

UNCUYO - CONICET

SUSANA TARANTUVIEZ

La subjetividad femenina en la creación artística

Algunas reflexiones sobre la relación
de las mujeres con el arte

Adélaïde Labille
Guiard (1749-
1803),
Autorretrato
con dos
alumnas (1783)

CREACIÓN ARTÍSTICA como

- ✓ medio de **expresión de la subjetividad femenina**
- ✓ posibilidad de **encuentro y comunión entre las mujeres**

De “objeto” de la representación a “sujeto” de la creación artística

- La presencia activa, como sujeto, de la mujer en el arte se hace efectiva a partir de la modernidad y es recién en el siglo XX que las mujeres conquistan un cierto protagonismo en este ámbito.
- Luego, desde la década de 1970, surge con fuerza el arte creado por mujeres, con temas que giran en torno al cuerpo, el género, la sexualidad, la identidad femenina

MUJERES EN EL ARTE

OBJETO de
representación

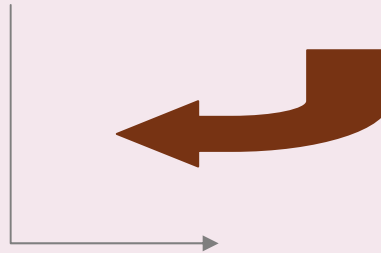
SUJETO CREADOR

Categoría social de la
"MUJER ARTISTA"

panorama histórico de los
espacios que las mujeres
han ocupado en la historia
del arte

reflexión sobre la esencia y función del arte
en relación con el rol de la mujer artista en la
sociedad

temas que giran en torno al cuerpo, el
género, la sexualidad, la identidad femenina

Análisis del
cuento

"Para desechar
melancolías"

de Griselda
Gambaro

Desalmadas I

Aristóteles sabía lo que decía:

—La hembra es como un macho deforme. Le falta un elemento esencial: el alma.

Las artes plásticas eran reinos prohibidos a los seres sin alma. En el siglo dieciséis, había en Bolonia quinientos veinticuatro pintores y una pintora.

En el siglo diecisiete, en la Academia de París había cuatrocientos treinta y cinco pintores y quince pintoras, todas esposas o hijas de los pintores. En el siglo diecinueve, Suzanne Valadon fue verdulera, acróbata de circo y modelo de Toulouse-Lautrec. Usaba corsés hechos de zanahorias y compartía su estudio con una cabra. A nadie sorprendió que ella fuera la primera artista que se atrevió a pintar hombres desnudos. Tenía que ser una chiflada.

Erasmus de Rotterdam sabía lo que decía:

—Una mujer es siempre mujer, es decir: loca.

(Eduardo Galeano, en *Espejos :Una historia casi universal*, 2008)

Portrait of Suzanne Valadon by Suzanne Valadon (1902). Oil on canvas, 104 x 111 cm. Collection Centre Pompidou, Paris. Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris. <https://www.musee-louvre.fr/en/visites-ouvertures/musee-louvre-ouvert>

Suzanne
Valadon
(1865-1938)

Pintó
naturalezas
muertas,
ramos y
paisajes.
También es
conocida por
sus desnudos.

Mujeres artistas

MUJERES EN EL ARTE

OBJETO de
representación

SUJETO CREADOR

Categoría social de la
"MUJER ARTISTA"

La Buveuse – Retrato Suzanne Valadon por Henri de Toulouse-Lautrec

Desnudo reclinado por Suzanne Valadon

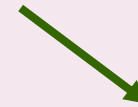
Panorama histórico de los espacios que las mujeres han ocupado en la historia del arte

Dos maneras de estar presente en el arte:

a) Objeto representado / b) Sujeto creador

La representación de la mujer es una de las temáticas más importantes en la distintas épocas del arte. Se trata de la presencia de la mujer en el arte como objeto.

No es que que las mujeres artistas no hayan existido, sino que no han sido reconocidas como tales ni han sido valoradas por la posteridad.
Ni reconocidas, ni imitadas.

Hildegarda de
Bingen (siglo XII)

Arte de mujeres en la Edad Media

Hildegarda de Bingen, Scivias (Cómo conocer los caminos del Señor: “El cuerpo místico”, “El Universo”)

¿Arte de mujeres?
Marietta Robusti
("Tintoretta"),
siglo XVI

Víctima de su época, Marietta nunca recibió encargos públicos que le permitieran demostrar su valía como artista. Se especializó en pinturas de pequeño formato, principalmente retratos de uso privado. Muy pocas obras pueden serle atribuidas con seguridad, tal vez sólo el *Autorretrato*.

Autorretrato, reunión social, proposición
“amorosa”

Judith Leyster produjo la mayoría de sus pinturas entre
aprox. 1629 y 1635; su producción artística disminuyó
significativamente después de su casamiento, en 1636,
con el pintor Jan Miense Molenaer.

Constance Charpentier
(1767-1849)

Autorretrato

Melancolía

“Retrato de Mademoiselle Charlotte du Val d’Oignes”, obra inicialmente atribuida a David, considerada por la crítica como “un cuadro perfecto, austero, del gusto de la época” cuando en 1922 el Metropolitan Museum of Art de Nueva York la adquirió por su gran valor artístico-histórico. Posteriormente, en 1951, tras un estudio, pasó a ser considerada obra de Charpentier y se catalogó como una obra menor, por su fuerte carácter femenino. Parece ser que en la actualidad se ha atribuido a Marie-Denise Villers. La valoración de la calidad de la obra se vio sesgada por prejuicios de género.

Revisión y reconocimiento histórico de las mujeres artistas: aunque mujeres artistas han existido desde siempre, la historiografía clásica las presenta como excepciones a la regla.

Adélaïde Labille-Guiard (1749-1803), pintora francesa dedicada a temas de historia y retratos.

Aquí: “La mujer artista”

Algunas pintoras trabajaban al aire libre para demostrar que eran ellas realmente las autoras de los cuadros

Elisabetta Sirani (1638-1665): apenas hay datos sobre su formación artística. Se supone que por su condición de mujer, Elisabetta no pudo acceder a una academia y tuvo de aprender únicamente en el taller paterno. Su escasa destreza en el dibujo anatómico se explicaría porque no se le permitió dibujar desnudos con modelos vivos. Aquí: “Autorretrato”

AUTORRETRATOS

Yolanda M. López,
“Retrato de la artista
como la Virgen de Guadalupe” (1942)

*Aquí me pinté yo, Frida Kahlo, con
la imagen del espejo. Tengo 37 años,
y es el mes de Julio de mil novecientos
cuarenta y siete. En Coyoacán, México,
lugar donde nací.*

Cuento “Para desechar melancolías”, de
Griselda Gambaro

Personaje de Julia, la mujer artista

Artista: ser distinto de los demás

posee una mayor, o más intensa, sensibilidad

**Mayor intensidad
emotiva**

**Expresada en el
llanto, el enojo, la
risa...**

"Sus padres confiaban en que, con el tiempo, ni enojo ni sonrisas la diferenciaran".

no puede siempre convivir, armónicamente, con el resto de la sociedad y es, por lo tanto, un ser solitario

**Dice Griselda
Gambaro:**

"Lo más temible de este oficio de escribir es el silencio, la pérdida del habla. En la mudez se gesta el lenguaje, pero caemos atónitos y desamparados en esa mudez que siempre nos parece la última y definitiva".

Esencia y función del arte

- *el arte es una ofrenda de sí misma que requiere dedicación, tiempo y amor para ser realizada*
 - *el arte no es un "útil", no tiene una finalidad práctica, y por ello el mundo materialista no sabe apreciarlo*
 - *el arte instaura un código propio, cuya decodificación implica un receptor que lo comprenda*
- *el arte es el producto de un proceso de gestación que puede equipararse a la maternidad*
 - *el arte instaura un universo imaginario donde los sueños se hacen realidad, un "mundo posible" más bello que el real, donde el amparo es posible*
 - *el arte tiene un sentido trascendente y trasciende la propia muerte*

La “mujer artista”

- “tarea tan aburrida como sentarse ente las mujeres, una aguja en la mano, para aprender a coser”
- “pretendió acompañar a los hombres más allá de los límites cuando salían de caza”
- “en lugar de reunirse con las mujeres, cosiendo los cueros con agujas de madera, moliendo el grano o acarreando el agua, permaneció en la tienda”

- “él, de acuerdo a la costumbre, la castigó”
- “Se sometió dócilmente, sumada a las otras mujeres”
- “Y él volvió a castigarla porque no colaboraba con las otras mujeres ni tenía su comida caliente al regresar cada noche”.

El arte como rebelión

- “Todos subieron a los carros, salvo Julia. Y Joaquín lanzó un grito de llamada que no fue atendido. Entonces descendió y la castigó duramente. Pero ella logró desasirse y corrió, alejándose”.

Judy Chicago, "Crippled by the need to control" (1983)

**El arte
permite la
instauración
de otra
visión de
mundo y,
por ende,
de otra
posibilidad
de
mundo.
“El abrazo
de amor
del
Universo, la
Tierra
(México),
Diego, yo”
(1949), de
Frida Kahlo.**

