

Cavilaciones

piensa, reflexiona, crea

febrero, 2024, vol.1, núm.1.

LA MUJER COMO MUSA Y CREADORA DE LA PINTURA RENACENTISTA

FLORES CORNEJO NAHOMI ADAMARIS G
ASESORA : CORDERO GONZÁLEZ VERÓNICA

OBJETIVO

- Dar a conocer el nombre y obras de algunas mujeres pintoras del Renacimiento.
- Analizar cómo las aportaciones de estas mujeres permitieron el cambio en la forma en la que se percibió a la mujer a partir de este periodo de tiempo en la historia del arte.
- Dar a conocer el tipo de temas de interés para la mujer artista de la época.

METODOLOGÍA

Planteamiento de un problema

- ¿Cuál fue la participación de las mujeres en las expresiones artísticas del Renacimiento?
- ¿De qué forma fue percibida la mujer a través del arte del Renacimiento?

Delimitación del tema en tres aspectos

El tema se analizará en Europa durante el periodo histórico-científico-artístico del Renacimiento (entre los siglos XV y XVIII), desde la perspectiva de la pintura en la que se representa la imagen de la mujer por artistas hombres, y la pintura en la que se representa una mujer por una mujer; como efecto directo de la forma de percibir a la mujer en ese contexto histórico.

Establecimiento en las fuentes (primarias y secundarias) en que se basará el estudio

Las fuentes primarias de esta investigación son:

- Vite de Pittori Bolognesi (1769) Luigi Crespi.
- Le vite de' piu eccellenti pittori, scultori et architetti (1550). Giorgio Vasari.

Las fuentes secundarias son artículos de investigación artística como:

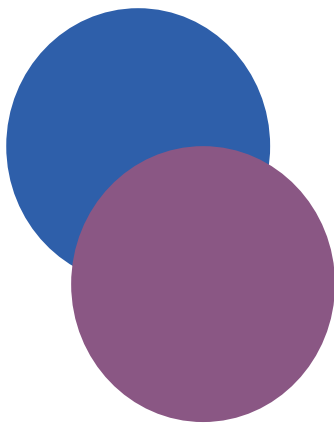
- El imaginario femenino y su representación en la pintura religiosa del siglo XVI español: una aproximación al estudio de la posible influencia del pensamiento erasmista. Patricia Castiñeyra Fernández
- Sinopsis de la mujer en la plástica, desde el renacimiento hasta el siglo XIX. Héctor Serrano Barquín.

4. Crítica y evaluación de las fuentes.

5. Síntesis y planteamiento de los argumentos.

HIPÓTESIS

La forma en la que era percibida la mujer y su rol en la sociedad renacentista, no sólo depende de la representación masculina en las artes plásticas, sino que la mujer como musa y como creadora en la pintura, influye en las artes plásticas para que, con los años, fueran reconocidas y percibidas como lo que fueron: artistas a la altura de grandes pintores como Miguel Ángel.

INTRODUCCIÓN

Cuando estudiamos el arte del renacimiento se nos habla normalmente de autores como: Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Donatello. La cultura y las artes se han visto históricamente gobernadas por los hombres y sabemos realmente muy poco sobre el papel de la mujer en este rubro y época de la historia de la humanidad. Debido a que las artes y las ciencias se concentraron únicamente al trabajo del hombre, son muy pocos los textos en los que se rescata la participación de las mujeres como creadoras de arte.

El propósito de este proyecto de investigación es despertar el interés hacia las pintoras del Renacimiento, ya que la actualidad de nuestra sociedad nos da la oportunidad hoy, de demostrar y enseñar, de iluminar y desempolvar a las mujeres artistas y musas que permitieron que la forma en la que se percibía a una mujer en la Edad Media cambiara como paso sustancial para los movimientos feministas de la actualidad.

LA MUJER EN EL RENACIMIENTO

El Renacimiento es una época de la historia de las artes y del conocimiento que se considera el momento de transición entre la Edad Media hacia la Edad Moderna, esta se extiende del siglo XV al XVIII y su cuna de desarrollo fue Europa, pero esencialmente Italia. Se le llama Renacimiento porque retomó los ideales, las artes y los conocimientos grecolatinos que habían sido ignorados durante la edad oscura de la humanidad, la Edad Media.

Aunque, en general, esta época de la historia de Europa, significó un crecimiento en alza de los conocimientos y de las artes, en comparación con la Edad Media, el pensamiento sobre el papel de la mujer, no pudo cambiar a bien; podemos observar la forma en

la que la mujer era despreciada en este fragmento de *Inconvenientes de las mujeres*, Francisco de Quevedo.

“Muy buena es la mujer si no tuviese
ojos con que llevar tras sí la gente, [...]
Si las manos ocultas las tuviese
y los pies en cadenas juntamente, [...]
Muy buena, si despierta de sentido;
muy buena, si está sana de locura; [...]
Poco ofende encerrada en cueva oscura,
mas para mayor gloria del marido
es buena cuando está en la sepultura”

Sin embargo y a pesar de este pensamiento y percepción de la mujer en la sociedad del Renacimiento, existieron mujeres que no siguieron los estándares y roles de género que el hombre les quería imponer; no eran mujeres sumisas y obedientes, ni santas necesariamente; fueron mujeres cortesanas, artistas, escritoras, que crearon su propio camino y lucharon contra los prejuicios del momento. Como mujeres que no encajaban con la idea de mujer perfecta, no se les consideraba una buena opción para casarse, por lo que la sociedad les imponía que eran ellas las que debían subsistir bajo sus propios méritos, así, muchas de ellas consiguieron estudiar y conseguir trabajos, otras preferían salir a flote con sus dotes artísticas y consiguiendo, con ello, reconocimiento entre los hombres de la época.

DE BRUJAS A SANTAS

Durante la Edad Media se desarrolló entre los gremios una actitud antifemenina, toda mujer que no tuviera marido, que hubiera abortado, que se dedicara a la medicina de herbolaria, que supiera leer o tuviera alguna

Las bodas místicas del Venerable Agnesio de Juan de Juanes

influencia en algún campo del conocimiento, que fuera una anciana, o una joven hermosa; fue considerada una hermética hechicera, una bruja.

Todo esto surgió por el propio temor que generaba entre los hombres que un ser, aparentemente inferior, pudiera sobresalir más que ellos. Esto se ve reflejado con frases rescatadas de esta época: “La mujer es principio de pecado, navío del perverso Satanás.” (Anselm de Turmeda, *Llibre de bons amonestaments*). La mujer fue igualada a un ser demoníaco, que incitaba al hombre a cometer el pecado.

Con el declive de la Edad Media, vemos una transformación en el comportamiento de las personas, esto debido a la gran importancia que toma la Iglesia para la vida general del hombre, hasta el punto de que las artes plásticas del Renacimiento llegan a ser consideradas artes de la Iglesia Protestante, mientras que el arte barroco, surge como el arte de la Contrarreforma Protestante. Con esto tratamos de explicar cómo la religión y las figuras de las santas, los mártires y la virgen, tienen una mayor importancia.

De esta forma, se desarrollaron dos formas diferentes de percibir a la mujer durante el Renacimiento: la mujer como un ser inferior, que debía seguir las órdenes del hombre; y las mujeres que siguieran el patrón de la Virgen María, santas, esposas fieles y delicadas.

Las musas de los artistas eran santas, semejantes en la forma y en lo que representaban, a la Virgen María; esto generó que la mujer no fuera percibida como ser humano, con derechos, necesidades, gustos y opiniones, sino como una idea, como un objeto que debía aspirar a ser santificada y pura, virgen y hermosa.

En obras de artistas renacentistas podemos analizar a Andrés de Melgar, en su obra *Santas Apolonia, Lucía y Bárbara y otra santa mártir* (1530), representa a cuatro mujeres santas que simbolizan el ideal de mujer de la época, vestidas con ropajes sencillos, con rasgos varoniles que las hacen ver valientes, pero entregadas a Dios.

En otras obras, la mujer era mostrada como entregada y devota a su esposo, bella y delicada, femenina y madre, como vemos en *Las bodas místicas del Venerable Agnesio* de Juan de Juanes (1553).

El cuerpo desnudo de la mujer no era considerado algo sagrado, y verlo era pecado, por lo que su representación desnuda era justificada sólo cuando se tratara de escenas relacionadas con la religión. Esto lo vemos en obras como *El martirio de Santa Águeda*, de Gaspar de Palencia (1578). O en múltiples pinturas de Leonardo Da Vinci, donde vemos a mujeres siempre cubiertas o mostrando, a penas, su pecho como en Ma-

onna Litta (1491). Sin embargo, existen obras donde la desnudez es símbolo del amor y de la sensualidad entre un matrimonio, como en *La Venus de Urbino*, de Tiziano Vecellio (1538). En gran diferencia con la Edad Media, se apela a que una buena mujer debe poder leer y sentirse interesada en ello, aunque en la realidad, las mujeres de la nobleza eran las únicas que tenían acceso al conocimiento. En obras como *Santa Úrsula* y *las once mil vírgenes*, de Gaspar de Requena (1540), vemos a una de las santas leyendo, y en *Anunciación*, de Francisco de Comontes, la Virgen es quien se ve interrumpiendo su lectura por la llegada de un ángel.

LA
MUJER FUE
IGUALADA A UN SER
DEMONÍACO, QUE INCITABA
AL HOMBRE A COMETER EL
PECADO

LA CREADORA

“Mi ilustre señoría, le mostraré lo que una mujer puede hacer”.

Artemisia Gentileschi

A pesar de las trabas que la mujer ha tenido en gran parte de la historia de la humanidad, tenemos a nuestra merced obras hechas por la mano y mente de mujeres que, aunque no pudieron asistir a las grandes escuelas de Bellas Artes, igualaban y hasta superaban las obras de grandes pintores de la época.

Comencemos con Elisabetta Sirani nacida en Bolonia, 1638 y fallecida en Bolonia, 1665. “Es totalmente

El martirio de Santa Águeda. Gaspar de Palencia

justificable creer que el propio Sirani prefiera su afecto al de sus tres hijas, Elisabetta, Bárbara y Anna, que Margherita Masini, siendo su esposa, todas ellas profesantes de la pintura. De la primera, que es de Isabel, no haré palabras, mencionando tontamente su nombre, conociendo todos, el mérito, el valor, y la excelencia en el arte de tal mujer, aunque sólo haya vivido veinte años.” Crespi, Luigi (1769).

Elisabetta Sirani, hija de un reconocido pintor italiano, Giovanni Andrea Sirani, fue una de las primeras mujeres pintoras reconocidas internacionalmente. Debido a que era una mujer, no pudo recibir una educación formal artística, sin embargo, su padre se encargó de enseñar a sus tres hijas el arte de la pintura, a la vez de su maestro informal, Guido Reni.

En 1650, Elisabetta, impulsada por el conde e historiador Carlo Cesare Malvasia, inició su camino en la pintura, con los años convirtiéndose en profesional y el sustento de su familia tras la invalidez de su padre. A pesar de su pronta muerte, con apenas 27 años; en su camino dejó una numerosa cantidad de obras, la gran mayoría representaba escenas bíblicas, como El hallazgo de Moisés, que realizó en colaboración con su hermana Andrea, o La virgen y el niño. Con su muer-

te también dejó a casi 12 discípulas que la ayudaban y aprendían de ella.

En repetidas ocasiones se vio obligada a pintar en público y firmar sus obras como una manera de dar veracidad de su trabajo, ante la duda de que una mujer pudiera pintar tanto, tan rápido y tan bien. Como obras particularmente importantes para este trabajo de investigación, analizaremos la llamada *Timoclea uccide il capitano di Alessandro Magno y Porzia si ferisce alla gamba*.

En *Timoclea mata a su violador*, Elisabetta representa una parte del cuento de *Timoclea*, presente en la biografía de Alejandro Magno escrita por Plutarco; una escena dramática donde *Timoclea*, quien ha sido violada por un capitán del ejército de Magno, engaña a su violador y lo hace caer por un pozo, donde muere. Con esta obra, Elisabetta Sirani representa a una mujer valiente e ingeniosa, pero justo elige esta escena de la historia para mostrar el momento en que una mujer que ha sido violentada, ahora está en el lugar del hombre. La parte del cuento en que ella es la figura de poder y él es indefenso y no puede evitar su destino.

Por otro lado, en otra de sus obras, *Porzia hiriéndose en el muslo*, Sirani representa la escena en la que la hija de Catón y esposa de Bruto, uno de los asesinos

Porzia si ferisce alla gamba, Elisabetta Sirani

de Julio César, se lastima a sí misma el muslo con un puñal para mostrarle a su marido que ella jamás daría información sobre las estrategias bélicas de su marido aún si sufriera de tortura, esto con el propósito de convencerlo de contarle los planes de la conspiración.

En esta obra se nos presenta una mujer fuerte, pero también una mujer en contra de la ignorancia. Por el ropaje que lleva, también muestra una mujer que no sigue los estándares de mujer pura, muestra su cuerpo, lleva escote, y muestra riqueza. En el fondo de la escena vemos a un grupo de mujeres que parecen ignorar completamente la escena, una de ellas muestra a las demás una cruz, lo que nos podría representar a un grupo de mujeres que hablan sobre los temas que, aparentemente, las mujeres deben de tener; mientras que en el otro cuarto Porcia lucha por salir de esos temas y enterarse a asuntos más importantes.

Hablemos de Lavinia Fontana, nacida en Bolonia-1552 y fallecida en Bolonia-1614. Hija de un maestro de la escuela de artes de Bolonia, Prospero Fontana, obtuvo educación en la pintura barroca desde niña, y se casó con un aprendiz de su padre, Gian Paolo Zappi, juntos se mudaron a Roma, Fontana se convirtió en la pintora privada del papa Clemente VIII, con esto, ganó fama y reconocimiento en la época, mientras su esposo cuidaba de los 11 hijos que tuvieron juntos.

Minerva en el vestidor, Lavinia Fontana

En una de sus obras, Venus y Marte, Lavinia se atrevió a pintar dos temas prohibidos durante la época, la mitología y la desnudez; esto acompañado de la escena que representa.

Fontana pinta a Ares y Afrodita en una escena previa a la infidelidad de la diosa hacia su esposo Hefesto; la diosa del amor mira hacia el espectador, su espalda y glúteos desnudos, mientras el dios de la guerra toca su cuerpo, él mismo desnudo y mirando cautivado a Venus.

Lavinia nos muestra a una mujer hermosa, con joyas, desnuda y a punto de cometer un pecado, una mujer totalmente contraria a la que se idealizó en la época.

En otra de sus obras, Minerva en el vestidor Fontana representa, nuevamente, la mitología y la desnudez, ahora es Atenea la protagonista de la escena, desnuda mirando hacia el espectador, en sus manos, ropaje, en el suelo un escudo y casco; la representación de la diosa de la guerra y la sabiduría; una mujer valiente e inteligente, independiente; como la artista.

Y, la figura más importante en este trabajo de investigación, debido a que se ha convertido en una figura representativa del feminismo actual; Artemisia Gentileschi, nacida en Roma, 1593 y fallecida en Nápoles, 1654.

Hija de Orazio Gentileschi, un profesor de la escuela romana de Caravaggio, recibió mucho apoyo pues fue la única de sus cuatro hijos con la virtud de la pintura. A los diecisiete años firmó su primera obra, Susana y los viejos, en la que representa la escena bíblica de la casta Susana; pero se creyó que había sido su padre el autor. Debido a que la escuela de Bellas Artes de Roma sólo aceptaba varones, su padre Orazio permitió que su hija recibiera clases de Agostino Tassi, al que le tenía mucha confianza.

“Cerró la habitación con llave y una vez cerrada me lanzó sobre un lado de la cama dándome con una mano en el pecho, me metió una rodilla entre los muslos para que no pudiera cerrarlos, y alzándose las ropas, que le costó mucho hacerlo, me metió una mano con un pañuelo en la garganta y boca para que no pudiera gritar y habiendo hecho esto metió las dos rodillas entre mis piernas y apuntando con su miembro a mi naturaleza comenzó a empujar y lo metió dentro. Y le arañé la cara y le tiré de los pelos y antes de que pusiera dentro de mí el miembro, se lo agarré y le arranqué un trozo de carne.”

Artemisia Gentileschi, Lettere precedute da Atti di un processo di stupro, Milán, 2004

En 1612, Artemisia fue violada por Tassi, y un año después ella lo denunció, siete meses tuvieron que pasar para que se le creyera y se condenara al violador a un año de prisión y el exilio de Roma. Aunque la obra de Artemisia ha sido vinculada total y únicamente a este hecho, desde su primera pintura, la artista había representado a hombres abusando de las mujeres o de ellas tomando venganza, por lo cual, su violación no es el eje central de su obra.

Meses después se casó con Pierantonio Stiattesi y se mudó a Florencia, donde pudo volver a ser tratada con respeto y ser una reconocida artista de la época, así como relacionarse con grandes pintores como Miguel Ángel.

Pintó tres versiones diferentes de Susana y los viejos; pero en cada una de ellas muestra a una Susana diferente a la representada por Jacopo Comin, Paolo Veronese, y otros artistas; la chica se muestra molesta, tímida y con miedo de los hombres que le han propuesto tener relaciones sexuales mientras ella se tomaba un baño, es una escena religiosa por lo que la desnudez no es criticado, pero vemos este giro en la forma en la que se representa a la casta Susana, los autores antes mencionados la habían pintado como una chica coqueta que buscó la atención de los viejos, pero Artemisia se atreve a colocarlo como es en realidad, dos hombres acosándola.

En una de sus obras, Jael y Sísara, Artemisia representa la escena bíblica en la que Jael, una judía, está a punto de matar a Sísara, un militar que oprimió al pueblo judío; con un martillo y cincel, Jael tiene una expresión tranquila. Y nuevamente vemos a una mujer, de la mano de Gentileschi, que está vengándose, que es fuerte y que tomó más fuerza que el hombre.

Por último, en su obra, Judith decapitando a Holofernes vemos una escena más cargada de violencia, una venganza pura, Judith con ayuda de su acompañante, decapita a Holofernes mientras este está borracho; de esta forma logra salvar al pueblo judío de Nabucodonosor II. Judith se nos muestra como una mujer fuerte que está vengando a su pueblo y salvándolo, nuevamente vemos a una mujer poderosa que se levanta por encima del hombre.

CONCLUSIONES

Los temas recurrentes de la pintura hecha de la mano de una mujer eran escenas bíblicas, bodegones y retratos; pero las mujeres seleccionadas en este trabajo de investigación nos permiten analizar cómo fueron ellas el pilar del cambio sobre la percepción de la mujer, los hombres se permitían representarlas como seres divinos, sólo ideas, pues las objetivaban y las igualaban a entes sumisos y perfectos a la imagen de la Virgen María. Pero las autoras se atrevieron a representar a humanas. Las historias en común de estas tres artistas son una fa-

milia de pintores que les permitieron instruirse en las artes y tener la libertad de recrear las historias desde sus experiencias, intereses y emociones.

De esta forma, nos hemos dado cuenta de que, aunque el concepto de feminismo no existía en el momento, ellas pusieron los cimientos y que, en la actualidad de nuestras vidas, son íconos de la lucha, de la venganza y del empoderamiento de la mujer del siglo XXI; como lo es Artemisia Gentileschi, con un libro dedicado a ella Artemisia, Anna Banti (1947); su nombre resurgió del olvido y en abril de 2020, la National Gallery de Londres, presentó una exposición en su honor. Poner en alto sus nombres y recordarlas son una forma de deconstruir la sociedad machista en las artes y en la sociedad de la actualidad.

Judith decapitando a Holofernes, Artemisia Gentileschi

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Castiñeyra Fernández, P. El imaginario femenino y su representación en la pintura religiosa del siglo XVI español: una aproximación al estudio de la posible influencia del pensamiento erasmista. X Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres. (2017) Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6202367.pdf>
- Cesare Malvasia, C. Felsina Pittrice: vite de pittori bolognesi. (1678). Recuperado de https://books.google.com.mx/books?id=Sk0DMhHrGF8C&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Crespi L. Vite de Pittori Bolognesi (1769). Recuperado de https://play.google.com/books/reader?id=HVhcAAAAcAAJ&pg=GBS.PA256&hl=es_419
- Historia Arte. Galería de arte digital. Imágenes recuperadas de <https://historiaarte.com/>
- Serrano Barquín, H. Sinopsis de la mujer en la plástica, desde el renacimiento hasta el siglo XIX. (2020). Recuperado de <https://legadodearquitecturaydiseno.uaemex.mx/article/view/13709/10570>
- Vasari G. Le vite de' piu eccellenti pittori, scultori et architetti (1550). Recuperado de http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_5/t129.pdf

Revista: Cavilaciones

Director

M en C. Víctor Manuel Coffe Ramírez.

Fundadores

M en C. Víctor Manuel Coffe Ramírez.

Lic. Mónica Liliana Gómez Montoya

Lic. Reymundo Salas Morales

Lic. Citlali Galván González

Coordinador editorial

Lic. Reymundo Salas Morales

Gestora cultural

Lic. Mónica Liliana Gómez Montoya

Diseñadores web de la revista digital

MTI. Oscar García Ramos

MTI. Viridiana Angélica Olmedo González

Diseño gráfico y editorial:

Lic. Citlali Galván González

Fotografía de Portada:

Mtra. Elena Zelaya Alger

Cavilaciones, Vol. 1, Núm. 1, es una publicación electrónica semestral, editada por la ENP, Plantel 7, Ezequiel A. Chávez; Calz. de la Viga 54, Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, 15810, Ciudad de México. Teléfono: 5764 4031, Editores Responsables, Lic. Mónica Liliana Gómez Montoya y Reymundo Salas Morales, Responsables de este número Lic. Mónica Liliana Gómez Montoya y Reymundo Salas Morales, Calz. de la Viga 54, Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, 15810 CDMX. Fecha de última modificación, 10 febrero de 2024.

