

El papel de las mujeres en el arte de la modernidad (2023)

Silvia Constanza Orozco Puerta*

¿Cómo era la representación de las mujeres en el arte del siglo XVIII y XIX?

Para el siglo XIX, la familia era en Colombia la gran protagonista de las obras de arte pictóricas, algo sin precedentes, considerando que en el siglo XVIII la pintura representaba más a la independencia, la religión y a personalidades prestantes. Se pudo observar entonces cómo la familia y los valores de dicho núcleo social, manifestaban también una base para la sociedad colombiana. Perú ya traía consigo una tradición de representación sobre la familia. También para este siglo surge la pintura costumbrista (Rodríguez, 2015).

Figura 1. Acuarela de Antioquia en 1852

Acuarela de Antioquia en 1852, de Henry Price, 1852, Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo comisión corográfica. CC (by-nc-sa).

Son abundantes las representaciones, en las que destacaron el papel de la mujer como esposa y madre. Se observa, sobre todo en el retrato de Antonio Morales, cómo la proximidad de la madre y la hija -el énfasis en que es la encargada de la crianza-, recuerda las representaciones modernas europeas; así como en el óleo de Joaquín Gutiérrez. Por otro lado, los retratos de mujeres relacionadas con militares o políticos distinguidos del momento mostraban lo ostentoso de la vida que tenían, el lujo y la elegancia del medio en el que se desenvolvían. Vale la pena advertir que estos retratos a veces se elaboraban en miniatura para llevarlos en relicarios.

Figura 2. Retrato de Antonio Morales y familia

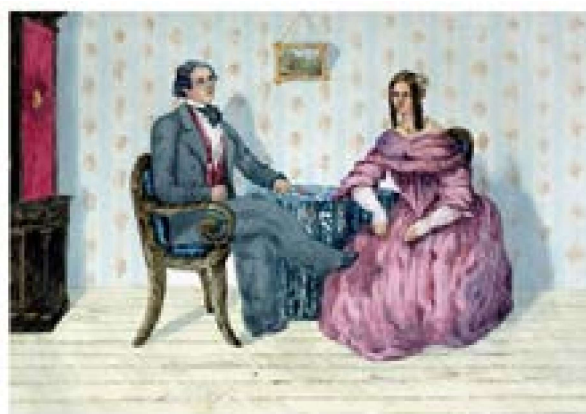
Retrato de Antonio Morales y familia, de [atribuido] José María Espinosa Prieto, 1810, Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. CC (by-nc-sa).

Rodríguez (2015), en su artículo *La familia en la pintura colombiana del Siglo XIX* publicado en la *Revista Credencial*, indica que la esposa en el núcleo familiar era quien se “beneficiaba” de las pinturas: “Era, tal vez, una manera de reconocer su sacrificio y abnegación en mantener los hogares en medio de infortunios y contrariedades” (párr. 6), lo que nos permite deducir el papel de estas para el siglo XIX en Colombia.

Figura 3. Magdalena Ortega, esposa de Nariño, con Gregorio, su hijo mayor. Dama santafereña

Magdalena Ortega, esposa de Nariño, con Gregorio, su hijo mayor. Dama santafereña, de Joaquín Gutiérrez, 1801, Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. CC (by-nc-sa).

"Medellín. Habitantes de la capital", Anuncio de Henri Price, 1852. Legado de la Comisión Colombiana. Colección Biblioteca Nacional de Colombia

Medellín. Habitantes de la capital, de Henri Price, 1852, Biblioteca Nacional de Colombia. CC (by-nc-sa).

Figura 5. Filomena Carrizosa Sarmiento

Filomena Carrizosa Sarmiento, Anónimo, 1845. Colección de Arte, Banco de la República. CC (by-nc-sa).

Desde la mirada de Luz Adriana Hoyos (2015), quien realiza un acercamiento a la representación de la mujer en el arte colombiano de 1868 a 1910, encontramos que, de 200 obras analizadas, las mujeres aparecen representadas mayoritariamente en retratos y en cuadros costumbristas. En este mismo periodo, el 73% de las obras analizadas entre óleos, dibujos, litografías, grabados, acuarelas y pasteles, muestran a la mujer en un rol de modelo ideal y un 9% en un rol materno.

Hoyos (2015) también logró identificar en su análisis que las obras de niñas reflejaban el juego y la felicidad desde un enfoque de inocencia, mientras que los retratos de mujeres jóvenes eran más melancólicos y generalmente esbozaban espacios más confinados. Sin embargo, en algunas pocas

obras se hallaron mujeres “cargadas de sensualidad y erotismo”, específicamente estas pinturas no estaban marcadas con ningún nombre como las otras, pero se intuye que eran de alto rango social. La mayor cantidad de obras representaban mujeres adultas, en las cuales se ve que hay cierta permisividad en los estudios de escritura. No obstante, fue muy poca la alusión a las mujeres lectoras y escritoras en las obras estudiadas.

En contraste con los retratos burgueses, estuvo también la pintura costumbrista, en esta la representación de la mujer de más bajo estrato social fue la de una mujer que trabaja a la par con el hombre, además de ocuparse de sus labores de madre y esposa (Hoyos, 2015).

Así pues, por lo menos la imagen de la mujer casera ideal prevalecía en ambos continentes. Al parecer las pinturas de heroínas y estudiosas son limitadas y el cristianismo fue uno de los principales involucrados en surtir el papel de moralizador a través de la imagen de la mujer en el arte.

Esta fase me ha abierto la mirada a Latinoamérica. ¿Qué pasaba en el resto de los países latinoamericanos durante este mismo periodo?

Artista seleccionada Abigail de Andrade (Vassouras, 1864 - París, ca. 1890).

Hay varios estudios sobre su obra, ya que ha sido una de las mujeres artistas más visibles en Rio de Janeiro, sino la única, del siglo XIX. Lo recalco porque Oliveira (1993) deja entrever en sus métodos de investigación las dificultades para encontrar información de otras mujeres artistas en esta ciudad, y asegura que, de hecho, encontrar a Abigail, a pesar de sus premios, fue factible porque encontró información sobre la negativa de esta a vender su obra “Cesto de compras” a la pinacoteca de Bellas Artes.

Nacida en el seno de una familia cafetera en Vassouras (Rio de Janeiro), desde los 18 años se mudó a la capital homónima del estado, Rio de Janeiro, donde había dos opciones para hacer carrera en la ciudad: La academia imperial de Bellas Artes y el Liceo de Artes y Oficios (Oliveira 1993 y Veras, 2020).

También en Brasil les fue difícil a las mujeres abrirse campo en sociedad, y más como artistas, sobre todo porque la Academia Imperial de Bellas Artes aún en el Siglo XIX no les permitía participar como artistas, pintoras o escultoras en sus exhibiciones, sino como aficionadas. Sin embargo, Abigail logró inicialmente estudiar diseño, y siendo alumna de los pintores Ângelo Agostini e Insley Pacheco (también fotógrafo), consiguió participar en exposiciones del Liceo y la Academia, momento en el cual es catalogada dentro del realismo social, acercándose no solo a su cotidianidad, sino a la vida de los menos favorecidos para ese entonces (Oliveira, 1993).

A sus 20 años, fue la primera mujer en ganar una medalla de oro en una exposición de la Academia Imperial de Bellas artes y, de hecho, su maestro la reconoció públicamente como una excelente artista y no como aficionada.

Dentro de las obras conocidas están algunos dibujos realizados en clases. Otras obras que se conocen son “Amolando a Faca” (“Afilando el cuchillo”), “Estendendo a Roupa” (“Extender la ropa”), y “A Hora do Pão” (“La hora del pan”).

Sus últimos años transcurrieron en París junto a Agostini, con quien tuvo dos hijos. Antes de su muerte a causa de una tuberculosis, participó con dos obras de género y cuatro paisajes en la Exposición Universal de 1889. Su hija Angelina Agostini, siguió los pasos familiares en el siglo XX, fue pintora y escultora.

Cavalcanti indica que hay varias razones por las cuales podría haber muy poca información sobre la obra de Abigail de Andrade, entre ellas: porque realmente tuvo una carrera corta debido a su muerte temprana; porque las obras están en manos de coleccionistas privados, o porque en Brasil ha sido poco estudiado el arte del siglo XIX (Veras, 2020).

Figura 6. A Hora do Pão

A Hora do Pão, de Abigail de Andrade, 1889, Museo de Arte de São Paulo. CC (by-nc-sa).

Figura 7. O cesto do compras

O cesto do compras, de Abigail de Andrade, 1884, Colección particular. CC (by-nc-sa).

Figura 8. Um canto do meu ateliê

Um canto do meu ateliê, de Abigail de Andrade, 1884, Colección Particular. .

Figura 9. Autorretrato

Autorretrato, de Abigail de Andrade, 1888, Colección Hecilda y Sergio Fadel. CC (by-nc-sa).

Cavalcanti nos cuenta que para el momento de este autorretrato Abigail ya se encontraba en París, luego de huir con Agostino y haber dejado a su primera hija en Brasil.

Referencias

- Anónimo. (1845). Filomena Carrizosa Sarmiento [Óleo]. Colección de Arte, Banco de la República. <https://www.revistacredencial.com/historia/temas/la-familia-en-la-pintura-colombianadel-siglo-xix>
- Price, H. (1852). Acuarela de Antioquia en 1852 [Acuarela]. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondo comisión corográfica. https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/2945/0
- Cavalcanti, A. P. (2017). Osadas discretas. Universidade de São Paulo. Video [YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=LAhLbetnVY&ab_channel=EducaThyssen
- De Andrade, A. (1889). A Hora do Pão, de Abigail de Andrade [Óleo sobre tela]. Museo de Arte de São Paulo - Brasil. <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra12005/ahora-do-pao>
- De Andrade, A. (1888) Autorretrato [Óleo]. Colección Hecilda y Sergio Fadel. Río de Janeiro. <https://www.taldiacomohoy.es/post/abigail-de-andrade-1864-1890>
- De Andrade, A. (1884). O cesto do compras [Óleo sobre lienzo]. Colección particular – Brasil. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abigail_de_Andrade_O_cesto_de_compras,_1884.jpg
- De Andrade, A. (1884). Um canto do meu ateliê [Óleo]. Colección Particular. Río de Janeiro. https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Abigail_de_Andrade_-_Um_canto_no_meu_ateli%C3%AA,_1884.jpg
- Espinosa, J. M. (1810). Retrato de Antonio Morales y familia [Óleo]. Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. <https://www.revistacredencial.com/historia/temas/la-familia-en-la-pintura-colombianadel-siglo-xix>
- Gutiérrez, J. (1801). Magdalena Ortega, esposa de Nariño, con Gregorio, su hijo mayor. Dama santafereña [Óleo]. Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. <https://www.revistacredencial.com/historia/temas/la-familia-en-la-pintura-colombianadel-siglo-xix>
- Hoyos, L. A. (2015). Rosas y espinas. Representaciones de las mujeres en el arte colombiano 1868-1910. Revista CS, 17, 83-108.
- Oliveira, M. A. (1993). Abigail de Andrade: artista plástica do Rio de Janeiro no século XIX. [Tesis para optar al título de Maestra en Historia del Arte]. Universidad Federal de Rio de Janeiro. <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/2455/1/416349.pdf>
- Price, H. (1852). Medellín. Habitantes de la capital [Óleo]. Colección de la Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de Colombia. <https://www.revistacredencial.com/historia/temas/la-familia-en-la-pintura-colombianadel-siglo-xix>
- Rodríguez, P. (2015). La familia en la pintura colombiana del Siglo XIX. Revista Credencial, 311 <https://www.revistacredencial.com/historia/temas/la-familia-en-la-pinturacolombiana-del-siglo-xix>
- Veras, C. (07 de marzo de 2020). Abigail de Andrade: A pintora premiada quando as mulheres eram proibidas na Escola de Belas Artes no Brasil. BBC News Brasil. <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51761063>