassatt) o la **Académie Julian**.

EVA. GONZALES. El paseo en burro, **City Museum & Art Gallery, Bristol**, Inglaterra, 1880

LOUS ABBÉMA. *Juego de cróquet* (1872) **Colección Tremaine Arkley, Oregón**.





LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS

- Durante la primera mitad del siglo XX las mujeres se aproximan con entusiasmo al mundo de las vanguardias artísticas.
- Aparentemente las limitaciones que había sufrido la mujer a lo largo de toda la historia se habían superado: ya tiene acceso libre a las escuelas de pintura, pueden participar en exposiciones y concursos o copiar desnudos del natural, pero los prejuicios continúan instalados en la sociedad.
- Así vemos que las escuelas de arte están gestionadas por hombres, los críticos de renombre son hombres y los jurados de los concursos los componen hombres.
- La situación no ha cambiado mucho cuando el célebre fotógrafo Alfred Stieglitz debe defender el trabajo de su esposa, la pintora **Georgia O'Keeffe** durante la presentación de una exposición de la obra de ella.

GEORGIA O,KEEFFE, 1908.

LAS EXPOSICIONES FEMINISTAS

- En 1896 se celebró la **primera exposición feminista de nuestro país en la Sala Parés de Barcelona**, por influencia del ambiente cultural parisino, en la que participaron artistas catalanas.
- Entre 1896 y 1900 se celebraron cuatro exposiciones feministas en esta sala, en las que participaron alrededor de doscientas artistas, y que tuvieron un gran éxito de prensa y público.
- El triunfo obtenido por la primera muestra se fue diluyendo progresivamente y a partir de 1900 se interrumpieron por la crisis del mercado artístico barcelonés y por la baja participación de artistas en la última celebrada, a la que concurrieron únicamente veintitrés pintoras.
- En estas exhibiciones, de eclecticismo estilístico, había profesionales y aficionadas.

LAS EXPOSICIONES FEMINISTAS

- En 1903, emulando a las celebradas en la Sala Parés de Barcelona, se celebró la Primera Exposición Feminista en el madrileño Salón Amaré en la que participaron alrededor de cuarenta pintoras, entre las que destacaban **Julia Alcayde, Fernanda Francés, Encarnación Bustillo y Marcelina Poncela**.
- La Época :
  - *"El número y calidad de las obras que figuran en esta Exposición demuestran elocuentemente que el núcleo madrileño de **femmes peintres** tiene importancia y significación"*.
- La Dinastía:
  - *"Y la verdad, ensancha el ánimo que aquí, donde la mujer cuenta con tan limitado campo de acción, se le abran nuevos caminos que, no sólo han de poner de relieve su cultura, sino que hasta pueden llegar a ser medios de vida"*

LA LISTA DE PARTICIPANTES

Julia Alcayde, Marcelina Poncela, Fernanda Francés, Elvira Beltrán de Lis, Amalia de la Iglesia y Romea, Regina Alcaide de Zafra, Julia Argumosa de León y Rafaela Aroca, como Elena María Camarón, Esperanza Fonseca, Teresa Gil Sanz, Concha Lozano y Montalvo, Sánchez Aroca, Soledad y Victoria de la Vega Carrasco, Concepción Ramos Martín, Encarnación Bustillo, Ángela Dalmau de Grau, Pilar Bermejo Álvarez, María B. de Rivera, Eugenia Cañedo, Isabel Carré López, Milagros Castañeda, Ana de Ciraf, María Alieu Couselle, Chao de Romea, Matilde Escribano, Haselden, Ofelia Meléndez Pando, Luisa Nasaldeu, María Notario y Merino, Julia Oliet, Francisca Olivar Copons, Felisa Palacio, Ángeles, Isabel, Obdulia y Carmen Rodríguez Valdés, Luisa Samper, Aurora de la Torre.

MARCELINA PONCELA

Entre ellas había pintoras con cierto relieve artístico, algunas eran miembros de la aristocracia y de clases sociales adineradas, otras eran maestras y había estudiado o estaban estudiando en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado o se había formado en la Escuela de Artes y Oficios de la calle de la Palma; el resto eran aficionadas, algunas, discípulas de Marcelina Poncela.

LA CRÍTICA ARTÍSTICA FEMENINA.

- A principios del siglo XX hubo mujeres que se dedicaron a la crítica artística, en su mayoría, eran literatas o periodistas que aprendieron a apreciar el arte a través de sus visitas a Museos y Exposiciones o gracias a sus viajes al extranjero. En realidad, eran unas animadoras culturales.
- No sería hasta décadas posteriores cuando las mujeres realizaron crítica especializada, como **Margarita Nelken** (1896-1968) que se enfrentó a las obras artísticas y tomó partido.
- Como notas características de estas escritoras se puede indicar que veían las obras in situ y que, normalmente, denunciaron las dificultades de la mujer en el mundo artístico.
- Lo mismo que a sus compañeros varones, la pintura fue el género que más les interesó. Las más conocidas de este momento fueron **Emilia Pardo Bazán, Concepción Gimeno de Flaquer y Carmen de Burgos,** cuya importancia estriba en ser las pioneras en escribir sobre arte en España.

POLÉMICA COLOMBINE vs PONCELA

Colombine realiza la crítica de la primera exposición feminista en el periódico *El Diario Universal*, el 23 de junio de 1903

- Cuestiona el arte en los trabajos femeninos e indica que realizan labores femeninas, pero no trabajos artísticos, ya que sus obras son artificiales y amaneradas, su temática es reiterativa y sin ningún tipo de creación.
- Analiza las causas de que las mujeres no sobresalgan en las artes plásticas y llega a la conclusión de que la educación y su dedicación familiar les impide concentrarse en el trabajo artístico.
- Aconseja un giro en la mentalidad artística y social de las mujeres, si quieren alcanzar un puesto destacado en el arte, cuando dice:
  - *Repito, pues, que, si la mujer se decide a tomar un puesto en el Arte, es preciso que tome nuevos derroteros. De lo contrario, sus obras se considerarán como las labores de aguja, como un sencillo entretenimiento en vez de llamarse exposiciones de pinturas, habrá que llamarlas simplemente Exposiciones de labores femeninas*.
  - *Es una triste verdad que no hay ninguna mujer que haya llegado a alcanzar la gloria con la pintura*.

LA RÉPLICA

- El hecho de que Marcelina Poncela conteste públicamente a Colombine, en el periódico **El Globo, el 27 de junio de 1903**, evidencia su divergencia con el criterio de la escritora sobre la mujer en el arte pictórico.
- **Reconoce la verdad sobre determinadas cuestiones** que se plantean en el artículo de Colombine como la preferencia femenina sobre determinados temas, habituales entre las pintoras españolas decimonónicas, como el retrato, bodegones, el paisaje y las flores.
- **Pone de manifiesto las desigualdades en el estudio artístico entre ambos sexos y analiza los problemas sociales a los que se ven sometidas las mujeres**, los prejuicios de una sociedad sexista y las dificultades económicas que padecen para su profesionalización, pero está en total desacuerdo con la afirmación de Colombine de que la mujer copia y no crea, razonando su alegato:
  - "*El pintor, al copiar del natural, siempre crea, porque sin imaginación, sin inventiva, no cabe componer, y no compone el que no siente, y sin esta cualidad no es posible reproducir la Naturaleza, que es el Arte mismo*".

OTRAS RESEÑAS

- Tampoco fue favorable la reseña sobre esta exposición en La Correspondencia de España ya que su autor escribe que *"había disfrutado más con la belleza de las artistas que con sus obras"* (Castro, 1903: 1).
- Indica que era una "*muestra muy femenina*" y la compara con la celebrada en París durante el mes de mayo de ese mismo año, dejando entender que ésta es un fracaso.

OBJETIVOS DE LA EXPOSICIÓN

Reconocer la imagen de la mujer que el Estado legitimó mediante premios, exposiciones y museos, así como el lugar que ocupaba en la sociedad.

Exhibición de algunas de las obras de artes plásticas más importantes producidas por mujeres en la centuria antepasada en España que ofrece un mapa básico sobre el papel subsidiario que el sistema concedió a las mujeres.

La exposición también muestra el camino, a veces épico, que algunas mujeres debieron recorrer hasta librarse de las ataduras impuestas a su género.

BIBLIOGRAFÍA

- *La imagen de la mujer a través del arte. El ideal de mujer en los siglos XVIII y XIX.* Vives Casas, Francisca. UPV/EHU. 2005
- *Mujeres que rompieron el estereotipo: las pintoras*. Isabel Rubio Pérez. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Presidencia. Secretaría Sectorial de la Mujer y de la Juventud. 2001
- *Mujeres españolas en las artes plásticas*. Pilar Muñoz López. Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 2007
- *Las dos caras de una misma moneda: la mujer en la pintura de principios del siglo XX*. María Dolores Cid Pérez. Universidad de Valladolid. 2018