

**LAS MUJERES EN EL ARTE Y
LA MASCULINIDAD ARTÍSTICA**

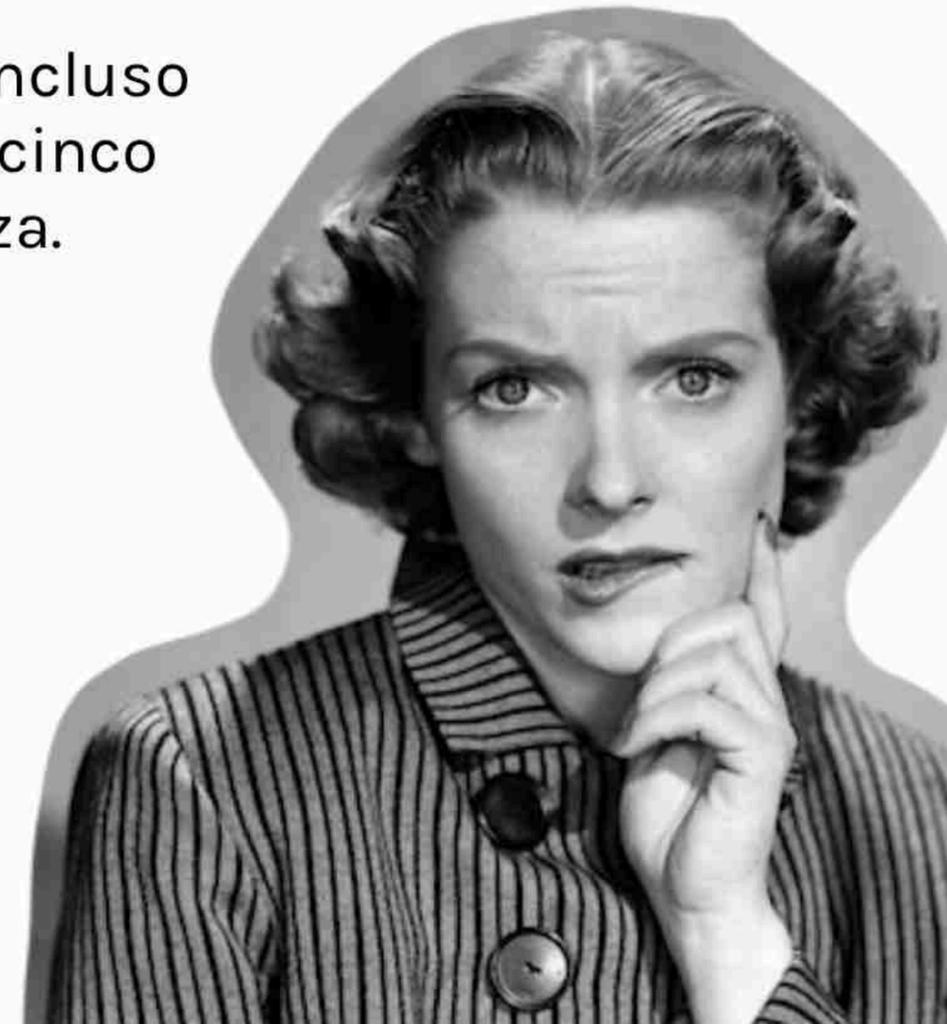
DEL SIGLO XIX
ROBERTA VILLARREAL

Quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo.

**PIENSEN EN 5
NOMBRES DE
ARTISTAS**

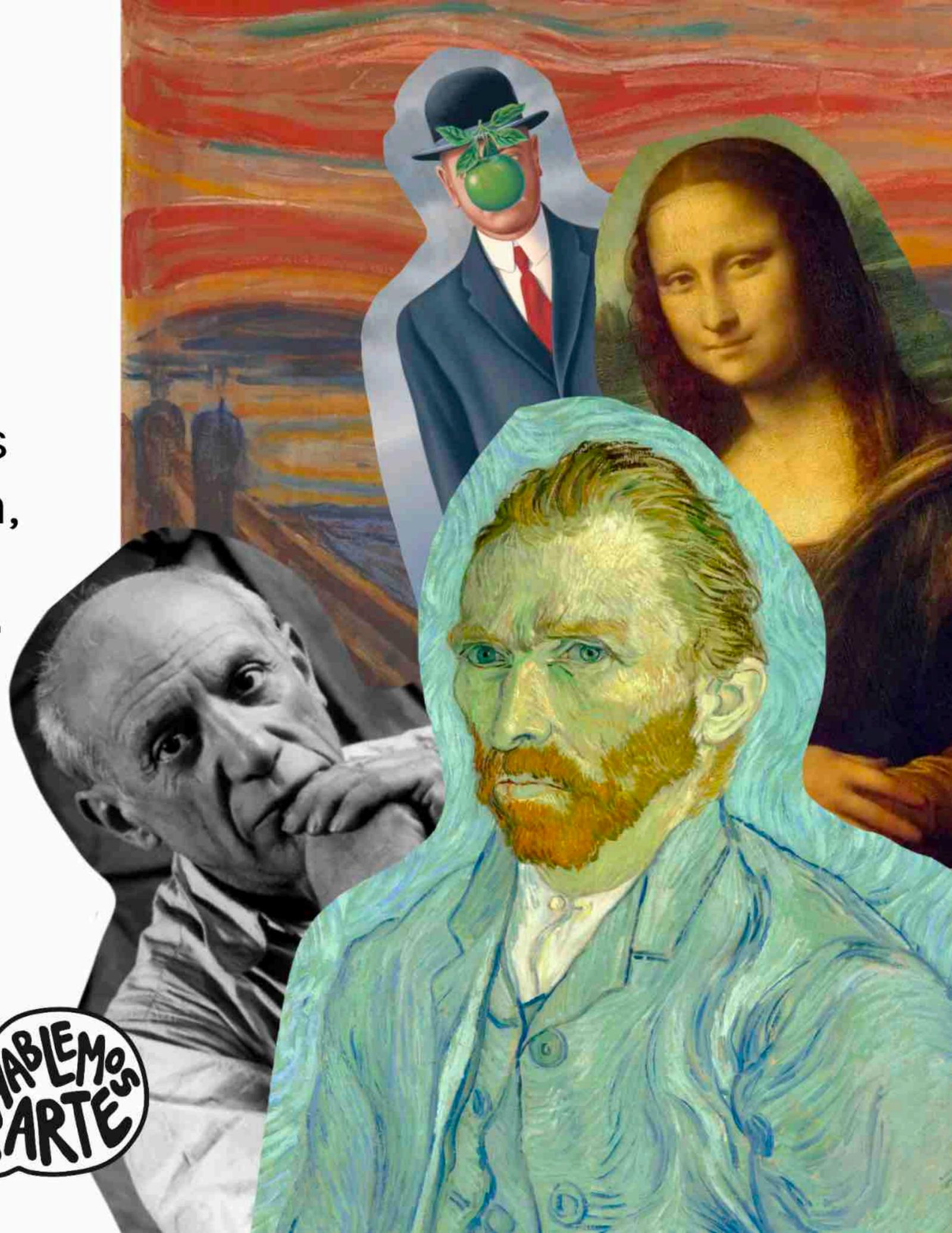
No importa si son pintores, escultores o incluso arquitectos, pero que sean los primeros cinco nombres que se les vengan a la cabeza.

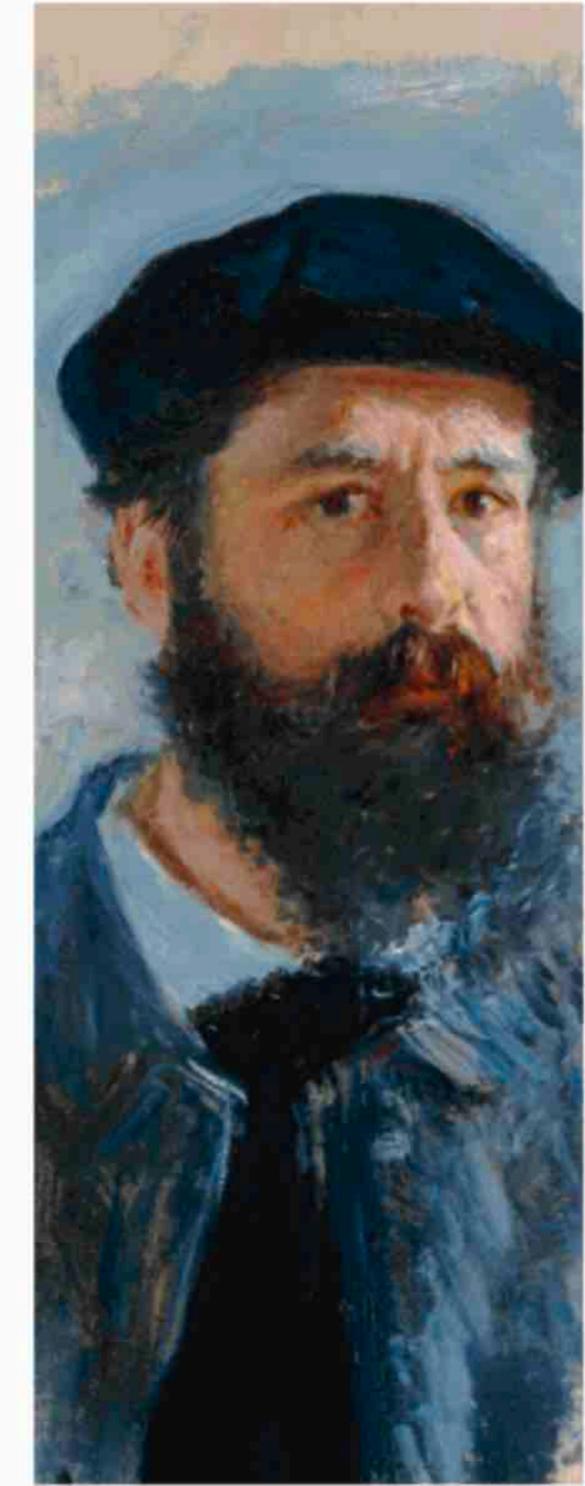
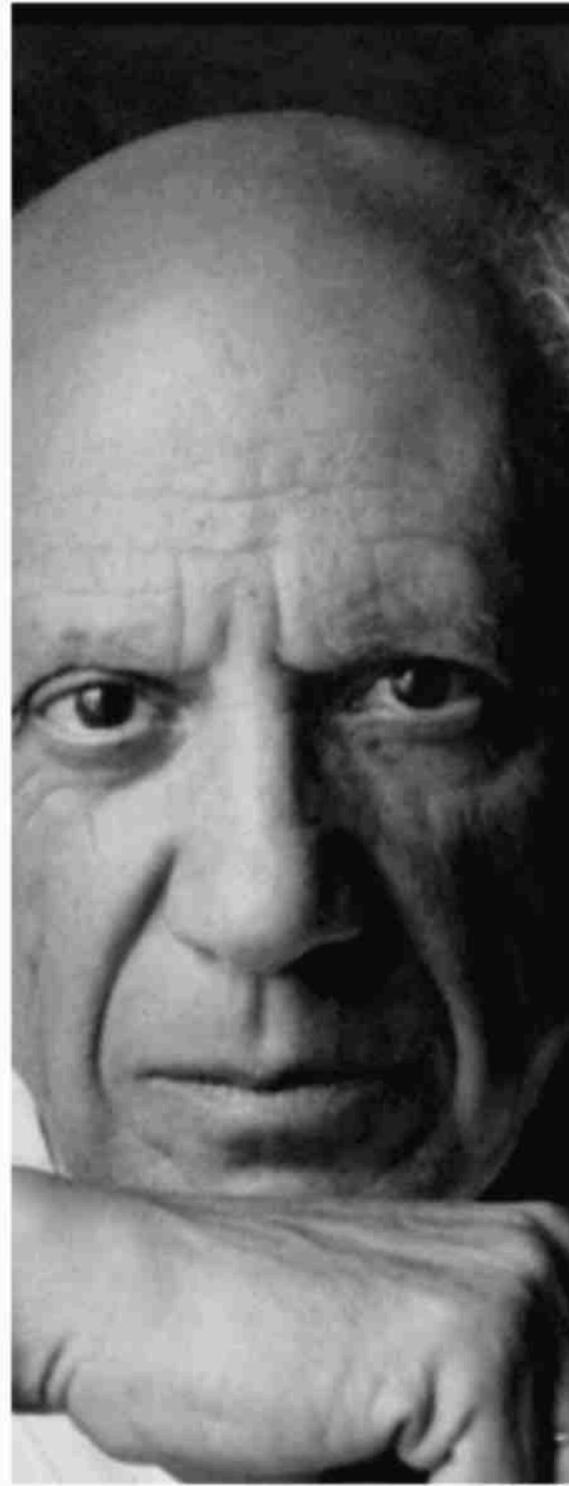
5 MUJERES ARTISTAS

Este pequeño ejercicio no es solo una prueba de memoria, sino un **reflejo de cómo hemos aprendido a pensar sobre el arte y sus protagonistas.**

Desde la escuela, en los museos o en los libros de texto, se nos ha presentado una narrativa donde el **"gran artista"** casi siempre es un **hombre**.

No es que las mujeres **no** estuvieran **creando arte**; es que, durante siglos, se les relegó al **margin** de la historia, **invisibilizando** sus contribuciones o clasificándolas como *menos importantes*.

Ahora, retomemos la pregunta central:

¿por qué conocemos más a Miguel Ángel, Da Vinci o Picasso, y mucho menos a Artemisia Gentileschi, Rosa Bonheur o Clara Peeters?

Para entenderlo, necesitamos explorar cómo el arte no solo ha sido una herramienta de expresión, sino también un

**ESPEJO DE LAS
JERARQUÍAS DE GÉNERO
DE CADA ÉPOCA.**

Quando pensamos en arte, es fácil imaginarlo como **algo universal**, una forma de expresión que trasciende las barreras del tiempo, el género y la cultura.

Pero, ¿y si les dijera que durante siglos, el arte no solo reflejaba las sociedades en las que se producía, sino que también **reforzaba las jerarquías que las definían?**

HABLEMOS
ARTE

Desde las primeras civilizaciones, crear arte era más que una expresión estética: **era un acto de autoridad.**

The background of the image is a close-up of an ancient Egyptian wall painting. On the left, a pharaoh's head is shown in profile, wearing a golden headdress with a cobra. The face is painted in a reddish-brown hue. To the right of the head are several columns of hieroglyphs, some of which are painted in blue and red. Below the head, a large, stylized figure is partially visible, wearing a red garment. The overall scene is set against a light-colored, textured wall.

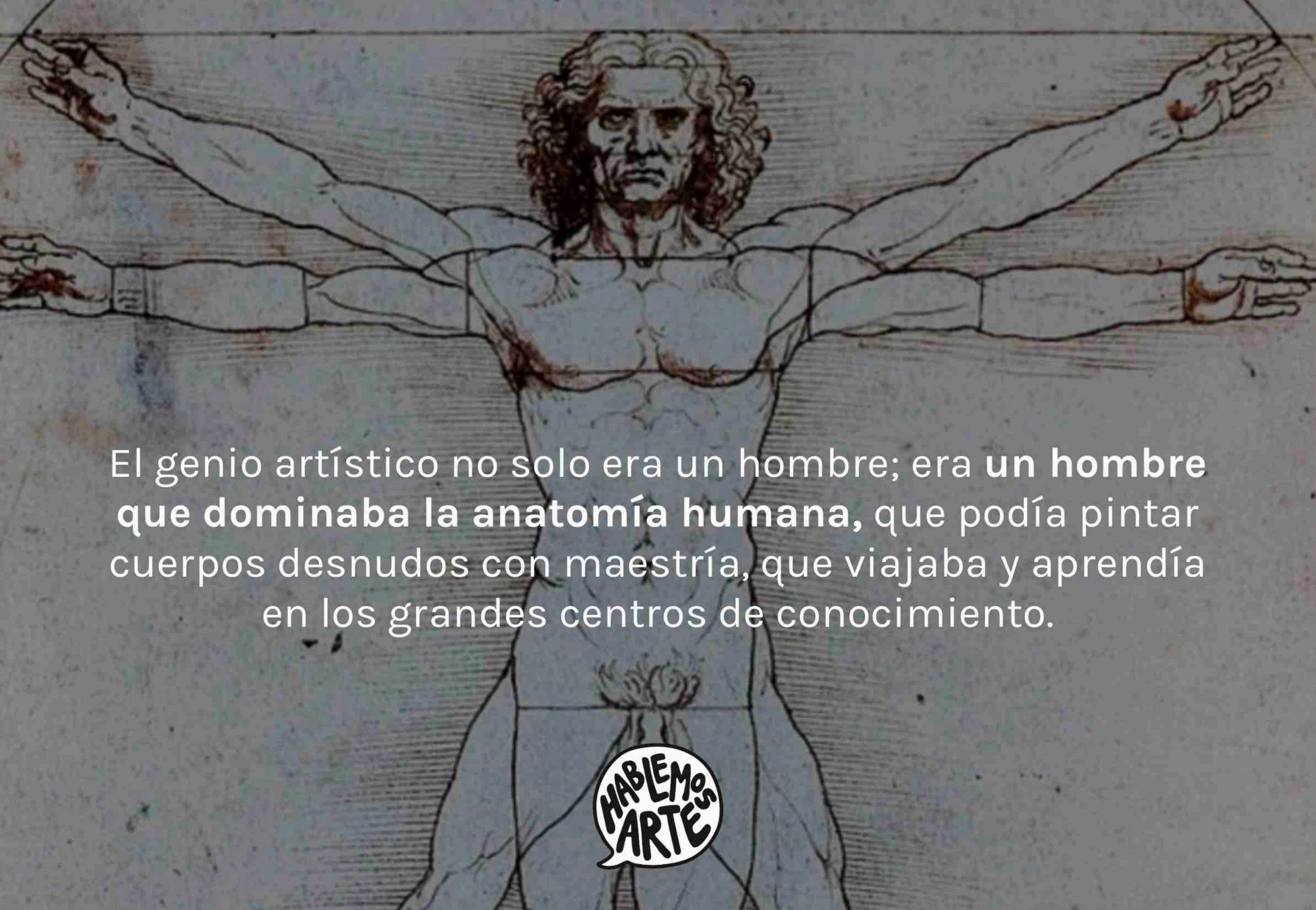
Los faraones egipcios, los emperadores romanos y los monarcas medievales utilizaban **el arte para inmortalizar su dominio y establecer su grandeza.**

RENACIMIENTO

Durante este período, se consolidó la idea del **"genio" artístico**: un creador excepcional, inspirado casi divinamente, que podía captar la esencia de la humanidad y la naturaleza en su obra.

El genio artístico no solo era un hombre; era **un hombre que dominaba la anatomía humana**, que podía pintar cuerpos desnudos con maestría, que viajaba y aprendía en los grandes centros de conocimiento.

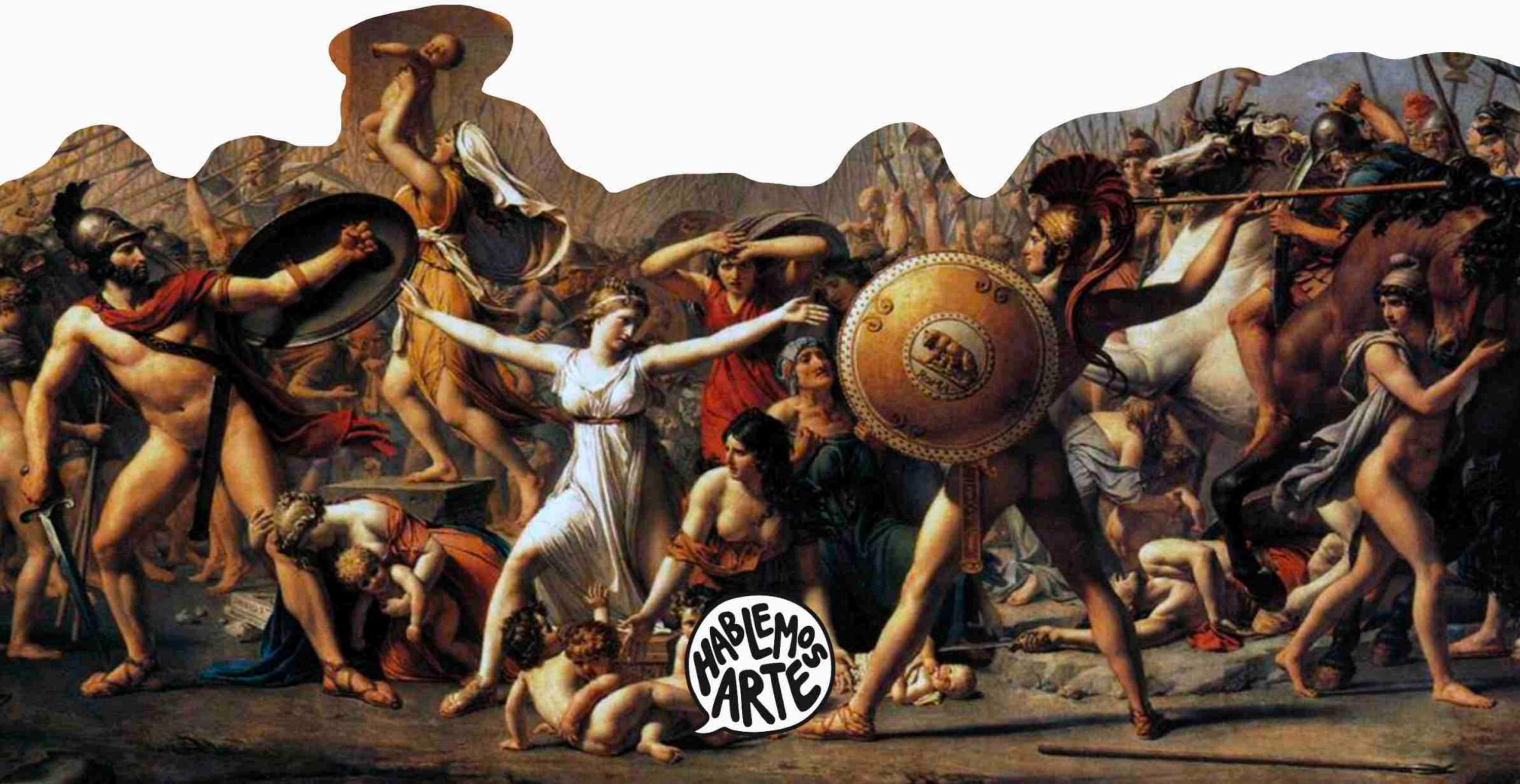

Las mujeres, por el contrario, estaban relegadas al ámbito doméstico, **sin acceso a la educación artística formal**, mucho menos a las academias donde se perfeccionaban estas técnicas.

Durante la Ilustración, los hombres se consolidaban como los guardianes de la razón y el progreso, las mujeres seguían siendo vistas como las encargadas de la moralidad y la familia.

En el arte, esta división se tradujo en una jerarquía de géneros: los hombres dominaban la **pintura histórica**, la **escultura monumental** y las **grandes narrativas heroicas...**

HABIE-MOS
ARTE-S

Pintores como **Gustave Courbet** y **Eugène Delacroix**, al retratar paisajes monumentales o escenas mitológicas de heroísmo, eran celebrados como genios del arte...

CLARA PEETERS

Pintora flamenca relegada a pintar naturalezas muertas.

Sin embargo, Peeters demostró que este género podía ser un medio para innovar y expresar una **complejidad emocional y técnica equiparable** al arte “elevado” que dominaban sus contemporáneos masculinos.

HABLEMOS EN ARTE

Además, Peeters incorpora en varios de sus cuadros diminutas representaciones de sí misma reflejadas en objetos metálicos o cristales.

HABIE M O S
A R T E S

HABLEMOS
ARTE

HABLEMOS
ARTE

HABLEMOS
ARTES

HABLEMOS
ARTE

Este pequeño detalle podría parecer una curiosidad, pero en realidad, constituye una reivindicación de su rol como creadora.

Así, Peeters hace **visible su identidad femenina** en un campo donde su presencia era insólita y **limitada a la invisibilidad**.

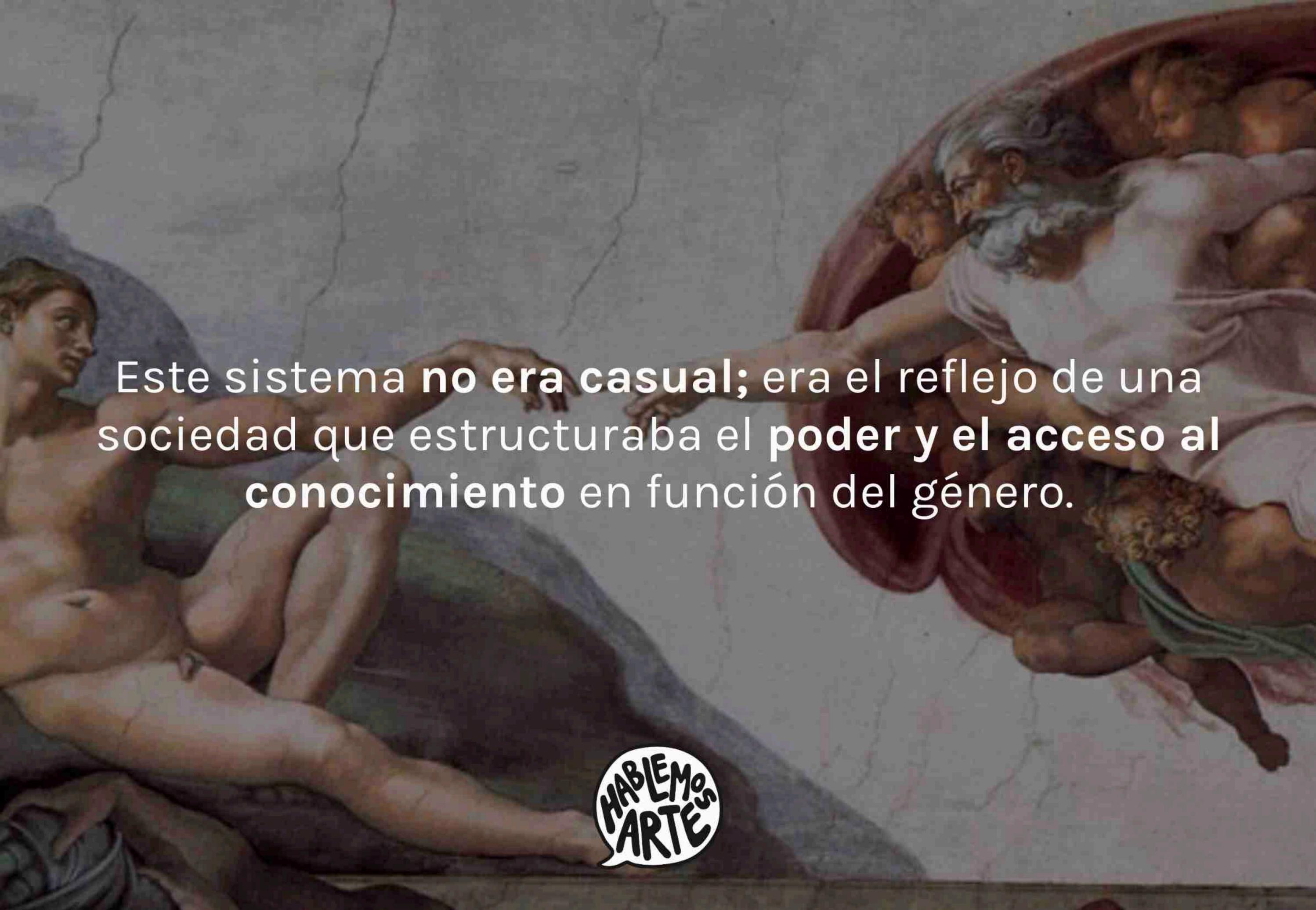

Al plasmarse en el reflejo de una copa, por ejemplo, Peeters señala que la obra es el resultado de su visión y que ella, como mujer, tiene **una presencia y una autoría innegables.**

HABLEMOS
ARTE

HABLEMOS
ARTE

A detail of Michelangelo's famous fresco, 'The Creation of Adam', showing Adam on the left and God on the right, with their hands just inches apart. The background is a light, textured wall with some visible cracks.

Este sistema **no era casual**; era el reflejo de una sociedad que estructuraba el **poder y el acceso al conocimiento** en función del género.

SIGLO XIX

En Francia, el epicentro del arte occidental, este fue el siglo del industrialismo, las revoluciones y la consolidación del mercado del arte como lo conocemos hoy.

Con ello, también se consolidó la idea de la "masculinidad artística": una visión del artista como un hombre fuerte, intelectual, capaz de dominar tanto el lienzo como las ideas.

HABLEMOS
ARTE

La "masculinidad artística" no era solo una etiqueta; era un sistema de exclusión que se reflejaba en las academias, los Salones y los mercados del arte.

Para entender mejor esto, es crucial examinar el papel del

SALÓN DE PARÍS.

El Salón de París tiene sus raíces en el siglo XVII, específicamente en 1667, cuando la Academia Real de Pintura y Escultura de Francia organizó una exposición para sus miembros en el Louvre. Esta muestra, que se celebró en el **Salón Carré del Louvre**, dio origen al nombre "Salón".

A lo largo de los siglos, el **Salón de París** evolucionó hasta convertirse en el **evento artístico más prestigioso de Francia** y uno de los más importantes de Europa.

El Salón de París era organizado por la **Académie des Beaux-Arts**, una institución que dictaba las **normas del arte oficial y académico** en Francia. La exposición se realizaba anualmente y presentaba **pintura, escultura, grabado** y otros medios artísticos.

La selección de obras se realizaba a través de un **jurado** compuesto por miembros de la academia. Este jurado tenía un gran poder y su decisión sobre qué obras eran aceptadas o rechazadas **influyó enormemente en las carreras de los artistas.**

Ser aceptado en el Salón significaba **reconocimiento y prestigio**, mientras que el rechazo podía ser devastador para un artista en busca de legitimidad y éxito.

TEMAS Y OBRAS EN EL SALÓN OFICIAL:

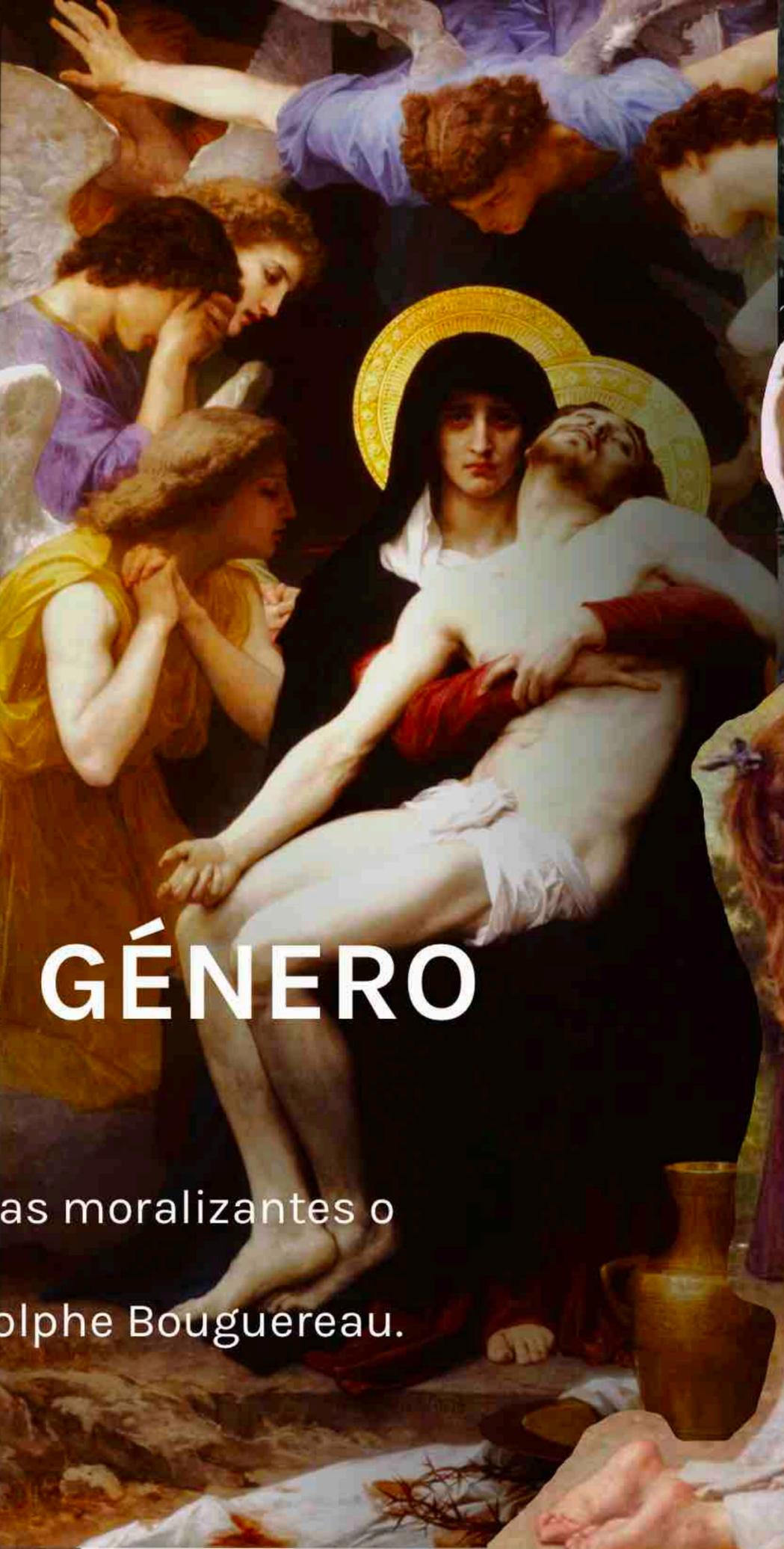

TEMAS HISTÓRICOS, RELIGIOSOS Y MITOLÓGICOS:

Grandes pinturas monumentales con escenas de batallas, mitología clásica y relatos bíblicos.

Ejemplo: La Batalla de Reichshoffen por Édouard Detaille.

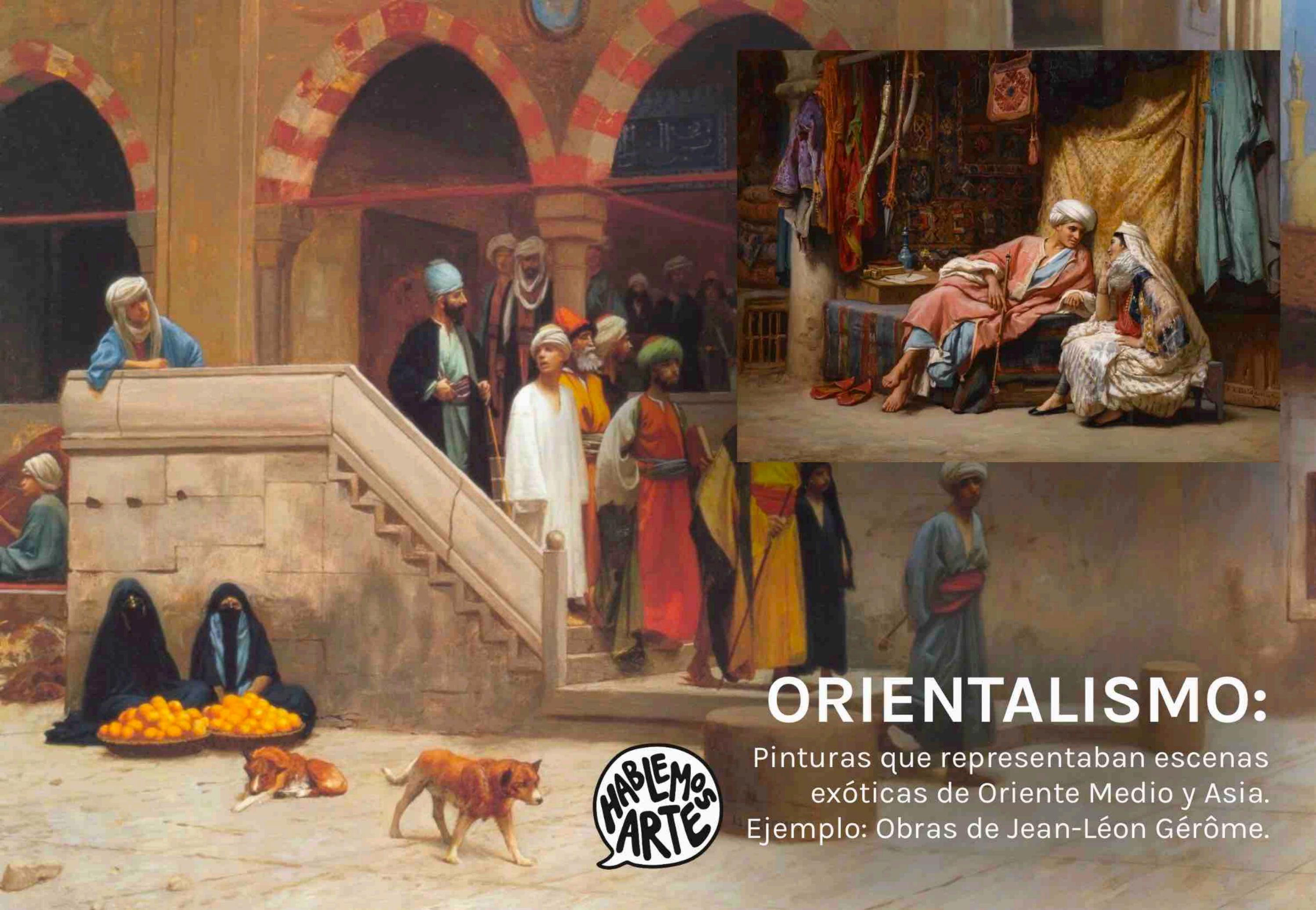
ESCENAS DE GÉNERO NARRATIVO:

Pinturas que contaban historias moralizantes o anécdotas cotidianas.
Ejemplo: Obras de William-Adolphe Bouguereau.

PAISAJES METICULOSOS

Ejemplo: Paisajes de Jean-Baptiste-Camille Corot.

ORIENTALISMO:

Pinturas que representaban escenas exóticas de Oriente Medio y Asia. Ejemplo: Obras de Jean-Léon Gérôme.

Ser aceptado en el Salón de París era crucial para sus carreras. El Salón ofrecía una **plataforma incomparable** para mostrar su trabajo a un amplio público, incluidos críticos de arte, coleccionistas y la **élite cultural de París**.

Las obras exhibidas en el Salón podían atraer la atención de **patrocinadores y compradores**, y recibir premios y medallas del jurado era una señal de distinción y éxito.

Sin embargo, el proceso de selección era extremadamente competitivo y a menudo sesgado. Muchos artistas se sentían frustrados por las limitaciones y el conservadurismo del jurado del Salón.

**HABLEMOS
ARTES**

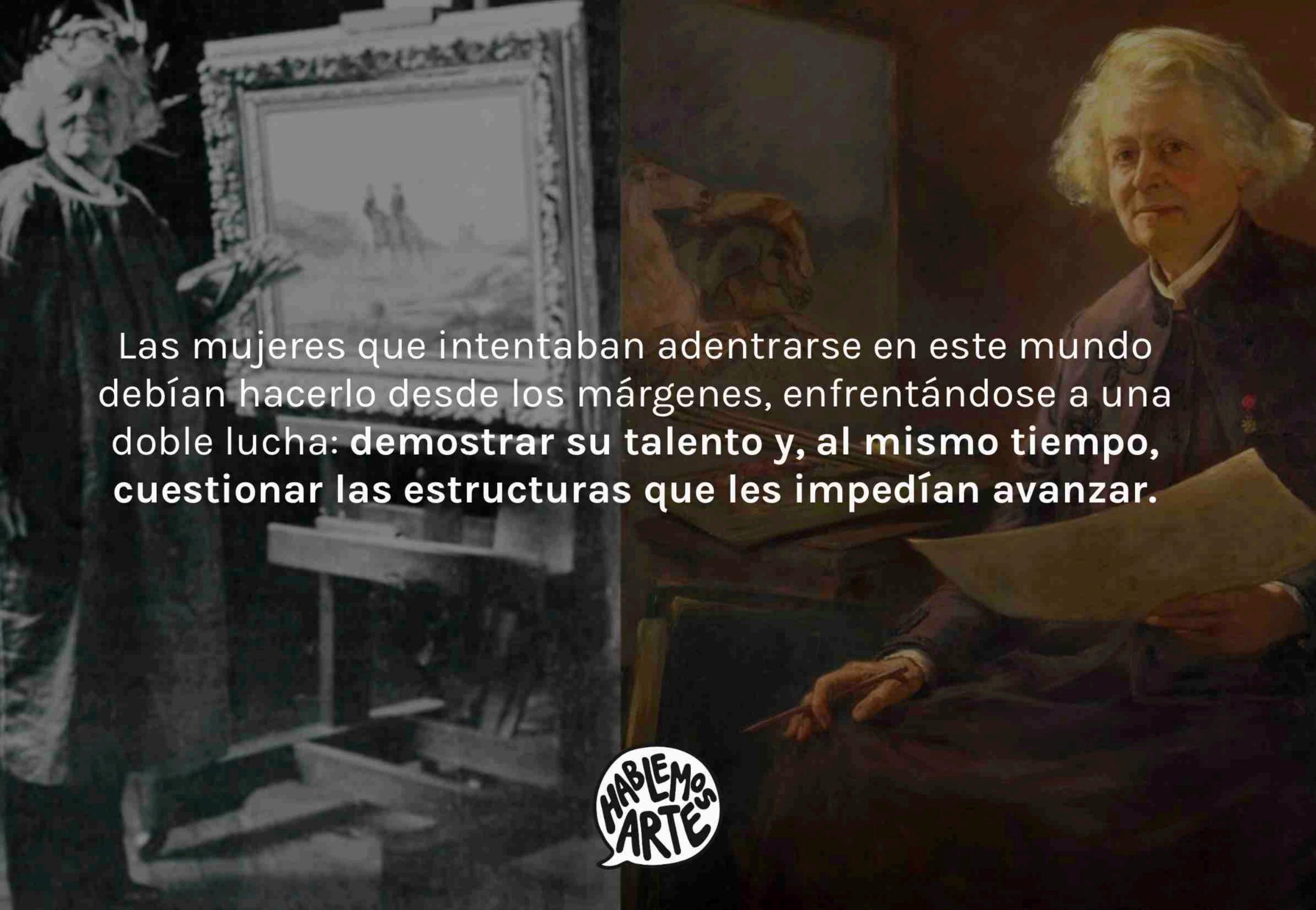
El desnudo masculino seguía siendo la base de la formación académica, y las **mujeres tenían prohibido asistir a estas clases.**

MARIE BRACQUEMOND

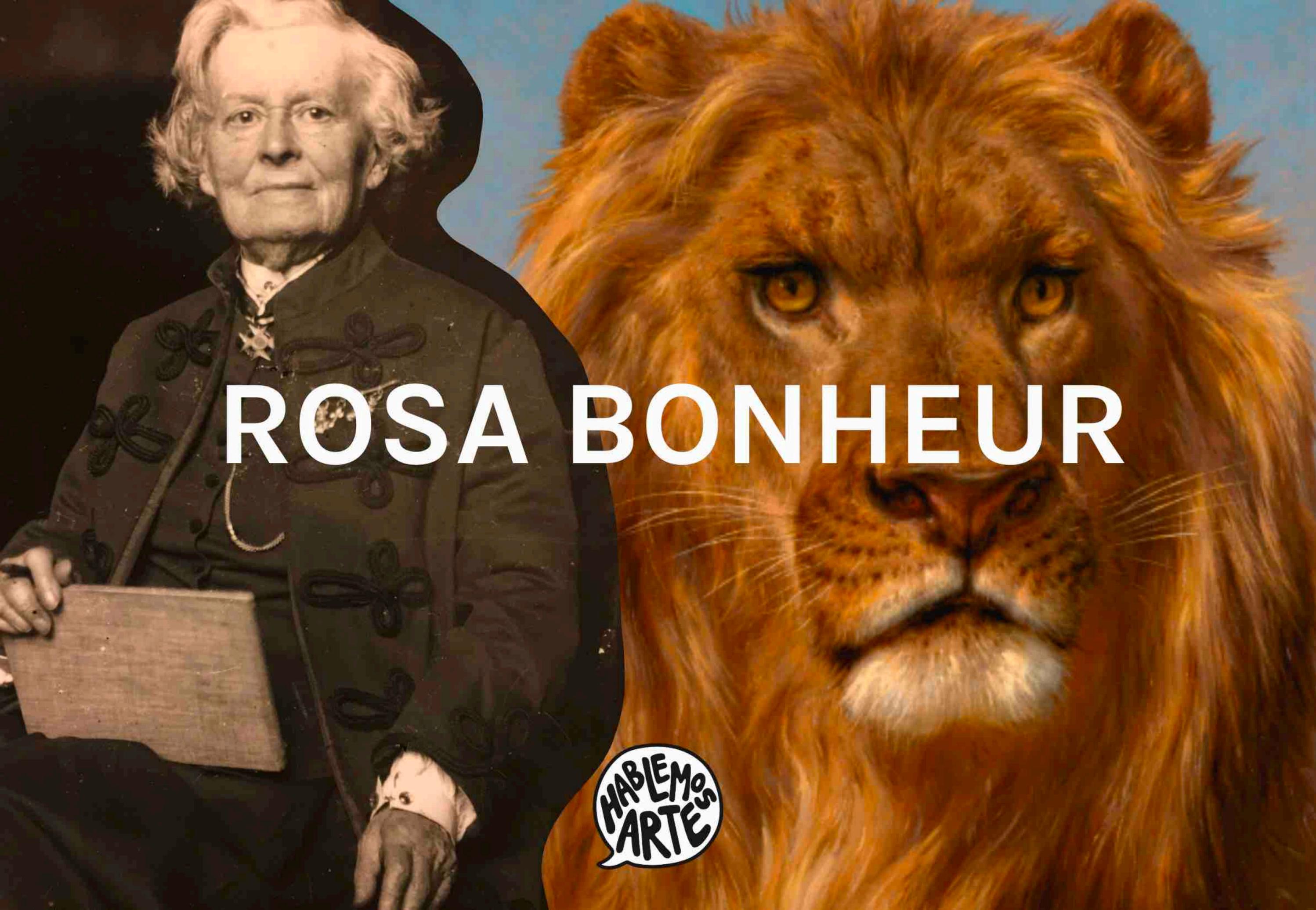
Una de las pocas mujeres en el movimiento impresionista, se enfrentó al hecho de que no se le permitía asistir a las clases de dibujo de desnudos, requisito clave para dominar la anatomía y crear composiciones ambiciosas.

Las mujeres que intentaban adentrarse en este mundo debían hacerlo desde los márgenes, enfrentándose a una doble lucha: **demostrar su talento y, al mismo tiempo, cuestionar las estructuras que les impedían avanzar.**

ROSA BONHEUR

HABLEMOS
ARTE

SECRETARIAT
GÉNÉRAL.

1er BUREAU.

N° 212.

Réglement.

Telle qu'elle est

Age de 35 ans

Chef de bureau

ancienneté

de 10 ans

de service

de 10 ans

PREFECTURE DE POLICE.

PERMISSION

DE TRAVESTISSEMENT.

Renouvellement

Paris, le 12 Mars 1857.

NOUS, PRÉFET DE POLICE,

Vu l'ordonnance du 16 brumaire an IX (7 novembre 1800);

Vu le Certificat du Sr *Cazalins, Docteur*
démocrate *en médecine de la*
Faculté de Paris,

Vu en outre l'attestation du Commissaire de Police de
la section de *Luxembourg,*

AUTORISONS la D^{lle} *Rosal*
Barbier,
demeurant à Paris, rue d'Anat, n° 320,
à s'habiller en homme, pour raison de
sa santé sans qu'elle puisse, sous ce
travestissement, paraître aux Spectacles, Bals et autres lieux
de réunion ouverte au public.

La présente autorisation n'est valable que pour six mois,
à compter de ce jour.

Pour le Préfet de Police,
et par son ordre,

LE SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL,

Jaubert

CHIEF DU 1er BUREAU
DU SECRETARIAT GÉNÉRAL

Jules L...

Los Salones de París, las academias de arte y las galerías que exhibían a los grandes pintores **no eran meramente vitrinas de arte, sino centros de validación artística, gobernados casi exclusivamente por hombres**

HABLEMOS
ARTE

Los curadores y académicos que decidían quién exhibía y quién no, favorecían abiertamente a sus colegas masculinos. Incluso las mujeres que lograban ingresar en estos espacios encontraban que sus obras eran vistas con escepticismo.

La historia de las mujeres en el arte de este siglo es una **historia de silencios y omisiones**, una narrativa que las relegó a un segundo plano.

HOY, de acuerdo al nmwa, el **51%** de los artistas visuales activos son mujeres.

Y sin embargo, sólo el **13.7%** de los artistas representados por galerías en Europa y Estados Unidos son mujeres.

Los museos de arte **más importantes**
de Estados Unidos están habitados
por obras de autores...

En el mundo del arte,
no sólo se trata de talento...
sino de **oportunidades y**
REPRESENTACIÓN

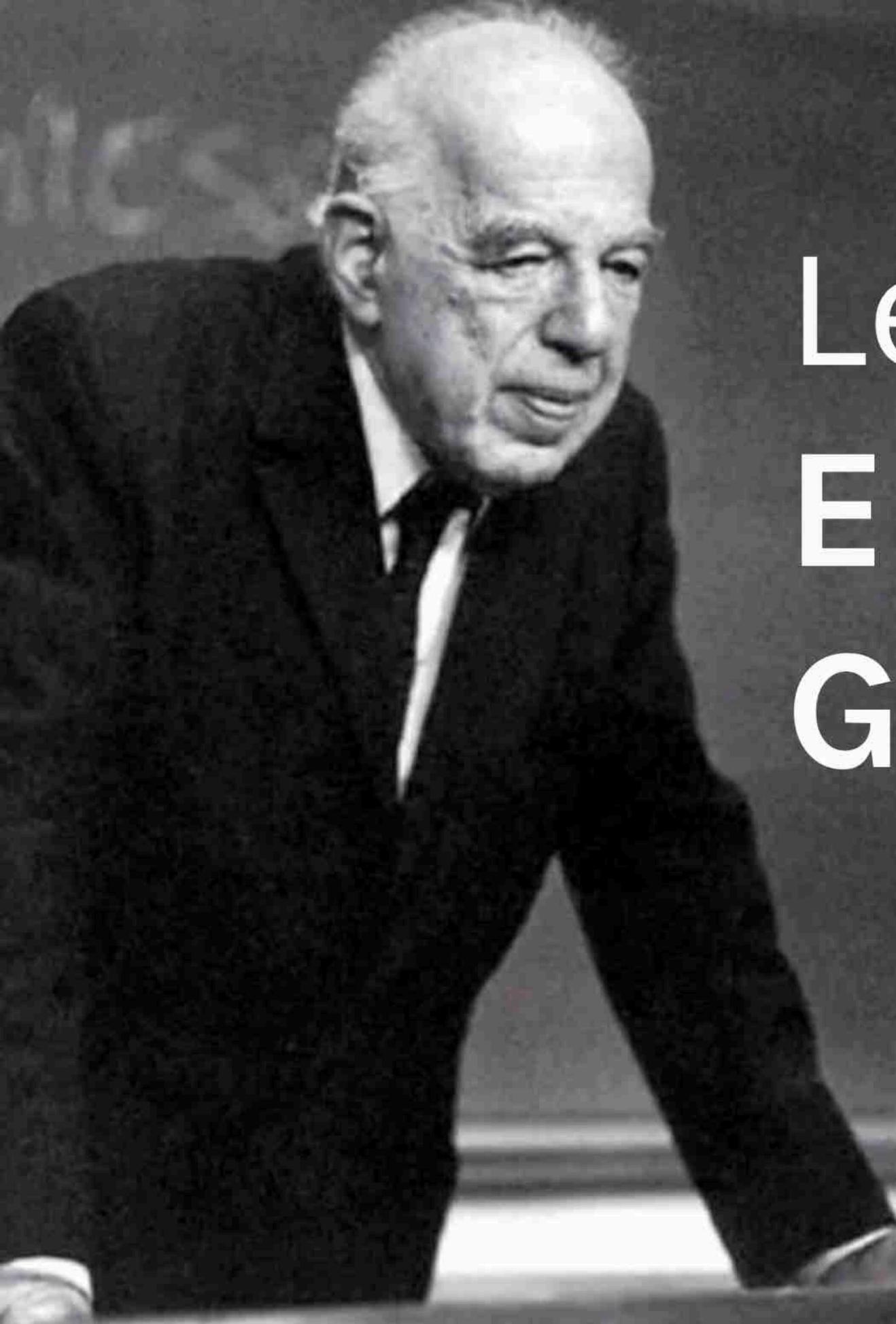

Sólo el **30%** de los cargos de dirección de museos de arte en el mundo están ocupados por **MUJERES**.

Ese 30% de mujeres gana **25% MENOS** de lo que ganan los directores hombres.

La mayoría de los empleados de museos de arte son mujeres.

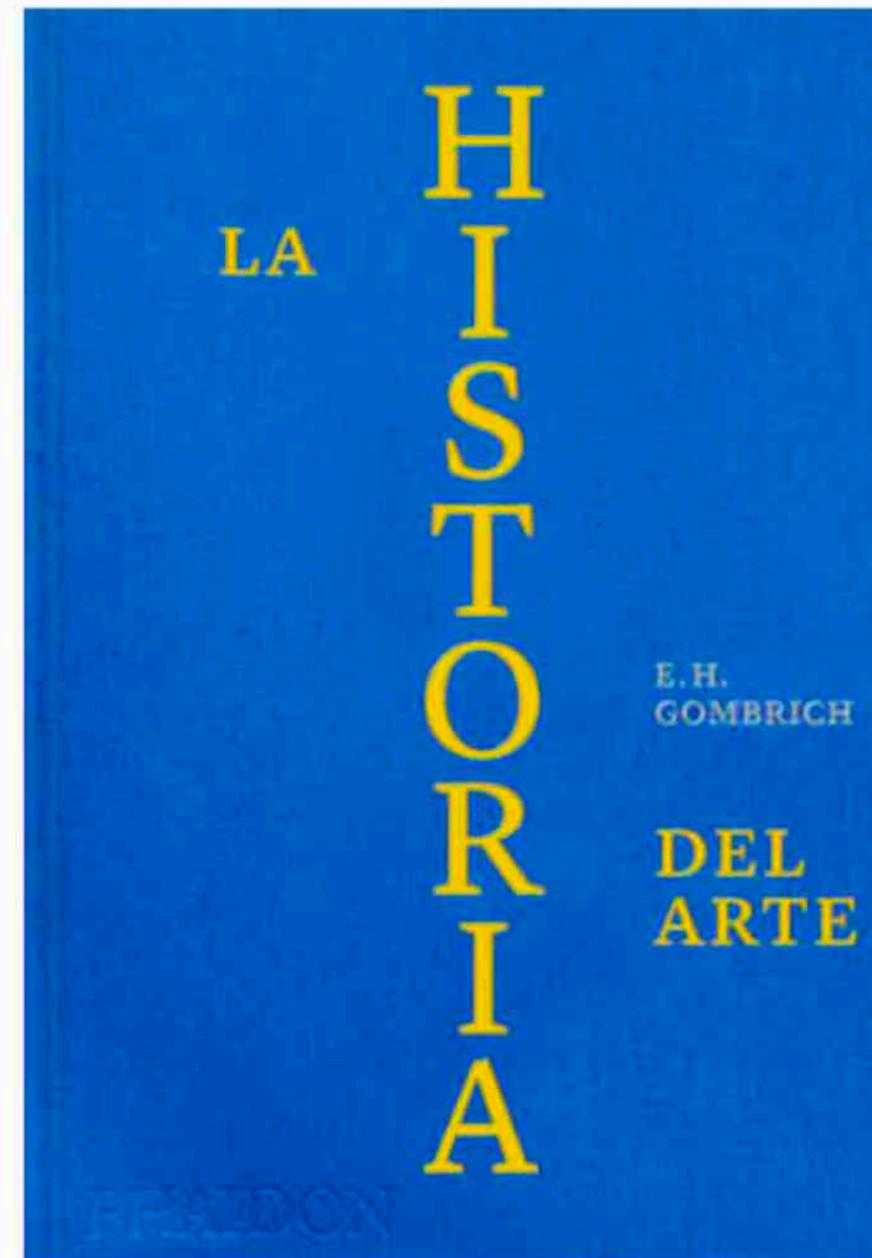
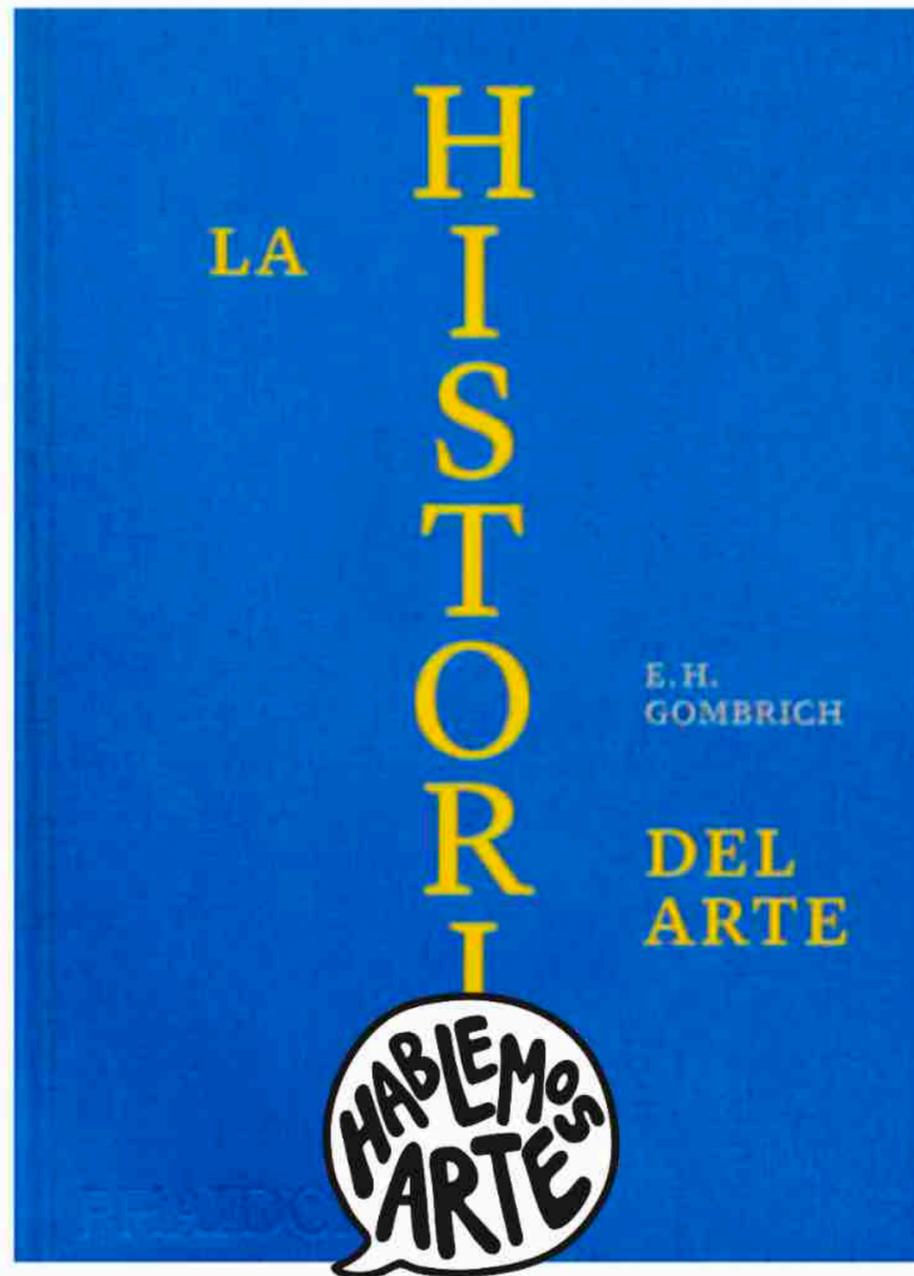

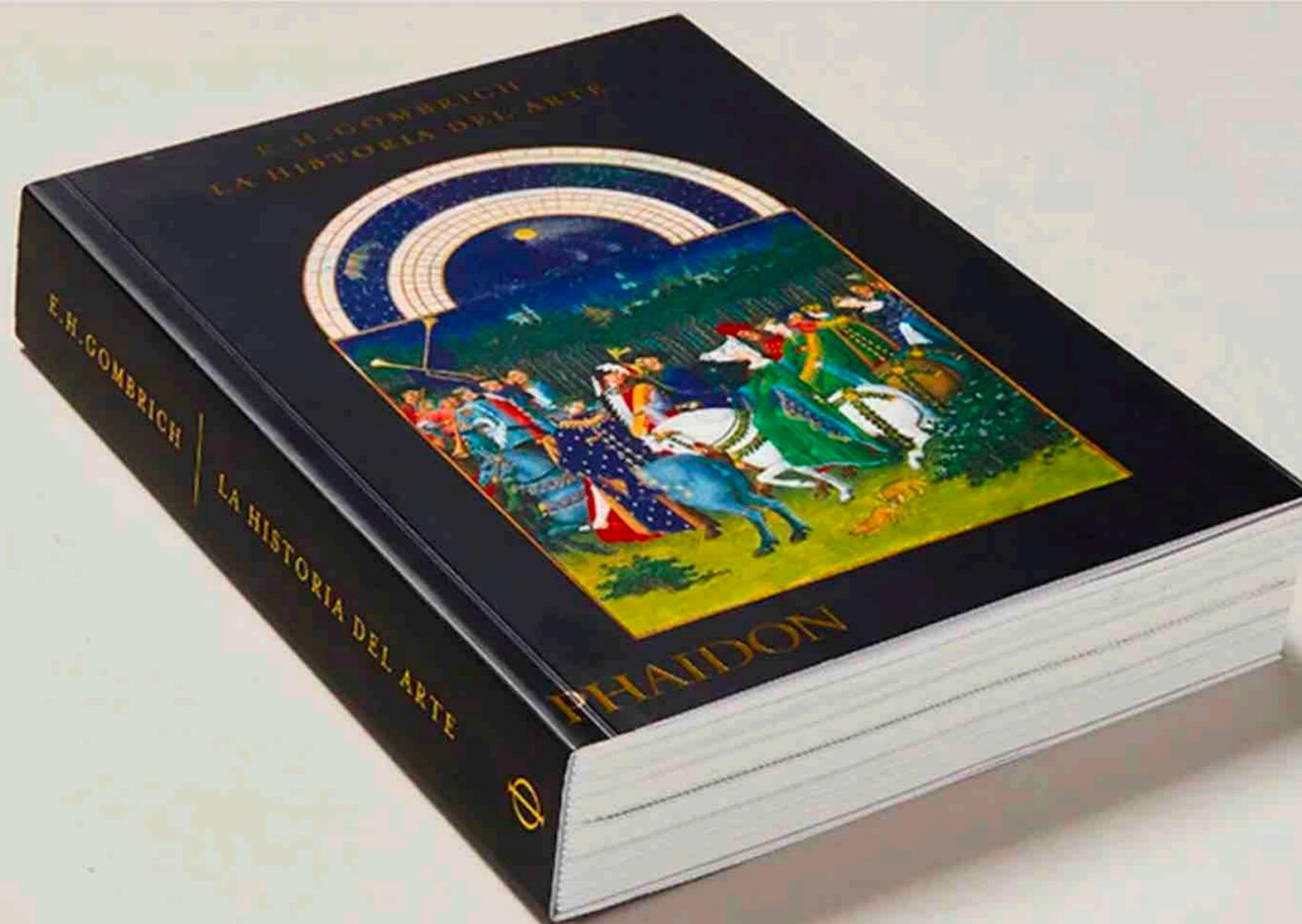

Les presento a
**ERNST H.
GOMBRICH**

1950

Se ha convertido en una **pieza central en la educación artística y cultural** en gran parte del mundo.

Su capacidad para sintetizar períodos, movimientos y estilos ha cautivado a generaciones de estudiantes y amantes del arte, y su tono accesible ha contribuido a su atractivo general.

Menciona a

300 ARTISTAS

HOMBRES

**NI UNA
SOLA
ARTISTA
MUJER**

“¡Roberta pero seguro no había tantas artistas **mujeres famosas** como hombres!

Para 1950 el mundo

ya sabía y conocía el nombre de:

**ARTEMISIA GENTILESCHI
(1593-1656)**

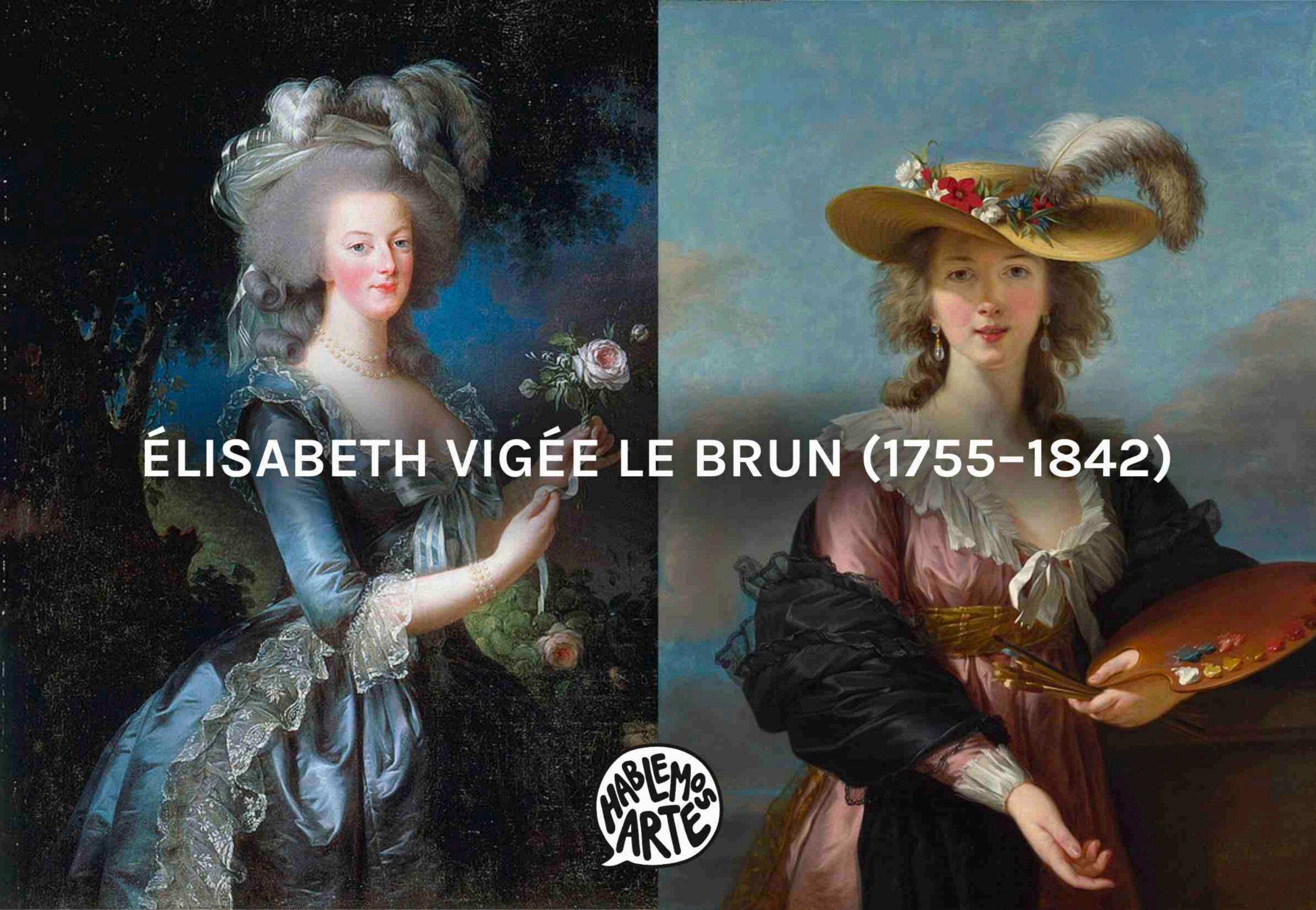
HABLEMOS
ARTE

SOFONISBA ANGUISSOLA (1535-1625)

HABLEMOS
ARTE

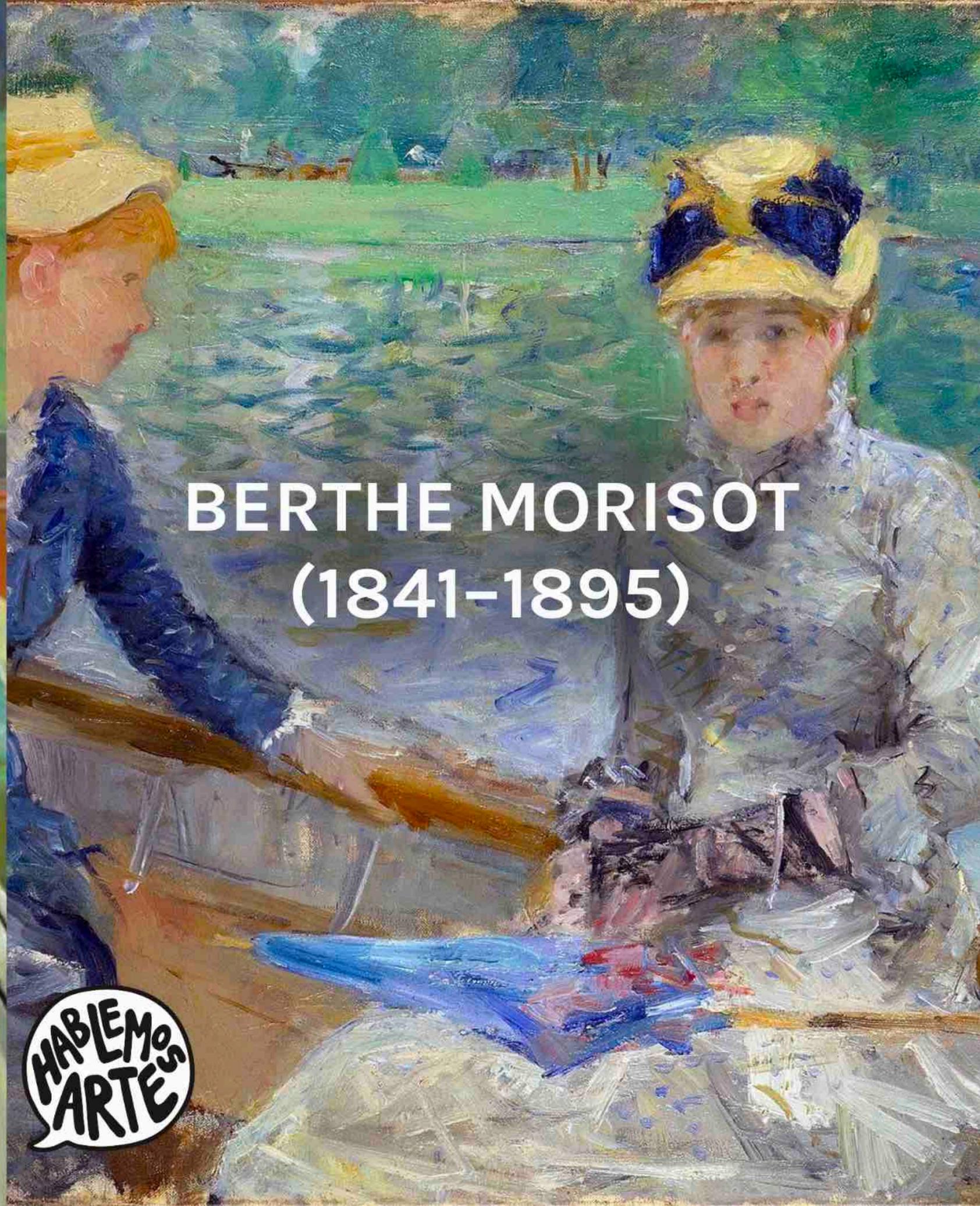

ÉLISABETH VIGÉE LE BRUN (1755-1842)

HABLEMOS
ARTES

MARY CASSATT
(1844-1926)

BERTHE MORISOT
(1841-1895)

A close-up painting of white lilies with vibrant green leaves and a light blue background. The brushstrokes are visible, giving the flowers a soft, textured appearance. The composition is dense and focuses on the intricate details of the petals and stamens.

GEORGIA O'KEEFFE
(1887–1986)

An abstract painting by Lee Krasner, featuring a dense composition of overlapping, gestural brushstrokes in shades of red, orange, and white. The strokes are thick and expressive, creating a sense of movement and depth. The overall effect is a complex, layered texture that changes as the viewer's perspective shifts.

LEE KRASNER
(1908-1984)

An abstract painting by Joan Mitchell, featuring a dense and vibrant composition of thick, expressive brushstrokes. The palette is dominated by bright primary colors—red, blue, and green—interspersed with white, black, and earthy tones. The overall effect is one of dynamic energy and emotional intensity, characteristic of her gestural style.

JOAN MITCHELL
(1925–1992)

MARÍA IZQUIERDO
(1902-1955)

HABLEMOS
ARTE

A painting of Frida Kahlo, showing her face and upper torso. She has dark hair styled in braids with purple ribbons. She is wearing a necklace made of orange-brown branches. To her left is a small, dark-furred monkey with a white chest. To her right is a dark-furred cat with yellow eyes. The background is filled with large, vibrant green leaves. The text 'FRIDA KAHLO (1907-1954)' is overlaid in white, bold, sans-serif font across the center of her face.

FRIDA KAHLO
(1907-1954)

A black and white photograph of Lola Álvarez Bravo. She is shown from the chest up, wearing a dark, textured, possibly crocheted or knitted garment. Her hair is light-colored and styled in a short, wavy bob. She is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression. The background is dark and out of focus, suggesting an indoor setting.

LOLA ÁLVAREZ BRAVO
(1903-1993)

**NAHUI OLLIN
(CARMEN MONDRAGÓN,
1893-1978)**

**HABLEMOS
ARTE**

DÉBORA ARANGO
(1907-2005)

HABLEMOS
ARTE

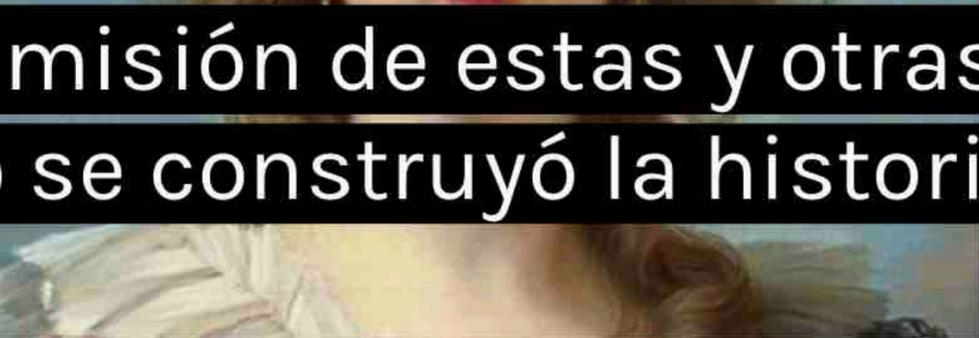
OLGA DE AMARAL

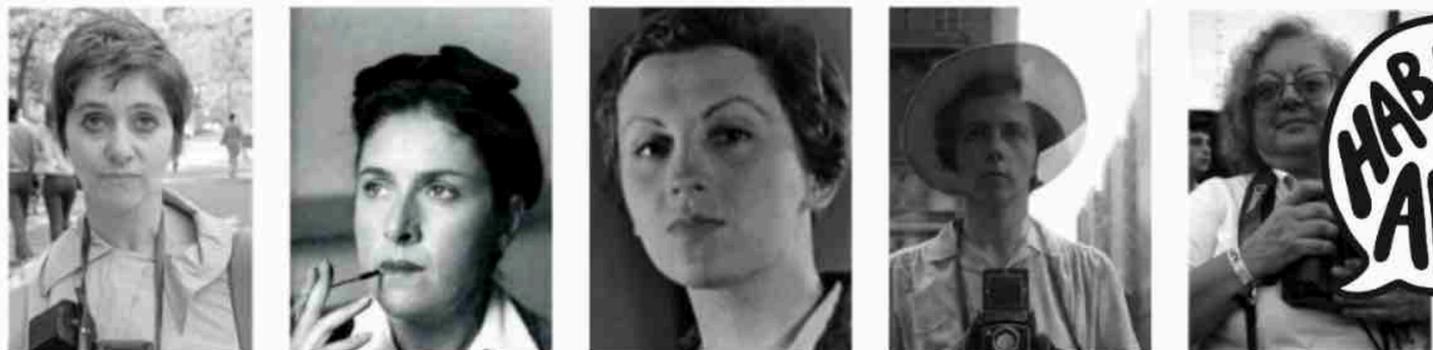

La omisión de estas y otras artistas es un reflejo de cómo se construyó la historia del arte en su momento:

A través de una visión restringida que priorizaba las contribuciones de los artistas masculinos y minimizaba la relevancia de las mujeres.

La exclusión de las artistas femeninas en los libros de historia del arte no solo borra la diversidad de contribuciones, sino que también refuerza una idea limitada de lo que es el “arte” y quiénes han contribuido a él.

Con cada nombre y obra recuperados, **enriquecemos la historia del arte y logramos una representación más completa y justa del pasado artístico.**

Así que **INCLUYÁMOSLAS**

Así que **INCLUYÁMOSLAS**

DIGAMOS sus nombres

Así que **INCLUYÁMOSLAS**

DIGAMOS sus nombres

Y si no los conocemos,
INVESTIGUÉMOSLOS

Así que **INCLUYÁMOSLAS**

DIGAMOS sus nombres

Y si no los conocemos,

INVESTIGUÉMOSLOS

No solo en el arte, en la ciencia, leyes, medicina.

**PORQUE AQUÍ SIEMPRE
HEMOS ESTADO**

gracias.
-Fruita-

