

Mujer y arte: la lucha por el reconocimiento de las mujeres en el arte desde la primera autoría femenina hasta las vanguardias

Woman and art: the fight for the recognition of women in art from the first female authorship to the avant-garde

Marta Escrig Gresa ^a y M. Ángeles López Izquierdo ^b

^a Universitat Politècnica de València (Departamento de Dibujo), maresgre@upv.es; ^b Universitat Politècnica de València (Departamento de Dibujo), maloiz@dib.upv.es

How to cite: Escrig Gresa, M. y López Izquierdo, M. A. (2024). Mujer y arte: la lucha por el reconocimiento de las mujeres en el arte desde la primera autoría femenina hasta las vanguardias. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024.* <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.17760>

Resumen

La evolución artística, tanto a nivel conceptual, técnico y matérico, ha venido marcada por las necesidades sociales, los cambios industriales y la aparición de nuevos materiales. Hitos como el nacimiento de las pinturas en tubo facilitó la ejecución rápida y carácter portátil de creación fuera del estudio, que, como consecuencia, favoreció el surgimiento de grupos de artistas como el impresionista.

Sin embargo, el principal agente de cambio y desarrollo de las innovaciones ha sido el quehacer de las propias artistas. Centrándonos en el panorama femenino, tratamos de vertebrar un recorrido por los acontecimientos sucedidos a lo largo de la historia del arte que posibilitaron la participación de las artistas de manera más activa a lo largo de las vanguardias; abriendo camino hasta la actualidad. Planteamos una revisión analítica de los acontecimientos artístico-sociales que han marcado la lucha por la visibilidad y participación de las mujeres artistas, contribuyendo al cambio de mirada.

A raíz de este análisis nos plantearemos cuestiones como: ¿Cuál ha sido la posición de las mujeres a lo largo de la historia del arte hasta la llegada de las vanguardias? ¿Qué hechos han narrado la historia del arte femenina?

Palabras clave: *mujer; artista; historia del arte; pintura; feminismo.*

Abstract

The artistic evolution, both at a conceptual, technical and material level, has been marked by social needs, industrial changes and the appearance of new materials. Milestones as simple as the birth of tube paintings made rapid and portable execution possible, which, consequently, favored the emergence of groups of artists such as the Impressionists.

However, the main agent of change and development of innovations in the artistic field has been the work of the artists themselves. Focusing on the female panorama, we try to structure a journey through the events that occurred throughout the history of art that enabled the participation of female artists in a more active way throughout the avant-garde, paving the way to the present day. We propose an analytical review of the artistic-social milestones that have marked the fight for the visibility and participation of women artists, contributing to the change of outlook.

As a result of this analysis, we will ask ourselves questions such as: What has been the position of women throughout the history of art until the arrival of the avant-garde? What events have narrated the history of female art?

Keywords: *art history; women artists; historical review; context of absence.*

INTRODUCCIÓN

La lucha por dar visibilidad a las mujeres artistas lleva ya combatiéndose unas cuantas décadas; en la década de 1970 cuando se publicó el revolucionario ensayo de Linda Nochlin *¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?* Más de 50 años después los nombres de las pioneras que cabalgaron junto a grandes artistas reconocidos como Rodin, Rothko o Kirchner, son hoy reconocidas por aquellas personas interesadas que se han parado a indagar en ellas. Sin embargo, Artemisa Gentileschi, Varvara Rozanova o Mary Braquemond entre otras, siguen siendo completas desconocidas para muchos. En su momento de actuación las primeras mujeres artistas no gozaban de la visibilidad que se merecían. De la misma manera, aunque con significativos avances positivos, los datos actuales siguen equilibrándose a favor de la visibilidad de artistas masculinos; motivo por el cual nuestra investigación adquiere mayor relevancia.

Según un estudio de Artnet y la Universidad de Maastricht (Julia Halperin, 2017) en las universidades españolas, centrándonos en el Escuelas de Bellas Artes, más de un 60% de alumnado es femenino, pero, solo un 13,7% de las obras expuestas en las galerías y museos occidentales están firmadas por mujeres. En 2017, la presencia de mujeres artistas en la feria ARCOMadrid no superó el 25%, de las cuales solo un 5% eran españolas (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporaneas. Informe MAV #16 ARCO 2017) y según el estudio del mercado del arte en el año publicado por Art Basel y la Unión del Bancos Suizos (The art Basel and UBS Global Art Market Report, 2020) la proporción de representadas en la feria en el año de la pandemia fue del 39%, evidenciando que la desigualdad de presencia continua a pesar del aumento. Aunque según el Informe MAV (Informe MAV sobre la presencia de la mujer en la semana de ferias de 2024 la paridad ha mejorado en algunas ferias como es el caso de ARCOMadrid 2024 que ha llegado a un 40,1% de representación femenina, no es así en todas las ferias analizadas en el informe como vemos en la tabla a continuación. Los resultados muestran que el problema sigue sin resolverse.

2024					
	ARCOMadrid	JustMad	Urvanity	Hybrid	Art Madrid
MUJERES	40,1%	47,6%	31,6%	59,8%	28,7%
HOMBRES	59,6%	52,4%	68,4%	39,3%	71,3%

Fig. 1 Tabla. Proporción de mujeres artistas en las cinco ferias analizadas. (Fuente: Informe MAV 2024)

A lo largo de este artículo trataremos de iniciar nuestro recorrido, fijando el inicio de la travesía en la coyuntura contextual que velaba la presencia de la mujer artista a lo largo de la historia, para hablar posteriormente de la evolución histórica desde las primeras evidencias de autoría artística femenina hasta la llegada de las vanguardias.

Partiendo de la cita de Artemisia Gentileschi recogida en la recopilación de cartas de la artista que hace Mary G. Garrard “te voy a mostrar lo que una mujer puede hacer” (1649), trataremos de analizar la evolución desde la primera artista de la que haya constancia hasta la llegada de la artista de vanguardia, siendo este nuestro objetivo principal.

METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación es cualitativa. La finalidad de este análisis es poder articular teóricamente la historia del arte a través de los acontecimientos relativos a la mujer artista; valorando su papel cambiante y evolutivo a lo largo de cada etapa. Este estudio busca analizar la evolución desde la primera artista de la que haya constancia hasta la llegada de la artista de vanguardia.

En general, los hallazgos de esta investigación explican el origen de la mujer artista tal y como la conocemos hoy. Los materiales de estudio son, por un lado, las publicaciones y trabajos teóricos de autoras como Sara Rubayo, Ana Gallego, Rocío de la Villa, Katy Hessel y Victoria Combalía, y, por otro lado, los escritos y las prácticas artísticas de las propias creadoras que han marcado nuestra historia, vislumbrando en sus obras los cambios que se estaban desarrollando paralelamente en el panorama social y artístico.

1. PREOCUPACIÓN POR LA VISIBILIDAD Y EL CONTEXTO DE LA AUSENCIA

El contexto de la ausencia es un término acuñado por Pilar Muñoz en su ensayo *Mujeres españolas en las artes plásticas* (2009) que empleó para nombrar la coyuntura social que reducía a las mujeres al anonimato y la no participación a causa de su condición biológica que las abocaba a la mera perdurabilidad de la especie. Contexto marcado por desigualdades como la ausencia de derecho a voto por parte de la población femenina, que evidenciaba la consideración que se tenía de estas como ciudadanas, la cual se extendía al resto de ámbitos como es el artístico.

A raíz de la revisión de nuestros trabajos previos nos dimos cuenta de que las principales referencias de artistas que empleábamos eran masculinas. Esto nos hizo reflexionar respecto a la trayectoria de las mujeres artistas y su evidente ausencia en los listados que proponíamos hasta la fecha. Una parte de la historia del arte no estaba contemplada. Lo que nos llevó a plantearnos su revisión para tratar de identificar esas mujeres ausentes y conocer los acontecimientos que han marcado el recorrido de las artistas que nos han precedido para llenar vacío que se nos plantea. Autoras como Katy Hessel (2022) se han sentido esta misma necesidad. La propia Hessel decía en su libro *Historia del arte sin hombres*:

“no es que crea que haya algo intrínsecamente “diferente” en las obras creadas por artistas de un género concreto, pero sí que la sociedad y sus guardianes han dado prioridad a un grupo en la historia. Creo que es vital que esto se aborde y se cuestione.” (p.11)

En lo que a nosotras respecta, nos proponemos zarandear la narrativa occidental mayoritariamente masculina, contribuyendo a completar el hueco, partiendo del proceso de recopilación. Según Manuel Jesús Roldán (2021):

“Tras la guerra, las historias las escriben los vencedores; las biografías generalmente las escriben los afines a los protagonistas y los manuales de historia, durante muchos siglos, solo se escribieron desde una perspectiva masculina.” (p.13)

La paridad mejora año a año aun con reticencias y la historia del arte femenino ya ha empezado a abrirse paso dentro del panorama educativo y científico. En este sentido, Katy Hessel (2022) apunta que:

“Los artistas señalan momentos de la historia a través de un medio expresivo único y nos permiten, gracias a sus obras, dar sentido a una época.” (p.11)

Por lo que, si observamos el arte de un amplio abanico de creadoras, podemos generarnos una imagen de la realidad del momento en la que participaban, como era la sociedad y el panorama cultural en su conjunto; e ir ampliando el paisaje con cada una de ellas.

Las propias artistas ya pretendían en su momento equipararse al reconocimiento masculino. Sus esfuerzos de reivindicación se vieron apoyados y acrecentados por la evolución de las diversas corrientes feministas. De esta

manera la escritora Virginia Wolf (1929) se preguntaba en su libro *Una habitación propia* no solo a sí misma, sino también a sus contemporáneas:

“Pero ¿por qué no podrían añadir un suplemento a la historia para que las mujeres pudieran figurar decorosamente en él?” (p.31)

Mediante esta pregunta Wolf animaba a sus pares a construir un contexto nuevo donde pudieran expresarse y desarrollarse libremente. Las mujeres han estado presentes a pesar de que no aparezcan en los manuales de historia. Especialmente desde el inicio de las vanguardias tenemos evidencias de un considerable número de mujeres artistas que trabajaron de manera paralela a los hombres. Incluso aunque no haya quedado reflejado en los libros algunas de ellas obtuvieron reconocimiento en vida. En el siglo XX la mujer tenía escaso acceso a la pintura. El motivo eran problemas estructurales que otorgaban a la mujer una posición de inferioridad social que influía en todos los aspectos de su vida. Poco a poco el contexto ha ido cambiando y con él la consideración de la mujer. En la actualidad cada día obtienen reconocimiento más artistas contemporáneas.

Una vez contextualizada la situación en la cual se encontraban las artistas a lo largo de la incipiente historia del arte veamos en el siguiente apartado que hitos fueron sucediendo para que las mujeres artistas fueran ganando visibilidad.

2. EVOLUCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER ARTISTA

En su libro *Amazonas con pincel*, Victoria Combalía (2006) narra el mito que cuenta la historia de la primera mujer artista. Se llamaba Kora. Combalía relata que este mito griego pone el origen de la pintura en manos de una mujer. Kora, hija de Butades, se enamoró de un muchacho que debía irse pronto a la guerra. La noche antes de su despedida, Kora despertó de su sueño y percibió cómo en la pared se intuía el perfil de su amado, proyectado por la luz de una vela. Repasó el contorno de la sombra con un carboncillo, para así no olvidar la imagen de su amado. La cual posteriormente fue pintada.

Fig. 2 Pintura. *La doncella corintia*. Joseph Wright, 1782-1784.

Es cierto que esta historia se trata de un mito, aunque de las primeras mujeres artistas que poseemos evidencia fiable datan de la Edad Media. Durante este tiempo se destaca el papel de las monjas calígrafas e ilustradoras, cuya acción artística fue importante y determinante. En ese momento los conventos eran los únicos lugares donde las mujeres podían ejercer tareas intelectuales. Sin embargo, sus obras eran anónimas ya que el concepto de autoría y firma de las obras no aparece hasta el Renacimiento. Aun así, tenemos constancia de algunas de

ellas como Hildegarda Von Bingen y la Hermana Ende que firmaba como “Ende mujer pintora y sierva de Dios”, la cual ilustró obras como *Los dos testigos* en el *Beato de Gerona*.

Fig. 3. Pintura. *Los dos testigos*. *El Beato de Gerona*. Hermana Ende, 975.

A partir del siglo XIII la posición social de la mujer empieza a cambiar ligeramente en las grandes ciudades europeas a causa de su crecimiento. La mujer podía recibir herencias y encargarse del negocio del marido al enviudar. Por lo que los libros ilustrados empezaron a realizarse también fuera de los conventos. En estos momentos la concepción del artista masculino evoluciona a la concepción que tenemos hoy, de genio y creador.

En el siglo XVI por primera vez una mujer es considerada y reconocida por sus coetáneos renacentistas, el Papa y la realeza española, esta artista fue Sofonisba Anguissola, que con solo 20 años impresionó a Miguel Ángel. No pintaba cuadros de historia, ya que estaba reservado a las academias a las que no tenían acceso, sino que pintaba naturalezas muertas o retratos de seres cercanos.

Fig. 4. Pintura. *Autorretrato de Sofonisba Anguissola*. Sofonisba Anguissola, 1556.

En el mismo siglo que Anguissola pero posterior a esta nace Clara Peeters, pintora flamenca que fue la primera mujer capaz de ganarse la vida con sus bodegones, considerada una de las iniciadoras de este género pictórico.

Fig. 5. Pintura. Mesa. Clara Peeters, 1611.

Durante el siglo XVIII, si bien las mujeres continuaban teniendo prohibido el acceso a las academias empiezan a entrar algunas como miembro honorífico por sus grandes méritos, no como alumnas o profesoras. Pero en 1706 se volvió a prohibir la entrada incluso como miembro honorífico, con alguna fugaz excepción como Rosalba Carriera. Después de ella pasaron 75 años hasta la entrada de la siguiente mujer Marie Thérèse Rebol. Mientras tanto en París las mujeres podían estudiar en las escuelas de artesanos siendo un 3% del alumnado.

Finalmente, tras largas reclamaciones, las mujeres son por fin aceptadas en las academias en el siglo XIX, pero con diferencias significativas con respecto a los hombres. Por ejemplo, en la Royal Academy de Londres los hombres podían dibujar modelo de desnudo mientras que los modelos de las mujeres debían llevar ropajes y las clases no fueron mixtas hasta 1903.

Fig. 6. Pintura. Los retratos de los académicos de la Royal Academy. Johan Zoffany, 1771.

Con la Primera Guerra Mundial aparece la mujer moderna que fumaba, leía libros, iba en bici y se incorpora al trabajo industrial. En solo 100 años las artistas occidentales pasaron de estar excluidas a poder acceder a las escuelas más prestigiosas financiadas por el estado. No solo eso, sino que gracias a los acontecimientos políticos

que se estaban desarrollando, esta vez ya podían acceder a las clases de modelo de desnudo, podían aprender nuevas técnicas como la fotografía y el grabado y pintar nuevas temáticas.

La historia llevó a las mujeres hasta un punto de inflexión (siglo XX), desarrollándose una revolución lenta irreversible, donde pudo romper con su área de actuación social asignada históricamente, las tres K: “Kinder, Küche und Kirche” (niños, cocina e iglesia). A inicios del nuevo siglo los avances tecnológicos e industriales se abrieron paso en el mundo del arte. La sociedad vivía en un estado de cambio permanente, lo que precisaba de un arte diferente. Cambio que inició con los artistas impresionistas que fueron allanando el camino para la llegada del arte de vanguardia. Movimientos con los que las mujeres artistas salieron del ámbito social doméstico, creando espacios donde se pudiera dar su desarrollo personal, expresándose de maneras desconocidas hasta la fecha. Hasta entonces la mujer artista se había encontrado sola en su quehacer, se encontraban aisladas ocupando en el mejor de los casos las segundas filas, como acompañantes de los artistas principales, jamás como líderes de los movimientos. Sin embargo, el cambio de paradigma potenció la aparición de las numerosas artistas femeninas que participaban activamente del arte del momento junto a sus contemporáneos masculinos como Maruja Mallo, Olga Rozanova o Remedios Varo. Estas mujeres han forjado el camino hasta la actualidad, fueron el inicio del cambio significativo, empezando a relatar la nueva narrativa que conduce hasta la fecha de la mujer artista: precursora, renovadora y avanzada.

CONCLUSIONES

Para concluir, haciendo una revisión del objetivo planteada al inicio de analizar la evolución desde la primera artista de la que haya constancia hasta la llegada de la artista de vanguardia. Consideramos que los datos que se han aportado previamente responden a dicha cuestión. Hemos podido apreciar que la figura y el papel de la mujer artista ha ido mutando a lo largo de la historia del arte gracias a las demandas de las mujeres del momento, que buscaban no solo sentirse reconocidas, sino también, y más principalmente, poder participar del panorama artístico. Han luchado desde los inicios por poder crear obras con autoría de todas las temáticas y lograr el acceso a las enseñanzas artísticas. Su finalidad era estar presentes en todos los ámbitos del arte, desde el académico al mercantil. Finalmente consiguieron su cometido con la llegada de la modernidad en el siglo XX, pero este solo era el inicio que marcaría el nuevo relato de la mujer artista.

El análisis que hemos planteado en estas páginas es un escueto comienzo del recorrido que se pretende abordar con mayor amplitud nuestra. Aún falta un largo camino por recorrer para llegar a articular una visión general y completa de los acontecimientos que han llevado a la mujer artista a ser lo que es hoy; y que conducen hacia un futuro con cada vez mayor presencia femenina y posibilidades de desarrollo.

FUENTES REFERENCIALES

Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas. (2024). *Informe MAV sobre la presencia de la mujer en la semana de ferias de 2024*. <https://mav.org.es/wp-content/uploads/2024/03/MAV-informe-global-ferias-2024-MPI-1.pdf>

Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas. (2017). *Informe MAV #16: presencia de mujeres artistas en ARCOMadrid*. <https://mav.org.es/informe-mav-16/>

Combalía, V. (2006). *Amazonas con pincel: vida y obra de las grandes artistas del siglo XVI al siglo XXI*. Destino.

De la Villa, R. (2021). *Crítica de arte desde una perspectiva de género*. Servicio de Publicaciones de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga.

De la Villa, R. (2024). *Maestras* (exposición). Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Madrid.

- Díaz, P. (21 de febrero de 2018). Los techos de cristal de las mujeres en el arte. *Mujer hoy*. <https://www.mujerhoy.com/vivir/ocio/201802/18/techos-cristal-mujeres-arte-20180215104519.html>
- Garrard, M. D. (1989). *Artemisia Gentileschi: The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art*. Princeton University Press.
- Halperin, J. (15 de diciembre 2017). The 4 Glass Ceilings: How Women Artists Get Stuffed at Every Stage of Their Careers. *Artnet*. <https://news.artnet.com/market/art-market-study-1179317>
- Hessel, K. y Casanova, C. (2022). *Historia del arte sin hombres* (Primera edición). Ático de los libros.
- Muñoz López, P. (2009). Mujeres españolas en las artes plásticas. *Arte, Individuo y Sociedad*, 21.
- Nochlin, L. (1971). Why Have There Been No Great Woman Artists? En V. Gornick y B. Moran, *Woman in Sexist Society: Studies in Power and Powerlessness*. Basic Books.
- Riaño, P.H. (6 de julio de 2021). Las galerías más caras no quieren mujeres artistas (en ARCO tampoco). *El Diario*. https://www.eldiario.es/cultura/arte/galerias-caras-no-quieren-mujeres-artistas-arco_1_8110305.html
- Rodríguez Calatayud, N. (2012). *Los textos de la mujer artista durante las primeras vanguardias (1900-1945)*. Institució Alfons el Magnànim.
- Roldán Salgueiro, M. J. (2021). *Historia del arte con nombre de mujer* (2ª ed.). El paseo.
- Rubayo, S. y Gállego, A. (2024). *PintorAs. Vol.1*. Ediciones Paidós.
- Rubayo, S. y Gállego, A. (2024). *PintorAs. Vol.2*. Ediciones Paidós.
- UBS Contemporary Art (Union de Bancos Suizos). (2020). *The Art Basel and UBS Global Market Report 2020*. <https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20210316-art-basel.html>
- Woolf, V. (1929). *Una habitación propia*. Hogarth Press.