

EL ARTE DE NOSOTRAS

LA MUJER ARTISTA
EN LA HISTORIA DEL ARTE

2º BACHILLERATO A y B – IES JARIFA / CURSO 2021-2022

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN – P. 3

RENACIMIENTO – P. 4

- 1. Lavinia Fontana – P. 4**
- 2. Sofonisba Anguissola – P. 9**
- 3. Catherina Van Hemessen – P. 15**
- 4. Irene di Spilimbergo – P. 20**
- 5. Properzia de Rossi – P. 24**

BARROCO – P. 29

- 1. Luisa Roldán "La Roldana" – P. 29**
- 2. Josefa Óbidos – P. 34**
- 3. Clara Peeters – P. 39**
- 4. Elisabetta Sirani – P. 46**
- 5. Artemisa Gentilleschi – P. 52**

CONCLUSIÓN – P. 60

INTRODUCCIÓN

El papel de la mujer dentro de la historia del arte ha tenido, tradicionalmente, un papel absolutamente secundario. Si bien es verdad que muchas mujeres han sido representadas y retratadas, lo cierto es que tenemos en mente ese estereotipo, que nos hace ver a la mujer como un mero modelo, una musa, algo canónico para representar... Pero su papel dentro de la historia del arte es mucho más activo.

Ha habido mujeres artistas, muchas más de las que creemos. Pintores de la talla de Peter Paul Rubens tuvieron talleres donde las artistas eran mujeres, personajes anónimos que quedaban en el olvido, pues era Rubens quien firmaba las obras una vez terminadas. Esto ha ocurrido mucho a lo largo de los siglos, pero gracias a la historiografía conocemos a muchas y fantásticas mujeres creadoras de arte, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad y de nuestro país, y el objetivo que tiene este proyecto es poner en valor el papel femenino dentro de esta especialidad tan maravillosa.

Los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato A y B (Promoción 2020-2022 del IES Jarifa en Cártama, Málaga), han realizado un estudio acerca de 10 artistas del Renacimiento y del Barroco, y aprovechamos el día 8 de Marzo de 2022 para publicarlo, pues el resultado ha sido satisfactorio y productivo. Desde el Departamento de Ciencias Sociales del centro queremos darle difusión al papel de la mujer en esta disciplina, y también por supuesto darle las gracias al alumnado implicado en este proyecto. Esperamos que disfruten del trabajo de esta generación de alumnos tan capacitados, trabajadores e implicados.

RENACIMIENTO

LAVINIA FONTANA

BIOGRAFÍA:

Lavinia Fontana (Bologna, bautizada el 24 de agosto de 1552-Roma, 11 de agosto de 1614) fue una pintora italiana del primer barroco.

Fue una de las pintoras más importantes de su época, dirigió su propio taller y fue pintora oficial de la corte del papa Clemente VIII.

El catálogo de su obra es bastante extenso, se tiene constancia de 135 obras suyas, aunque sólo se conservan 32 fechadas y firmadas. La mayoría de las mujeres que en esta época se dedicaron a la pintura, aprendieron con sus padres en este caso de Prospero Fontana. Y muchas se casaron con otro pintor del mismo taller, lo que facilitaba que pudieran seguir dedicadas a ese trabajo.

CONTEXTO HISTÓRICO

A pesar de que sean los retratos de Leonardo Da Vinci de los más singulares del Renacimiento, entre otras obras icónicas de tal momento histórico, este tiempo

también hubo gran representación artística femenina, especialmente por parte de mujeres hijas de pintores, siendo Lavinia Fontana una de ellas.

Bolonia es la ciudad en la que se percibe un gran ambiente cultural en la época, prueba de ello es la construcción de la primera universidad del mundo.

Fue una importante pintora italiana del manierismo y el primer barroco, tan importante que llegó a ser pintora oficial de la corte del papa Clemente VIII.

Destacó no solo por la calidad de sus retratos sino por ser una de las primeras mujeres pintoras que recibió grandes encargos públicos.

Cuando Lavinia Fontana tenía casi cincuenta años le llegó una gran oportunidad: tras realizar algunos trabajos por encargo del cardenal Girolamo Bernerio en ocasión del Jubileo de 1600, fue invitada a trasladarse a Roma para convertirse en retratista de la Santa Sede.

Podemos encontrar diferentes artistas renacentistas/ barrocas entre ellas, todas ellas del s. XVI/XVII:

- Artemisia Gentileschi (Roma, Italia)
- Clara Peeters (Amberes, Bélgica)
- Josefa de Óbidos (Sevilla, España)
- Judith Leyster (Haarlem, Países Bajos)
- Elisabetta Sirani (Bolonia, Italia)

OBRAS:

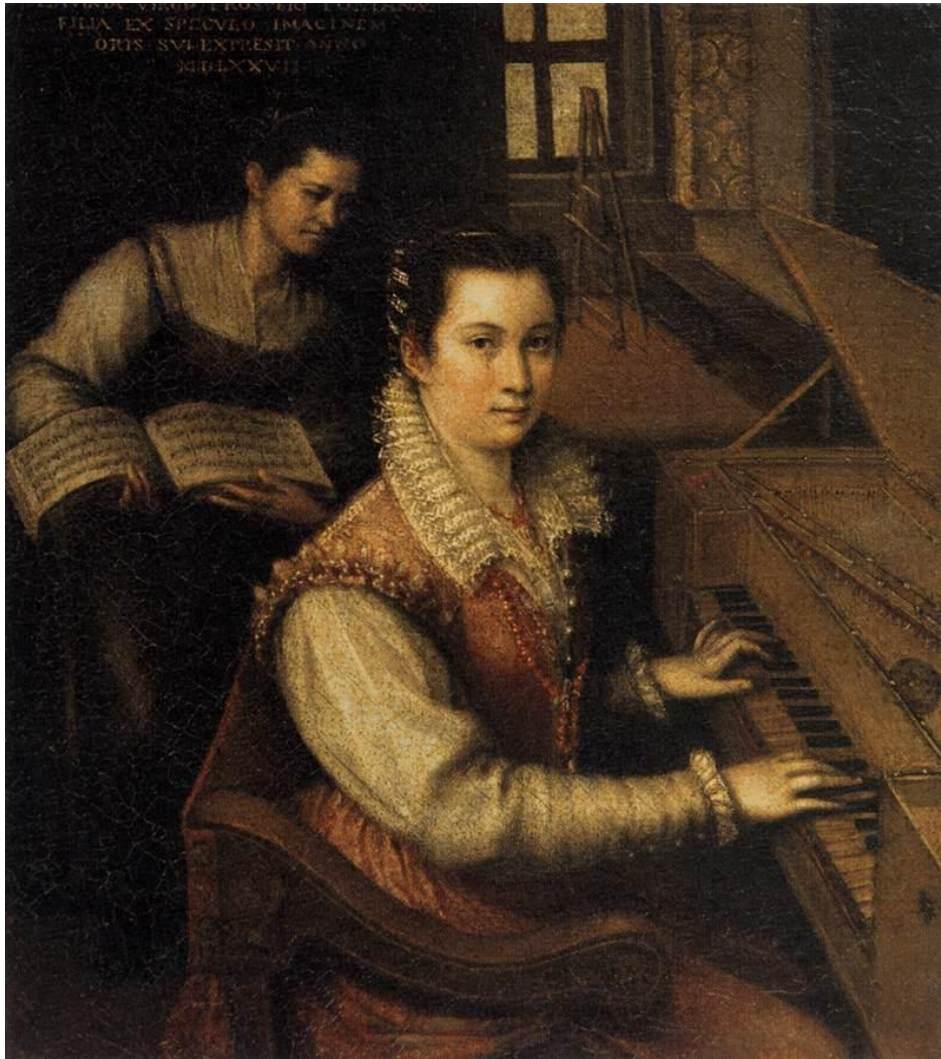
Título y Autora: Retrato de la Familia Gozzadini, su autora es Lavinia Fontana.

Cronología: 1584

Localización: Pinacoteca Nacional de Bolonia

Características técnicas generales: Nos encontramos ante una obra pictórica. Se trata de un óleo sobre lienzo, tiene un gran contraste de color, muy detallada, en esta obra

se encuentran dos perros, lo cual significa fidelidad, que justamente está uno de ellos en el centro, lo cual nos da a entender que ese mensaje es muy importante. Los rostros no son muy expresivos. El detalle de la mano en el brazo de la mujer es una influencia directa de Leonardo DaVinci.

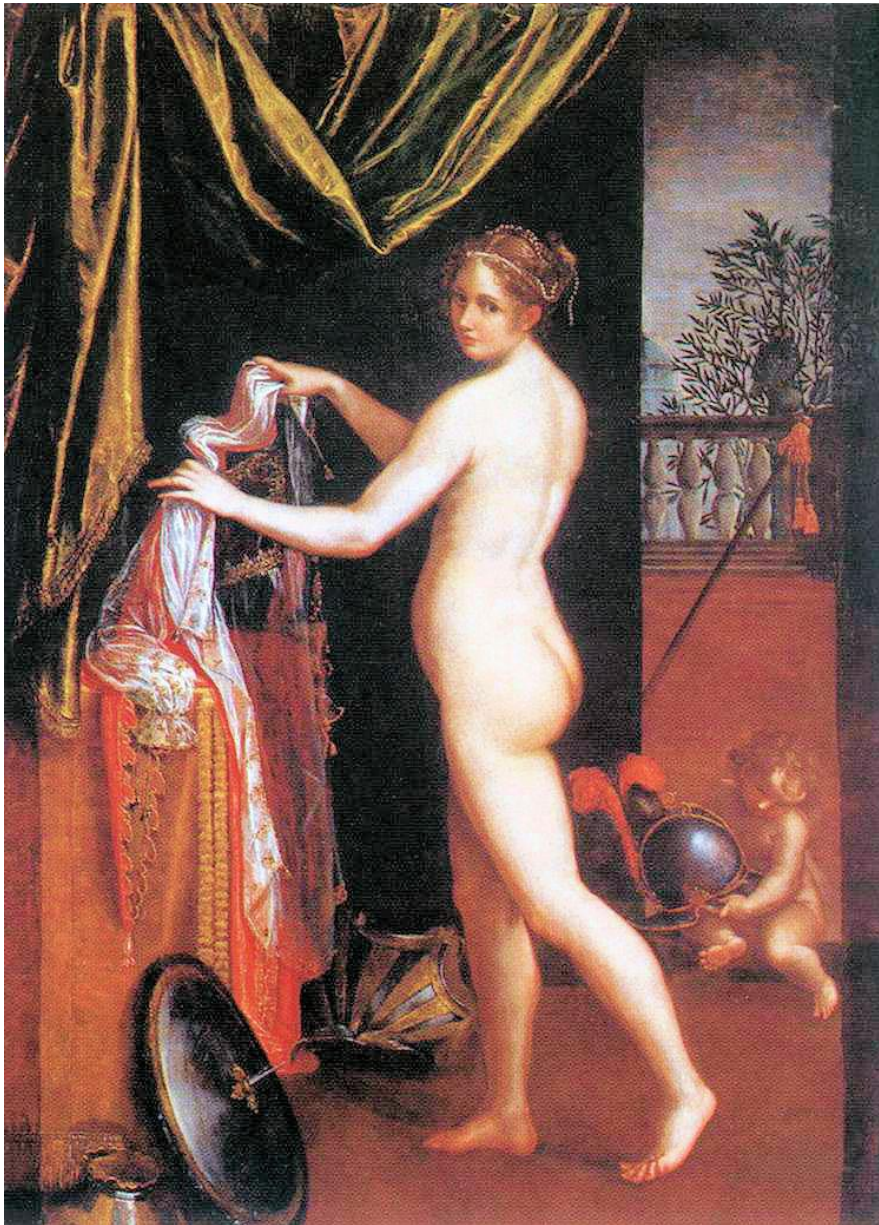
Título y Autora: Autorretrato tocando la espineta. Su autora es Lavinia Fontana.

Cronología: 1577

Localización: Se encuentra en la Academia di Luca

Características técnicas generales: Esta obra se trata de un óleo sobre lienzo. Tiene muchas sombras, está muy detallada, utiliza colores muy oscuros y representa a una mujer tocando el piano y otra mujer atrás con unas partituras.

Tienen sus rostros muy serios. En el fondo podemos observar un lienzo, esto significa que también pueden dedicarse a la pintura. Podemos observar el uso de veladuras, sobre el rostro y las manos.

Título y autora: Lavinia Fontana vistiéndose de Minerva.

Cronología: 1613

Localización: Galería Borghese, Roma

Características técnicas generales: Nos encontramos ante una obra pictórica de óleo sobre lienzo. Están representados una madre y su hijo desnudos. La armadura está en el suelo, un casco, un escudo, una coraza y al fondo una lanza que se encuentra en el balcón. La blancura de la mujer se destaca por los ricos colores del interior. Destaca los colores rojos y dorados. También, hay unas cortinas y la ropa con la que se viste, a simple vista podemos observar que está realizado por la técnica de los paños mojados.

Bibliografía:

- https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lavinia_Fontana
- <https://historia-arte.com/artistas/lavinia-fontana>
- https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lavinia_Fontan
- <http://conchamayordomo.com/tag/pintoras-barrocas>
- https://historia.nationalgeographic.com.es/a/lavinia-fontana-maestra-retrato_16536/amp

SOFONISBA ANGUISSOLA

BIOGRAFÍA:

Sofonisba Anguissola nació el 2 de febrero de 1535 en Cremona y falleció en 1627 en Palermo. Tuvo seis hermanos y desde muy temprana edad su padre les animó a perfeccionar sus talentos.

Desde joven ya se formaba con varios retratistas del momento, por lo que su técnica mejoró.

En 1554, Sofonisba viaja a Roma para terminar de completar su formación, y es allí donde conoce al mismísimo Miguel Ángel.

Con el tiempo se convirtió en una de las artistas más famosas de su época, entre otras cosas por el gran dominio que adquirió gracias a sus maestros y el ámbito del retrato.

Sus obras innovaron la técnica del retrato del Renacimiento llegando a mezclar el arte de Italia y Flandes. Sus representaciones son un tanto informales y los objetos que acompañan a los personajes definen en mayor profundidad su personalidad. Además, estudia psicológicamente a los modelos.

En numerosos retratos la artista aparece leyendo, tocando algún instrumento musical o pintando actividades de personajes de la nobleza.

CONTEXTO HISTÓRICO:

La ciudad en la que nació, Cremona, estaba reponiéndose de dos grandes plagas de peste y de las consecuencias de las guerras entre las tropas imperiales y francesas que habían castigado esta ciudad.

Carlos V tenía la supremacía en Italia gracias a la victoria de Pavía en 1525 y cuando la administración de Milán pasó a España comenzó una época de paz y prosperidad. Cremona, logró ser una de las ciudades más importantes del valle del Po, con un crecimiento cultural especialmente en la música y en las artes plásticas.

OBRAS:

Título y autora: Retrato de la familia Anguissola, su autora es Sofonisba Anguissola

Cronología: 1558

Localización: Nivaagaard (Dinamarca) y Cremona (Italia)

Características técnicas generales: Nos encontramos ante una obra de tipo pictórica. Es una pintura del siglo XVI llevada a cabo en óleo sobre lienzo. Se observa a parte de la propia familia de la autora (Sofonisba Anguissola). Destaca la paleta de color utilizada con tonos muy vivos, la profundidad y el juego de contrastes, luces y sombras.

El fondo de la obra está algo difuminado; respecto a la persona que se encuentra en el centro de la escena es importante resaltar que mira directamente al espectador para provocar que este se "sumerja" más en la obra. Además encontramos un perro en el lado inferior de la derecha de la obra, y es que los perros en este tipo de obras representaban la fidelidad.

Los rostros no son muy expresivos, si que están muy detallados gracias al increíble talento por parte de la autora, siendo esta su especialidad.

Título y autora: Lucia, Minerva y Europa Anguissola jugando al ajedrez, de Sofonisba Anguissola

Cronología: 1555

Localización: Polonia

Características y técnicas generales: es una obra pictórica de carácter familiar en donde salen tres de sus hermanas jugando al ajedrez donde se produce un juego de miradas donde se miran entre ellas pero nunca cruzan las miradas. Al fondo a la derecha aparece una mujer que es la sirvienta de la autora, la cual siempre la acompañaba en todos sus viajes. Hay colores muy vivos y que contrastan entre sí. El fondo está difuminado creando una mayor sensación de realidad. También debemos hablar del juego de luces y sombras que crean una sensación mayor de volumen a la obra. Hay una bastante calidad de detalles en las ropas y en los rostros y finalmente la técnica que predomina es el óleo.

Título y autora: Autorretrato como anciana, Sofonisba Anguissola.

Cronología: 1610.

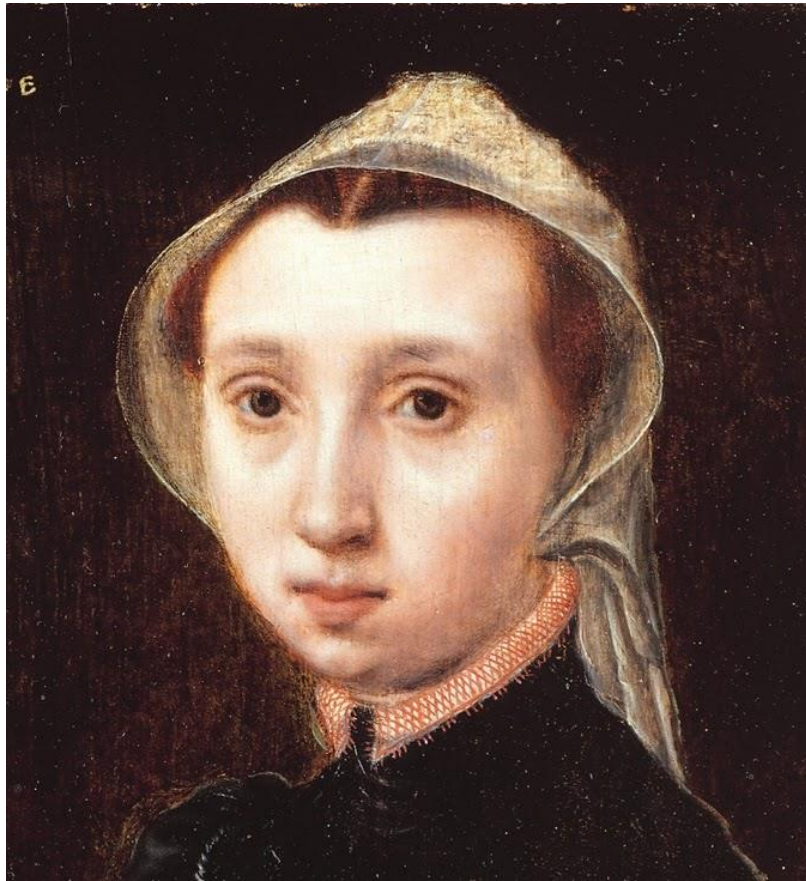
Localización: Gottfried Keller-Stiftung, Switzerland.

Características y técnicas generales: Nos encontramos ante una obra pictórica de estilo manierista. En ella, la autora se representa a ella misma sentada en una silla unos años antes de su fallecimiento (en concreto, 17 años). En su mano derecha (la izquierda desde nuestra perspectiva) sujeta una carta y en la otra, un pequeño libro que entreabre por una página con su dedo índice. La técnica utilizada para la creación de este cuadro es el óleo sobre lienzo. Observamos una notoria falta de fondo además de la utilización de unos colores oscuros, los cuales hacen que resalte más el color rojo del asiento. Vemos una gran capacidad para el autorretrato alentada por todos los años que a él dedicó: las marcadas arrugas en la piel mostrando claramente la vejez de la artista, los párpados caídos también por la avanzada edad, el color grisáceo del cabello... Además, los ropajes de color negro y la lechuguilla blanca tan característica de la época poseen pliegues, lo que hace que la obra sea más realista.

BIBLIOGRAFÍA y WEBGRAFÍA:

- https://es.wikipedia.org/wiki/Sofonisba_Anguissola
- <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/anguissola.htm>
- <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/anguissola-sofonisba/949e390c-13b0-429d-99c9-2b98f2e89a32>
- <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10843/Sofonisba%20Anguissola>
- <https://historia-arte.com/artistas/sofonisba-anguissola>
- <https://dbe.rah.es/biografias/54677/sofonisba-anguissola>
- https://es.m.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_la_familia_Anguissola
- <https://elpoderdelarte1.blogspot.com/2017/03/jugando-ajedrez-obra-de-sofonisba.html>
- <https://www.wikiart.org/es/sofonisba-anguissola/self-portrait-161>

CATHERINA VAN HEMESSEN

BIOGRAFÍA:

Catherina Van Hemessen nació en la ciudad belga de Amberes en 1528. Era hija de Jan Sanders van Hemessen, reputado pintor que instruyó a su hija en el negocio familiar, como era costumbre en la época para muchas mujeres artistas. Formó parte del círculo de la corte hacia 1540, cuando entra junto a su padre, bajo el patronazgo de la reina María de Hungría, de la que fue dama de honor.

En 1554, con 26 años, contrae matrimonio con Christian de Morien, el organista de la catedral de Amberes y su carrera como pintora se frena para dedicarse solamente a su matrimonio, puesto que no se han encontrado trabajos suyos fechados de esa época.

Dos años más tarde, al regreso de la reina a España por la renuncia a la regencia, Caterina y su esposo la acompañan, disfrutando de una vida algo acomodada debido a la ayuda económica de la hermana del emperador, hasta el año 1558, fecha en que fallece su protectora y regresan a los Países Bajos. Se establecen en su ciudad natal, donde muere a los 59 años en 1587.

CONTEXTO HISTÓRICO:

En 1356, la ciudad, que había formado parte del Sacro Imperio Romano, fue anexada al condado de Flandes y perdió muchos de sus privilegios, en parte, debido a la venta de Brujas. Cincuenta años más tarde, la marea política y económica dio un nuevo giro y, durante su Edad de Oro, Amberes se convirtió en una metrópoli internacional, descrita como "la ciudad más bella del mundo".

En la segunda mitad del siglo XVI, la ciudad fue el centro de las luchas político-religiosas entre los protestantes del norte y los católicos del sur (España), lo que llevó a cerrar el río Escalda. Desde el punto de vista económico, esto supuso un desastre. Sin embargo, la ciudad continuó floreciendo culturalmente hasta mediados del siglo XVII gracias a pintores como Rubens, Anthony Van Dyck, Jordaens y Teniers, grabadores tales como Plantin y Moretus, y los famosos constructores del clavicordio **de Amberes**.

OBRAS:

Título y autor: Autorretrato de Catherina Van Hemessen.

Cronología: 1548

Localización: Michaels Collection en Sudáfrica.

Características generales: Nos encontramos ante una obra pictórica realizada con la técnica de óleo sobre tabla. En ella aparece representada la propia pintora, por lo que

se trata de un autorretrato. Podemos ver a una mujer de aspecto joven con un vestido rojo y negro sujetando un pincel y en frente suya tiene un caballete con un lienzo, por lo que se está representando a sí misma pintando.

En el cuadro predomina la línea sobre la mancha de color y no tiene un fondo definido ya que es de un solo color; lo que genera un contraste con la figura y los colores blancos.

Título y autor: Retrato de una dama de Catherina Van Hemessen.

Cronología: 1551

Localización: Bowes museum

Características generales: Nos encontramos ante una obra pictórica realizada con la técnica de óleo sobre tela. En ella podemos ver el retrato de una mujer que aparenta ser de mediana edad. Lleva un vestido negro que hace contraste con el fondo iluminado. Al mismo tiempo en este fondo podemos ver la sombra de la mujer, por lo que se puede interpretar que en frente de ella podía haber una vela o alguna cosa que la estuviera alumbrando.

En las manos podemos ver como la mujer juega con el anillo que tiene en uno de sus dedos, puede que esto sea alguna simbología o simplemente por gusto de la artista.

En todos sus retratos se puede apreciar que los ojos son bastante más pequeños que el resto del rostro. Además la mayoría de sus cuadros son representaciones femeninas, a excepción de uno o dos cuadros.

Título y autor: Joven tocando el virginal de Catherina Van Hemessen.

Cronología: 1548

Localización: Museo Wallraf-Richartz

Características generales: Nos encontramos ante una obra pictórica realizada con la técnica de óleo sobre tabla. En ella aparece representada una mujer que se cree que podría ser la propia autora ya que aparece vestida de igual forma que en el autorretrato que pintó (vestido rojo y negro con una especie de pañuelo blanco en la cabeza). Además aparece tocando un instrumento, lo que significa una forma de introducir a la mujer en un mundo hasta entonces dominado por hombres. Suele recurrir a estas representaciones ya que a veces pinta a mujeres realizando actividades hasta entonces poco comunes para ellas.

Al igual que en sus otros retratos la figura contrasta con el fondo gracias a un juego de luces y sombras.

Título y autor: Retablo de Tendilla de Catherina Van Hemessen.

Cronología: 1550

Localización: Cincinnati Art Museum

Características generales: Nos encontramos ante una obra pictórica, concretamente ante un retablo. Este retablo es de las únicas obras religiosas que se conocen de la autora y fue pintado junto a su padre.

Podemos apreciar distintas obras de carácter religioso, a la izquierda aparecen Adán y Eva en el momento en que Eva ha cogido la manzana. Podemos apreciar también distintos pasajes de la vida de Cristo, en el centro aparece Cristo crucificado y en uno de los laterales aparece tras haber muerto rodeado por otras personas; también se puede apreciar la escena del nacimiento de Cristo.

Todas las pinturas presentan una gama cromática muy parecida ya que usa las mismas tonalidades para el fondo, azul y verde y las vestimentas son también en su mayoría del mismo color; rojo y verde, este suele ser un recurso bastante utilizado ya que son colores que contrastan mucho.

Este retablo pertenecía al extinguido monasterio de San Jerónimo de Santa Ana.

BIBLIOGRAFÍA:

https://www.ecured.cu/Caterina_van_Hemessen

<https://www.visitflanders.com/es/destinos/amberes/historia/>

Autorretrato de Catharina van Hemessen - Wikipedia, la enciclopedia libre

Archivo:Caterina van Hemessen Portrait of a Lady.jpg - Wikipedia, la enciclopedia libre

mujeres EN OFICIOS DE HOMBRES. (ull.es)

IRENE DI SPILIMBERGO

BIOGRAFÍA

Nació un 17 de octubre de 1538 en Spilimbergo, un pequeño pueblo a unos treinta kilómetros al noroeste de Udine. Irene era la segunda hija del Conde Adriano di Spilimbergo y de la aristócrata veneciana Giulia Da Ponte. Dos años después de la muerte de Irene, Dionigi Atanagi publicó la Vita di Irene da Spilimbergo, un melancólico relato de la breve existencia de una chica de origen noble, culta y

refinada, muerta a los diecinueve años de una enfermedad imprevista y misteriosa, donde reúne la información llegada hasta hoy.

Como miembro de la nobleza, se esperaba de Irene que se convirtiera en una joven educada que dedicaba su tiempo a coser y bordar, pero cuando su abuelo se dio cuenta del potencial de su nieta, decidió supervisar su educación y ofrecerle la posibilidad de estudiar música con reconocidos compositores venecianos. Irene destacó pronto, asimilando de forma rápida las enseñanzas. Puliendo su camino, descubrió su verdadera vocación, gracias a un lienzo que contempló un día de la pintora Sofonisba Anguissola. En Spilimbergo aprendió los primeros rudimentos del dibujo de una mujer llamada Campaspe. Vivía en el castillo, desde el cual se divisaba una magnífica vista al río Tagliamento y a los Alpes cárnicos.

Atacada por una fiebre violenta, con dolores intensos de cabeza, después de veinte días murió de agonía el 15 de diciembre de 1559. La breve vida que tuvo le impidió convertirse en una persona reconocida como aquella mujer a la que admiró y quiso imitar. Toda la música, poesía y pintura que Irene desarrolló, por desgracia, no se conservó, y no pudo ser juzgada por las futuras generaciones.

CONTEXTO HISTÓRICO

El Renacimiento italiano fue uno de los momentos más espléndidos y creativos de la historia del arte. Se inició en un período de grandes logros y cambios culturales en Italia, y se extendió desde finales del siglo XIV hasta alrededor de 1600. Muchos artistas embellecieron todas las cortes italianas con su genio. Sin embargo, la gran mayoría fueron hombres (Miguel Ángel, Leonardo da Vinci...) debido a que aún estaba bastante implantada la estructura patriarcal en la que se defendía un modelo de sociedad en el que la mujer no tenía otro lugar que el monasterio o el hogar. Así que durante el Renacimiento son escasos los nombres propios de mujeres artistas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARTE RENACENTISTA ITALIANO

- > Imitación de la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma.
- > Realización de una belleza ideal, ajustada a cánones dictados por la razón.
- > Búsqueda de la serenidad y el equilibrio que proceden de la armonía del todo.
- > Creación de obras, cuya claridad y perfección les dan una validez permanente.
- > Es narrativa: expone historias y sucesos, reales o ficticios, sacados de la religión, de la mitología o de la historia.
- > Es realista: las figuras humanas o de animales, y los objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado.
- > El cuadro se presenta con la perspectiva geométrica y da ilusión de profundidad.

- > Se da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente.

OBRA Y REPERCUSIÓN

Debido a que nos encontramos ante una artista de la cual no se han conservado obras, no hay demasiado que comentar. Se ha hecho una búsqueda cuidadosa y hemos encontrado la siguientes imagen, sin embargo, no estamos seguros de que sean realmente obra de Irene di Spilimbergo.

Título y autora: San Sebastián, de Irene di Spilimbergo.

Cronología: S. XVI

Localización: Actualmente no sabemos dónde puede estar localizada la obra. Sin embargo, al tratarse de una artista italiana, es posible que se encuentre en algún museo de dicho país.

Características técnicas generales: pintura al óleo, gran esfuerzo por representar el cuerpo humano, se difumina el fondo en el paisaje.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

http://agrega.educacion.es/repositorio/30052014/47/es_2014053012_9221417/caractersticas_generales_del_arte_renacentista_italiano.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_italiano#:~:text=El%20renacimiento%20italiano%20comenz%C3%B3%20en,los%20papas%20del%20siglo%20XVI

<http://mujeresenlahistoria.com/defaultsite>

<https://www.pinterest.com.mx/pin/353743745701835608/>

<http://elpapeldelamujerenlahistoriadelarte1.blogspot.com/2016/05/irene-dispilimbergo.html>

<https://classroom.google.com/u/0/c/Mzk2MzE0MjYwODc0?hl=es>

PROPERZIA DE ROSSI

CONTEXTO HISTÓRICO:

Properzia de Rossi es considerada como la primera escultora que trabajó en mármol. En esa época, era algo que se creía imposible para una mujer por la fuerza física que implica esculpir la piedra.

Properzia vivió en Bolonia. Fue conocida gracias a Giorgio Vasari, arquitecto pintor y primer historiador del arte italiano que escribió un famoso libro llamado "*Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores Italianos*", que fue publicado en 1550, veinte años después de la muerte de Properzia. En este libro sobre los artistas italianos, la única mujer citada por el autor Vasari es Properzia de Rossi.

La época en la que vivió esta escultora es el Renacimiento. El Renacimiento fue todo un movimiento cultural que surgió en Europa en los siglos XV y XVI. Atrás quedaba la Edad Media con su Teocentrismo poniendo a Dios como centro de todo. Ahora, con éste nuevo periodo comenzaba la Edad Moderna, dando fruto a las ideas del humanismo que otorgaban una nueva concepción del hombre y su relación con el mundo.

A Properzia le tocó vivir en una época difícil. Para empezar, la escultura era un arte viril, pues el martillo y el cincel son herramientas arquetípicas masculinas. Y romper paradigmas no era tan fácil en ese contexto cuando la virtud, la modestia y la obediencia eran las máximas cualidades exigidas a una mujer.

En esa época las mujeres respetables no podían salir a las plazas así porque sí, ya que las calles y la vía pública estaban ajenas a ellas y debían mantener el “decoro”. No se sabe cómo logró superar tantas barreras, pero si que llegó a tener un importante reconocimiento en su momento. pero tras su muerte su nombre fue olvidado, como tantas otras, hasta el siglo XX cuando la investigación feminista la rescató del olvido.

BIOGRAFÍA:

Properzia de Rossi fue una escultora de la Italia renacentista. Nació en 1490 y estudió con Marcoantonio Raimondi. En sus inicios realizó pequeños frisos de temas religiosos después se inclinó hacia esculturas y retratos. Para la reconstrucción de la fachada oeste de San Petronio en Bolonia se realizó un concurso del cual salió ganadora y le encargaron tres sibilas, dos ángeles y paneles con relieves, incluyendo el tema de “José y la esposa de Potifas”.

Vasari utilizó la obra de Properzia en San Petronio como un ejemplo de cómo todas las mujeres, incluso aquellas grandes artesanas, no podían escapar de su naturaleza femenina. Gracias a las obras de Vasari, se reconoció más a Properzi de Rossi que, si bien había ganado importantes comisiones en su vida, murió antes de llegar a los cuarenta años, en la quiebra y sin parientes cercanos o amigos.

OBRAS:

Título de la obra: La anunciación

Cronología: 1490-1453

Localización: Museo Cívico Medieval de Bolonia

Características generales: Nos encontramos ante una obra de relieve medio-alto, esculpida en mármol. Con un estilo religioso. Ambos personajes poseen una gran sensación de movimiento, podemos ver también un recuerdo de la técnica de los paños mojados de Fidias del arte grecorromana. Vemos también Horror Bacui, no queda ninguna parte libre. En el fondo vemos una escultura típica de Grecia y Roma.

Título de la obra: José y la esposa de Putifar.

Cronología: Año 1520.

Localización: Museo de San Petronio (Bolonia, Italia)

Características técnicas generales: Expresa perfectamente la permanencia de los ideales clásicos de la Bolonia del siglo XVI. Los cuerpos que Rossi hace en esta obra son muy musculosos y presentan un equilibrio asombroso. Los viste con estilo clasicista, lo que demuestra su conocimiento de las fuentes de la antigüedad clásica. Además, la energía que se aprecia en el movimiento de las figuras se relaciona con las multitudes exuberantes que representa Correggio, que fue uno de sus más claros referentes. Esta obra es muy importante porque es la primera escultura, al menos conocida, firmada por una mujer en una iglesia occidental.

Título de la obra: Colgante con hueso de cereza

Cronología: 1515-1520

Localización: Museo Degli Argenti en Florencia

Características generales: Nos encontramos ante una obra en la que observamos un hueso de fruta que parece de melocotón, pero en realidad es un hueso de cereza por el tamaño que tiene. Este hueso está sujetado por un metal brillante que está alrededor del círculo que presenta el hueso en el centro.

Título de la obra: Escudo de la familia Grassi.

Cronología: Año 1568.

Localización: Museo Civico Medievale, Bolonia.

Características generales: Esta obra está hecha empleando la técnica de la filigrana de plata, esta obra cuenta con partes fundidas, cristal de roca, madera de boj, pipas de avellana, etc... La joya está formada por once piezas de hueso de ciruela incrustadas.

WEBGRAFÍA:

<https://nale45.wordpress.com/2018/02/25/properzia-di-rossi-la-escultora-del-renacimiento-que-firmo-su-obra/>

<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2964/Mujeres+en+oficios+de+hombres.+Artistas+en+el+Renacimiento..pdf;jsessionid=52F8A27C541ED4E2FBF25A68EF74B591?sequence=1>

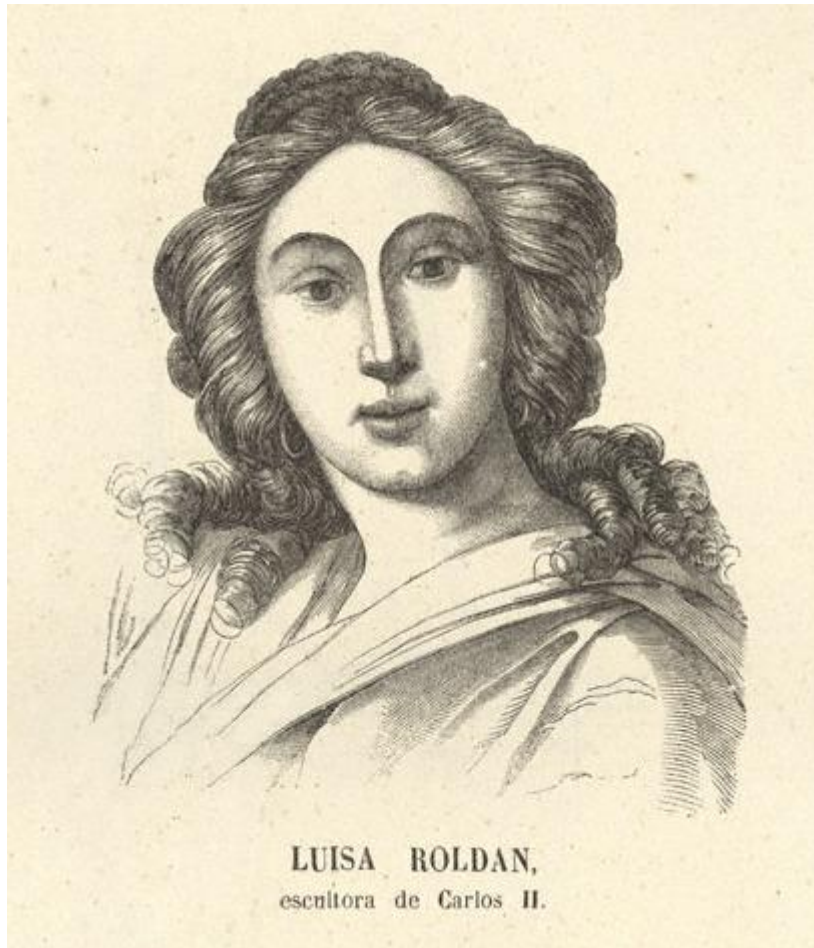
<https://www.mexicosocial.org/properzia-di-rossi-escultora-del-renacimiento/>

<https://vidasfamosas.com/2009/07/30/properzia-de-rossi-la-escultora-milagrosa/>

<https://es.artsdot.com/@@/8Y3GR5-Propertzia-De-Rossi-José-y-la-esposa-de-Potifar>

BARROCO

LUISA ROLDÁN

BIOGRAFÍA

Luisa Ignacia Roldán Villavicencio, nació en Sevilla el 8 de septiembre de 1652 y murió en Madrid el 10 de enero de 1706. Es conocido como ``La Roldana´´. Es conocida por ser la primera mujer escultora registrada en España.

Es una de las principales figuras de la escultura del Barroco en la Andalucía de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Su fama alcanza mayor relieve desde que Antonio Palomino la reconoció como una escultora tan importante como su padre Pedro Roldán.

El taller de su padre alcanzó gran prestigio y le llegaban numerosos encargos, por lo que no es de extrañar que sus hijas mayores ayudaran desde muy jóvenes en el taller familiar; se sabe que Francisca se dedicaba a la policromía y que María y Luisa se inclinaron más hacia la escultura.

Se formó influida principalmente por su padre, en cuyo taller de Sevilla trabajó hasta su matrimonio en 1671. Su escultura fue de temática religiosa, siguiendo las directrices del Concilio de Trento de humanizar el arte de las imágenes, para poner la religión más cercana al pueblo. Realizó esculturas de tamaño natural para procesionar, en madera o de barro cocido con policromía y muchas de ellas de las llamadas «de candelero» o para vestir, así como también otras de pequeños grupos de devoción para particulares y conventos. Después de dos años de estancia en Cádiz, viajó a Madrid, donde trabajó como escultora de cámara para los monarcas Carlos II y Felipe V hasta su fallecimiento.

CONTEXTO HISTÓRICO:

En el Renacimiento, el espacio de la mujer estaba limitado a su casa, en la cual debía educar a sus hijos hasta la edad de 7 años. Tras esto, los hombres recibían una educación paternal mientras las niñas aprendían, de la mano de la madre, a socializar. No era necesario que supieran leer o escribir pues eso estaba reservado para los hombres, no obstante, en el Barroco empieza a cambiar...

Su caso es excepcional, pues se trata de una de las dos únicas mujeres escultoras que se conocen antes del siglo XIX; la otra, la italiana del siglo XVI Properzia de' Rossi, cuya historia tiene un final trágico (murió antes de cumplir cuarenta años, en la miseria y sin parientes ni amigos). Luisa Roldán, “la Roldana”, es por tanto un caso casi único, que no solo desarrolló su actividad como escultora, sino que además logró ganarse prestigio por ello y ascender en la escala social.

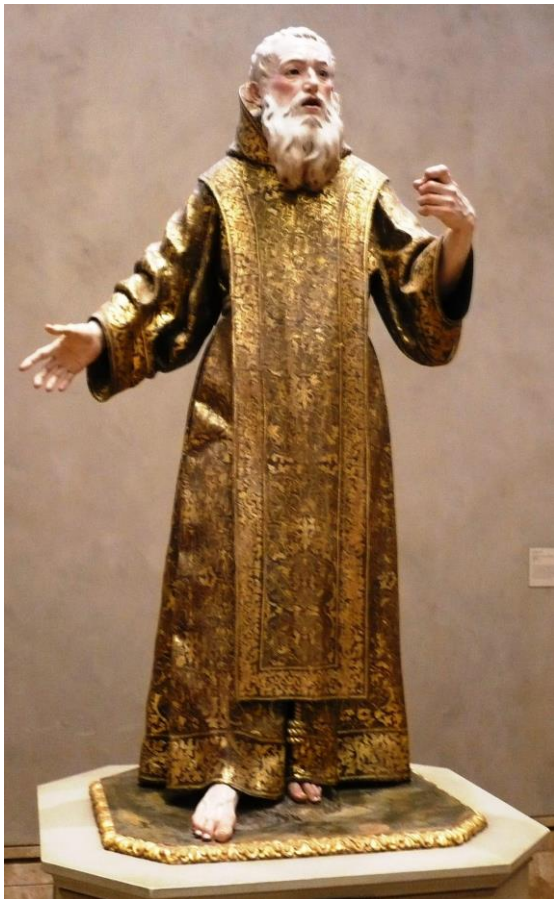
Sin embargo, la crisis que azotaba el antes poderoso imperio español hizo que su situación no fuera tan deseable como puede parecer en un primer momento. Luisa Roldán no siempre conseguía cobrar por las obras que realizaba para los nobles y el cargo que ostentaba en la corte era más honorífico que otra cosa, pues raramente fue retribuida por él. Así, a pesar de todo su prestigio vivió sumida en la pobreza. Aunque podría haber regresado a Sevilla y solicitar la ayuda de su padre, que en ese momento regentaba el taller más importante de la ciudad y uno de los más relevantes de España y había conseguido reunir fortuna y poder, Luisa permaneció en Madrid.

Tras la muerte de Carlos II en 1700 y el ascenso al trono del primer Borbón, Felipe V, Luisa solicitó recuperar de nuevo su cargo, el cual le fue concedido a finales de 1701. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de desarrollar su arte dentro de la corte francesa, pues falleció poco después, hacia 1704, sumida en la miseria.

Para finalizar, podemos hablar de mujeres artistas contemporáneas como lo son:

- Mary Beale(1633-1699)
- Orsola Maddalena Caccia (1596-1676)
- Giovanna Garzoni (1600-1670)
- Virginia da Vezzo (1601-1638)
- Elisabetta Sirani (1638-1665)

OBRAS:

Título de la obra: San Ginés de la Jara

Cronología: finales del siglo XVII y principios del XVIII.

Localización: Getty Center (LA)

Características de la obra: Es una escultura de bulto redondo, la cual tiene mucha expresividad, su vestimenta se encuentra muy detallada y predomina el color dorado.

En su rostro podemos ver un color rojizo en las mejillas y el pelo y la barba también con un cierto detalle. Esta escultura es policromada.

Título de la Obra: Virgen con el Niño y san Juan Bautista

Cronología: Entre 1689 y 1706

Localización: Museum de Dallas (Texas)

Características de la obra: Nos encontramos ante una escultura de bulto redondo, donde se representa a una madre amamantando a uno de sus hijos, en esta escultura se utiliza la técnica de los paños mojados tanto en la ropa de la madre como en la de los hijos, es una figura idealizada, tiene colores muy oscuros. Encontramos en la obra una figura de un animal en la que su pelo se encuentra bastante detallado como en la de los demás personajes.

Título de la Obra: Ntra Sra de la Soledad

Cronología: 1688

Localización: Puerto real, Cádiz

Características de la obra: Estamos ante una escultura muy conocida de esta artista, si empezamos de hablar de su rostro, destaca su expresividad. Esta virgen se encuentra con lágrimas en el rostro. Su rostro y las manos es lo único que se deja ver entre sus vestimentas. Como en otras de sus muchas obras está virgen vuelve a tener el rostro blanquecino y sus pómulos rojizos. Lo que llama más la atención de esta obra es que está muy sobrecargada, predomina el dorado, plateado, muchas joyas...

Bibliografía:

https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Rold%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Properzia_de%E2%80%99Rossi
<https://www.cromacultura.com/luisa-roldan/>
https://lpliteratura.fandom.com/es/wiki/La_mujer_del_Barroco
<http://conchamayordomo.com/2020/09/22/mary-beale/>
<https://www.aparences.net/es/actualidad/las-damas-del-barroco/#:~:text=La%20exposici%C3%B3n%20presenta%20obras%20de,de%20relieve%20el%20papel%20de>
<https://www.google.es/amp/s/es.aleteia.org/2020/11/02/descubre-a-luisa-roldan-la-escultora-del-barroco/amp>

JOSEFA DE ÓBIDOS

BIOGRAFÍA:

Josefa de Óbidos fue una mujer que nació en el año 1630 en Sevilla. Vivió la época del barroco, en la cual ella misma fue la que a través de su obra influyó el barroco portugués y llevó a España el gusto por el bodegón, lo que la convierte una artista muy importante.

A los 14 años Josefa se instaló en Óbidos junto a sus padres; para dos años después ingresar en un convento, donde recibió enseñanzas religiosas y los primeros conocimientos artísticos, los cuales fue usando en sus primeras obras, donde ya se veía que tenía un gran talento.

En 1653 abandonó el convento para regresar a la casa de sus padres, ese mismo año recibió un encargo para diseñar varios grabados para una edición de los Estatutos de la Universidad de Coímbra.

Su carrera artística consta de dos fases; una primera en la que se notaba la influencia española (bodegones al estilo sevillano) y una segunda con unas influencias más orientales (expresiones naturalistas, escenas sacras), lo que marcó la pintura del barroco portugués.

Finalmente murió en Óbidos en 1684, a los 54 años y fue enterrada en la iglesia de San Pedro (de Óbidos).

CONTEXTO HISTÓRICO:

El siglo XVII es una época de crisis demográfica en España, especialmente a causa de las epidemias de peste y el hambre que esta provocó. Además, descendió el comercio con América, lo que afectó gravemente a la economía española. Josefa vivió en una época en la que Andalucía (su tierra natal) tenía grandes problemas demográficos debido a las epidemias y a la desesperación de las personas por huir para escapar de esta situación, siendo su lugar de destino las Indias.

La monarquía española entró en decadencia en este siglo. Para la gobernación del país, tenían gran importancia los validos reales. Estos tiempos fueron momentos de dificultades por los conflictos de Cataluña y Portugal en 1640 debido a su proyecto de Unión de Armas.

Si nos vamos al terreno cultural, encontramos que la universidad tuvo una etapa de decadencia en la enseñanza y en la ciencia. Sin embargo, a mediados del siglo, los “novatores” impidieron que España se alejara demasiado de la nueva ciencia existente en Europa. En el ámbito artístico, es reconocido que esta época fue una de las más importantes ya que tanto la literatura como la pintura alcanzaron un gran esplendor.

OBRAS:

Título y autora: Naturaleza muerta con dulces y barros, su autora es Josefa de Óbidos.

Cronología: 1676.

Localización: Biblioteca Municipal Braamcamp Freire de Santarém.

Características técnicas generales: Nos encontramos ante una obra de tipo pictórica. Es una pintura de finales del siglo XV llevada a cabo en óleo sobre lienzo. Se observan pequeños pasteles y flores colocados de forma conjunta en diversos puntos de apoyos, tales como la bandeja, una pequeña caja, etc. Destaca sobre todo la paleta de color utilizada con tonos muy vivos y la ausencia de fondo, luces y sombras. El estilo usado en esta obra es claramente el llamado “bodegón” por el uso de este. Toda la comida y flores están sobre una mesa de madera. Las flores dan el aspecto de estar algo caídas y retorcidas, lo que nos hace pensar que están muertas, de ahí el nombre de la obra.

Título: St. Mary Magdalene.

Cronología: 1650.

Localización: Convento do Louriçal, Portugal.

Características generales: Nos encontramos ante una obra pictórica realizada con la técnica óleo sobre cobre. En ella vemos representada a la famosa María Magdalena con un rostro que expresa tristeza, melancolía... Esta se encuentra en una habitación oscura, iluminada únicamente por una vela. Al frente de la protagonista, vemos una mesa con algunos objetos: un libro, lo que parece ser una cruz... Tras ella, vemos un oscuro fondo en el que es bastante complicado distinguir algo.

Vemos que la escena es bastante oscura por los colores utilizados y que la luz que ha recreado la artista es muy realista debido a que las zonas iluminadas y las sombras son las que deben ser por la posición de la vela.

La representada tiene una piel muy pálida. Además, muestra gran expresividad (lo más representativo es el rostro) sin perder la delicadeza de sus movimientos (esto lo vemos en la fina pose de sus manos). La artista hace uso de veladuras en la ropa, la piel, la vela... que destacan claramente sobre el oscuro fondo. Josefa de Óbidos, para dar más realismo a su obra, pinta arrugas en los ropajes.

Título: Cordero Pascual

Cronología: S.XVII

Localización: Museo de Évora

Características generales: Nos encontramos ante una obra pictórica hecha con unos materiales de óleo y lienzo. En esta obra podemos ver a un cordero atado por sus patas, donde es representado irónicamente. La autora quería representar el cordero De Dios siendo martirizado y estando muy tranquilo, aceptando su destino. En primer plano aparece un marco lleno de flores con colores muy vivos y llamativos.

El fondo de esta obra es negro recordándonos al estilo tenebrista y donde la luz no es realista. Hay una gran cantidad de detalles en el cordero haciéndolo realista y además de un gran esbozo, ya que sobresale de la obra.

BIBLIOGRAFÍA:

<http://conchamayordomo.com/2018/06/02/josefa-de-obidos/>

<https://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com/2019/01/siglo-xvii-josefa-de-obidos.html>

<https://es.wikidat.com/info/josefa-de-obidos>

<https://sites.google.com/site/lamujerenelarte/Home/barroco-sxvii-xviii/josefa-de-bidos>

<https://artsandculture.google.com/asset/saint-mary-magdalene-josefa-d-%C3%93bidos/LQEhqNaU6PXYgg>

<http://www2.ual.es/ideimand/emigracion-andaluza-a-indias-en-el-siglo-xvii/>

<https://www.websaber.es/historia/espana/sigloxxvii/historiaespanasigloxxvii.htm>

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cordero_Pascual

CLARA PEETERS

BIOGRAFÍA:

Clara Peeters nació alrededor de 1590 (no se conoce la fecha exacta), en Amberes, Países Bajos Españoles (Bélgica). Fue una célebre pintora flamenca.

No existen datos de su vida, según los historiadores, hay archivos del bautismo de Clara, en una iglesia de Amberes, como hija del pintor Jan Peeters en 1594. Otro

documento encontrado menciona el casamiento de Clara Peeters, quizás la misma persona, en la misma iglesia con el pintor Henri Joosen en 1639.

Siendo muy joven, tendría alrededor de 14 o 15 años, en 1607 apareció su primera pintura “Bodegón con galletas”; comenzó a pintar bodegones, un tipo de pintura que empezaba a surgir en los primeros años del siglo XVII. Está considerada como una de las precursoras de la naturaleza muerta o bodegón en los Países Bajos, durante la Edad Moderna. Se supone que Clara ha podido vivir en Amsterdam y La Haya, ya que muestra evidencia de las influencias de otros pintores holandeses de bodegones.

CONTEXTO HISTÓRICO:

En la segunda mitad del siglo XVI, la ciudad fue el centro de las luchas político-religiosas entre los protestantes del norte y los católicos del sur (España), lo que llevó a cerrar el río Escalda. Desde el punto de vista económico, esto supuso un desastre. Sin embargo, la ciudad continuó floreciendo culturalmente hasta mediados del siglo XVII gracias a pintores como Rubens, Anthony Van Dyck, Jordaens y Teniers, grabadores tales como Plantin y Moretus, y los famosos constructores del clavicordio de Amberes.

A partir de 1650 Amberes entró en una franca decadencia que duró hasta el siglo XIX, dado que el Escalda permanecía cerrado y la ciudad se había convertido en poco más que una ciudad de provincias. Sólo después de la caída de Napoleón en Waterloo (1815), un corto período de prosperidad llegó a Amberes, pero este terminó con la Revolución belga (1830) y, una vez más, el cierre del Escalda. El río finalmente se volvió a abrir en 1863, allanando el camino para que Amberes regresara a su antigua gloria.

Aparte de las interrupciones durante las dos guerras mundiales, Amberes ha experimentado un crecimiento económico constante desde el inicio del siglo XX y ahora alberga el segundo puerto más grande de Europa, así como es el centro mundial de los diamantes en bruto.

OBRAS:

Título y autor: Bodegón con queso, pan y utensilios para beber de Clara Peeters

Cronología: 1615

Localización: Museo Mauritshuis de La Haya

Características generales: Nos encontramos ante una obra pictórica realizada con la técnica de óleo sobre tabla de madera, en ella podemos observar un gran bodegón en el que destaca sobre todo el queso por el realismo que posee.

El fondo es totalmente oscuro y se puede apreciar el juego de luces y sombras ya que hay partes más iluminadas que otras y aparece la sombra de varios objetos y alimentos.

Además del queso destaca el plato de almendras y la copa de agua.

La firma de la autora aparece en el cuchillo de plata, además, Clara Peeters se autorretrata en la tapa de la jarra que aparece detrás del plato de quesos.

Título y autor: Bodegón con un pez y un gato de Clara Peeters

Cronología: 1620

Localización: Museo Nacional de Mujeres en el Arte

Características generales: Nos encontramos ante una obra pictórica realizada con la técnica de óleo sobre tabla. En ella aparecen varios alimentos como el pescado o gambas sobre una bandeja de plata, lugar en el que la autora decide retratarse delicadamente. Los peces que aparecen hacen alusión a Cristo, además estos están colocados en forma de cruz.

Es de las pocas veces que la pintora retrata animales vivos en lo que se conoce también como 'naturaleza muerta', en este caso un gato robando un pez. Además esta representación hace la escena más cotidiana.

Este cuadro presenta tonos muchos más oscuros que los anteriores y apenas se observa juego de luces y sombras a excepción del brillo que posee el pez.

Título y autor: Mesa con mantel, salero, taza dorada, pastel, jarra, plato de porcelana con aceitunas y aves asadas de Clara Peeters.

Cronología: 1611

Localización: Museo del Prado

Características generales: Nos encontramos ante una obra pictórica realizada con la técnica de óleo sobre tabla, en ella aparecen multitud de alimentos además de un salero y una jarra.

El fondo vuelve a ser oscuro e indefinido, pero es el primer cuadro de la artista en el que la mesa aparece con un mantel de flores bordadas, en él se pueden apreciar las marcas de haber estado doblado.

Podemos apreciar brillos en las aceitunas, el vaso de agua, la jarra y el metal del salero, que a su vez es un símbolo de riqueza ya que en la época esta era muy cara.

Vuelve a aparecer el cuchillo nupcial de plata de la primera obra y la pintora vuelve a poner su firma en él.

Todos estos detalles otorgan al cuadro un gran realismo y unas cualidades técnicas increíbles.

Título y autor: Bodegón con pescado vela, alcachofas, cangrejos y gambas de Clara Peeters

Cronología: 1611

Localización: Museo del Prado

Características generales: Nos encontramos ante una obra pictórica realizada con la técnica de óleo sobre tabla. En ella aparecen algunos alimentos además de una copa de vidrio, una vela, un colador, etc.

Podemos apreciar un fondo oscuro y ciertas zonas más iluminadas que otras, el pescado y los cangrejos reciben directamente la luz, mientras que los objetos de detrás aparecen más oscuros. Además los peces poseen un brillo característico de la técnica del óleo.

En este cuadro es la primera vez que aparece representado un pez en un bodegón, ya que este tipo de pinturas eran poco comunes en la época.

Podemos apreciar también la vela apagada, esto hace referencia al paso del tiempo. Las alcachofas hacen referencia a las flores, ya que a la artista le gustaba decorar sus bodegones con flores, por lo que decide pintar las alcachofas con forma de flor.

Como en la mayoría de sus obras la artista decide autorretratarse, esta vez lo hace en la parte de metal de la jarra de la derecha.

BIBLIOGRAFÍA:

<https://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com/2019/10/siglo-xvii-clara-peeters>.

<https://www.visitflanders.com/es/destinos/amberes/historia/>

El arte de Clara Peeters - Exposición - Museo Nacional del Prado (museodelprado.es)

Still Life of Fish and Cat - Clara Peeters — Google Arts & Culture

Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas - Wikipedia, la enciclopedia libre

ELISABETTA SIRANI

CONTEXTO HISTÓRICO:

El Barroco fue testigo del nacimiento de varios de los grandes nombres de la historia del arte. Entre ellos, está Elisabetta Sirani, quien a pesar de tener una vida corta dejó un legado artístico en las grandes cortes europeas.

Han pasado 339 años desde que la ciudad italiana de Bolonia vio llegar a Elisabetta Sirani al mundo. Aquel tiempo era un momento en el que la norma para una mujer era casarse pronto y cuidar de los suyos. Elisabetta pudo desarrollar una carrera que llevaría a sus obras a adornar los muros de las cortes reales más importantes de Europa. Mucho de esto se debe a la ciudad en la que nació. Boloña se consideraba una ciudad progresista en lo que se refiere al rol de la mujer. Debido a esa libertad que podían tener las mujeres, la hija de Margarita y Giovanni Andrea. Sirani pudo entrenarse en las artes desde muy joven.

En el siglo XVII, la ciudad de Bolonia era muy liberal en términos de oportunidades profesionales para las mujeres que se dedicaban a la pintura. Sin embargo, las estrellas de la escuela de Bolonia fueron artistas masculinos como Guido Reni, Francesco Albani, Giovanni Francesco Barbieri, Domenichino, los hermanos Carracci y su primo Ludovico Carracci, quienes fundaron una academia de arte en Bolonia en 1582.

Elisabetta Sirani nació en esta atmósfera próspera el 8 de enero de 1638. Su padre, Giovanni Andrea Sirani, también fue un pintor exitoso que estudió con Guido Reni y trabajó en su taller. Andrea Sirani también tenía su propio estudio, en el que entrenaba a artistas jóvenes y finalmente a sus hijas Elisabetta, Barbara y Anna Maria.

La preparación de las tres hermanas Sirani se limitó a la pintura y a temas humanísticos y música, que benefician a Elisabetta más tarde. El gran talento de Elisabetta pronto se hizo evidente, por lo que pudo trabajar a los 17 años. También se hizo cargo de la gestión del taller de su padre después de que su progenitor enfermara de gota.

Los primeros clientes de Elisabetta pertenecían a la clase media alta. No le faltaban encargos, pero las ganancias iban directamente a la caja registradora del taller de su padre. Pero también aceptó en secreto encargos de amigos para mantener a su madre.

Con todo el liberalismo que prevaleció en Bolonia, también surgieron dudas sobre la autoría real de las pinturas de alta calidad ejecutadas por ella, que se basaban estilísticamente hablando en las de Guido Reni, pero también en las de Caravaggio. Para evitar más rumores, Elisabetta decidió pintar en un estudio abierto que pronto se convirtió en un centro de atracción para visitantes y viajeros a Italia. Ella también comenzó a firmar sus obras.

Elisabetta Sirani fue una de las primeras mujeres en ser aceptada en la Accademia di San Luca, solo cuando llegó a ser una artista establecida, porque la preparación en una academia de arte estaba prohibida para las mujeres en ese momento. Pero Elisabetta no simplemente aceptó este hecho, sino que fundó su propia academia, que solo estaba abierta para las mujeres.

BIOGRAFÍA:

Elisabetta Sirani fue una de las últimas representantes del Barroco, además una de las primeras pintoras de mayor proyección internacional. Aprendió el oficio en el taller de su padre. Sirani se convirtió en pintora profesional y muchas personas la acusaron de no ser la autora de sus cuadros, por lo que realizó demostraciones en público. Sirani fue alcanzando gran notoriedad por Europa y no había corte en Europa que no poseyera uno de los cuadros religiosos de Sirani.

e La pintora se especializó en pintura religiosa y utilizó enormemente el claroscuro, llegando a crear más de 200 cuadros. Elisabetta Sirani falleció con tan solo 27, su criada fue acusada de envenenarla pero la autopsia la absolvió del crimen.

OBRAS:

Título de la obra: Porcia hiriéndose en el muslo.

Cronología: Año 1664

Localización: Fundación Stephen Warren Miles y Marilyn Ross Miles, Houston

Características generales: Nos encontramos ante un óleo sobre lienzo de estilo barroco, con una sensación de profundidad dando lugar a una perspectiva en dos planos. La luz es irreal y destaca el muslo de ella, el rostro, el pecho y la mano izquierda. También usa la técnica del claroscuro. Destaca el color rojo del vestido y la sangre de la herida. La combinación de colores provoca una sensación de movimiento y textura. En el plano más profundo los colores son más apagados y difuminados para dar más sensación de profundidad

Título de la obra: La virgen con el niño.

Cronología: 1633

Localización: Museo Nacional de Mujeres en el Arte (Washington)

Características generales: Nos encontramos ante una pintura de óleo sobre lienzo de estilo barroco, que tiene una forma figurativa representando a la virgen y el niño. La imagen es detallada y enfocada, notamos mucha luz enfocada en los personajes y una pequeña sensación de movimiento. El fondo de las dos figuras evita el tenebrismo duro, suavizando el claroscuro con sombras tostadas. La policromía es clara, predominando un tono muy vivo sonrosado conjuntado con los blancos, el azul, el castaño suave y el rojo, todo lo cual, junto al contraste de la luz que baña las figuras y el fondo, da a la obra un tono absolutamente agradable y atrayente.

Título de la obra: Timoclea uccide il capitano di Alessandro Magno

Cronología: 1659

Localización: Museo de Capodimonte, en Italia

Características generales: Nos encontramos ante una obra de óleo sobre lienzo de estilo Barroco. Tiene cierta profundidad. Hay una luz clara que ilumina a los personajes pero que deja todo lo de detrás oscuro. Usa en general tonos oscuros en toda la obra menos en el manto debajo del hombre lo que hace que destaque.

Título de la obra: Judith con la cabeza de Holofernes

Cronología: 1660

Localización: Lincolnshire, Burghley Collections.

Características generales: Esta es otra de sus obras hechas utilizando óleo sobre un lienzo, el uso del óleo en esta obra hace que los colores se vean muy vivos, además, los resalta al hacer un fondo muy oscuro. También podemos resaltar el uso de sombras y en general una gran calidad técnica.

WEBGRAFÍA:

<https://historia-arte.com/artistas/elisabetta-sirani>

<https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/del-barroco-a-la-eternidad-la-obra-de-elisabetta-sirani/>

<https://www.barnebys.es/blog/elisabetta-sirani-la-estrella-de-bolonia>

ARTEMISA GENTILESCHI

BIOGRAFÍA

Artemisia Gentileschi era la hija mayor del pintor Orazio Gentileschi y Prudenzia di Ottaviani Montoni, quien falleció en 1605, cuando Artemisia tenía tan solo 12 años de edad. Artemisia fue introducida a la pintura en el taller de su padre, mostrando más talento que sus tres hermanos, que trabajaban junto a ella. Aprendió dibujo, cómo empastar los colores y dar brillantez a los cuadros. Dado que el estilo de su padre, en aquellos tiempos, se remitía explícitamente al arte de Caravaggio (con el cual tenía relaciones de familiaridad), los primeros pasos artísticos de

Artemisia también se aproximó al estilo de dicho pintor. Sin embargo, los temas que ella trataba eran diferentes a los de su padre. Al mismo tiempo, también tuvo que resistir la «actitud tradicional y la sumisión psicológica a este lavado de cerebro y los celos de su talento obvio».

A los diecisiete años (1610) firmó su primera obra, atribuida durante mucho tiempo a su padre: *Susana y los viejos*. A diferencia del enfoque de otros autores, la mitológica Susana de Artemisia rehúye avergonzada a la atención de los viejos. En 1611, dado que el acceso a la enseñanza de las academias profesionales de Bellas Artes era exclusivamente masculino, y por tanto le estaba prohibido, su padre le dio un preceptor privado, Agostino Tassi. Con él estaba trabajando en aquel tiempo Orazio, en la decoración de las bóvedas de Casino della Rose dentro del Palacio Pallavicini Rospigliosi en Roma.

En mayo de 1611, Tassi la violó. Al principio, prometió salvar su reputación casándose con ella, pero más tarde renegó de su promesa, pues ya estaba casado, y Orazio lo denunció en marzo de 1612 ante el Tribunale Criminale del Governatore di Roma. La instrucción, que duró siete meses, permitió descubrir que Tassi había planeado asesinar a su esposa, cometió incesto con su cuñada y quiso robar ciertas pinturas de Orazio Gentileschi. Del proceso que siguió se conserva documentación exhaustiva. Durante todo el juicio, Artemisia sostuvo su testimonio de violación, incluso tras la tortura a la que fue sometida: un instrumento que apretaba progresivamente cuerdas en torno a sus dedos. Además, tuvo que someterse a un examen ginecológico para demostrar que había sido desflorada. Tassi fue condenado a un año de prisión y al exilio de los Estados Pontificios. Las actas del proceso han influido grandemente en la lectura en clave feminista, dada en la segunda mitad del siglo xx, a la figura de Artemisia Gentileschi.

Un mes después de que Tassi fuese exiliado, el 29 de noviembre de 1612 Artemisia se casó, en un matrimonio arreglado por su padre, con un pintor florentino, Pierantonio de Vincenzo Stiattesi (o Pietro Antonio Stiattesi), un modesto artista, lo que sirvió para restituirle a Artemisia, violada, engañada y denigrada por Tassi, un estatus de suficiente honorabilidad.

Artemisia y su marido se instalaron en Florencia en 1613. Allí, Artemisia disfrutó de un gran éxito. Fue la primera mujer en ingresar en la Accademia del Disegno (Academia del Dibujo) de Florencia. Artemisia se convirtió en una exitosa pintora de corte. Mantuvo buenas relaciones con los artistas más respetados de su tiempo.

CONTEXTO HISTÓRICO

Durante la época de la honorable artista Artemisia Gentileschi, nos encontramos de frente ante el movimiento cultural barroco. A este movimiento a menudo se le identifica con el absolutismo, la contrarreforma y el renacimiento

católico, pero la existencia de importante arte y arquitectura barroca en países no absolutistas y protestantes por toda Europa Occidental evidencian su amplia popularidad. La pintura adquirió un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas, y llegó a ser la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes.

El arte barroco se caracteriza por el realismo superficial, los colores ricos e intensos, y fuertes luces y sombras. En oposición al arte renacentista, que normalmente mostraba el momento anterior a ocurrir cualquier acontecimiento, los artistas barrocos elegían el punto más dramático, el momento en que la acción estaba ocurriendo: Miguel Ángel, que trabajó durante el Alto Renacimiento, muestra a su David compuesto y quieto antes de luchar contra Goliat; el David barroco de Bernini es captado en el acto de lanzar la piedra contra el gigante. El arte barroco pretendía evocar la emoción y la pasión en lugar de la tranquila racionalidad que había sido apreciada durante el Renacimiento.

Entre los más grandes pintores del período barroco se encuentran Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Poussin y Vermeer. Caravaggio es heredero de la pintura humanista del Alto Renacimiento. Su enfoque realista de la figura humana, pintada directamente del natural e iluminada dramáticamente contra un fondo oscuro, sorprendió a sus contemporáneos y abrió un nuevo capítulo en la historia de la pintura. La pintura barroca a menudo dramatiza las escenas usando los efectos lumínicos del claroscuro; esto puede verse en obras de Rembrandt, Vermeer, Le Nain y La Tour. El pintor flamenco Antón Van Dyck desarrolló un estilo de retrato cortesano, con gracia, que influyó mucho, especialmente en Inglaterra.

La prosperidad de la Holanda del siglo XVII llevó a una enorme producción artística por gran número de pintores altamente especializados, que solo pintaban el género al que se dedicaban: escenas de género, paisajes, bodegones, retratos o pintura de historia. Los estándares técnicos eran muy altos, y la Edad de Oro holandesa estableció un nuevo repertorio de temas que fueron muy influyentes hasta la llegada del Modernismo.

Cabe destacar que nos encontramos ante una época con contexto histórico y social bastante marcada por el sistema patriarcal. El patriarcado es un sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello considerado como 'femenino', con respecto a los varones y lo 'masculino', creando así una situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia a determinado 'sexo biológico'. Tiene su origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. Esta situación se mantiene a través de regímenes, hábitos, costumbres, prácticas cotidianas, ideas, prejuicios, leyes e instituciones sociales, religiosas y políticas que definen y difunden una serie de roles a través de los cuáles se vigila, se apropia y se controla los cuerpos de las mujeres, a quienes no se les permite gozar de una completa igualdad de oportunidades y derechos. Dicho esto, no es de extrañar la tremenda lucha social (y

seguramente también psicológica) que tuvo que llevar a cabo Artemisia Gentileschi para poder conseguir su sueño, en un mundo que no le permitía ser libre y en el cual su “único deber” era dedicarse al cuidado del hogar, y en donde si salía de casa, su condicionante era ir a la iglesia.

Recordemos que Gentileschi fue víctima de violación, y para poder castigar al agresor y que la creyeran, ella lo tenía muy complicado, debido a diversos factores:

- Tenía que demostrar que había sido desvirgada durante el acto de la violación.
- Debía demostrar que sus conductas antes de la tragedia habían sido puras y castas.
- No se castigaba al violador por el simple hecho de atentar contra la voluntad de la víctima, sino por atentar contra el honor familiar.
- Artemisia había sido sometida a la tortura de los llamados *sibilli* y aun así jamás cedió a ser <<pisoteada>>.
- Acusaron a Artemisia de ser “demasiado libre” y de no ser una persona “decente”.

***“Mostraré a Vuestra Señoría Ilustrísima lo que sabe hacer una mujer”
(Artemisia Gentileschi).***

OBRA:

Título y autora: *Judit y su doncella*, de Artemisia Gentileschi

Cronología: 1618-1619

Localización: Palacio Pitti, Florencia, Italia

Características técnicas generales: En esta pieza, Gentileschi muestra el instante en el que Judit ya le ha cortado la cabeza a Holofernes y junto con su doncella, se disponen a salir de la tienda del general asirio. Un episodio que podríamos encasillar en las obras dedicadas a heroínas bíblicas, como Judit o Esther.

La escena está claramente marcada por un caravaggismo muy intenso, cuya única luz procede del lado izquierdo. Por un lado, la doncella porta la cabeza en un cesto con algunos trapos, lo cual además de la reciente decapitación, podría significar que nadie es tan importante como para creer tener autoridad sobre otra persona, en este caso, sobre todo un pueblo.

Título y autora: *Susana y los viejos*, de Artemisia Gentileschi

Cronología: 1652

Localización: Pinacoteca nacional, Bolonia

Características técnicas generales: Se trata de una pintura al óleo sobre lienzo, que mide 170 cm de alto y 121 cm de ancho. Es notable por ser la primera pintura de Gentileschi de la que se puede confirmar su autoría y por tomar una perspectiva femenina de la situación retratada, presentando a una Susana aterrada por los viejos que la acosan, en lugar de mostrarla coqueta o simplemente tímida como otros artistas lo hicieron.¹ La pintura está inspirada por el pasaje bíblico de la historia de Susana.

Título y autora: Autorretrato como Santa Catalina de Alejandría

Cronología: 1615-1617

Localización: Galería Uffizi en Florencia

Características técnicas generales: Es un óleo sobre lienzo con clara influencia de Caravaggio debido a que su padre Orazio Gentileschi fue su alumno, la obra es un enigma que parece q se representa a ella como santa Catalina de Alejandría que era mártir, agarrando una rueda rota, instrumento con el que murió torturada, mira fijamente al espectador, gran dominio de la profundidad y la sombra propios de su época.

Título y autora: Dánae, de Artemisia Gentileschi

Cronología: 1612

Localización: Museo de arte de San Luís, EEUU

Características técnicas generales: óleo sobre lienzo en el que se percibe el estilo de Caravaggio en esta obra, inspirada en la mitología, contraste lumínico muy destacable, encargado por Giovanni Antonio Sauli.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA:

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/artemisias-gentileschi-lucha-pintora-herida_13898

[https://es.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi#:~:text=Artemisia%20Lomi%20Gentileschi%20\(Roma%2C%20fue%20una%20pintora%20barroca%20italiana.&text=Dio%20sus%20primeros%20pasos%20como,1612%20se%20mud%C3%B3%20a%20Florencia.](https://es.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi#:~:text=Artemisia%20Lomi%20Gentileschi%20(Roma%2C%20fue%20una%20pintora%20barroca%20italiana.&text=Dio%20sus%20primeros%20pasos%20como,1612%20se%20mud%C3%B3%20a%20Florencia.)

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_del_Barroco

<https://diccionario.cear-euskadi.org/patriarcado/>

CONCLUSIÓN

Como hemos podido ver durante todo este estudio, el papel de la mujer dentro de la historia del arte, y más concretamente durante la Era Moderna, es activo e importante para comprender la evolución de distintos eventos y la sucesión de los diferentes estilos artísticos. Hemos hecho un breve repaso a algunas de las más importantes e influyentes, dejándonos además multitud de artistas por el camino, así pues, queda claro que el mundo de la creación artística no es sólo cosa de hombres.

De nuevo, agradecemos al departamento de ciencias sociales, al centro y al alumnado su compromiso y su desempeño durante este proyecto, que ha ocupado los meses de enero, febrero y marzo, y que se publica el día 8 de Marzo de 2022 con motivo de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Gracias a todo aquel que haya llegado hasta aquí y que se haya interesado por este ambicioso proyecto educativo.

El profesor, Adrien Guerrero González.

Autores/as: *Alumnas y Alumnos de Historia del Arte de los grupos A y B de de 2º Bachillerato del IES Jarifa (Cártama, Málaga), Curso 2021-2022.*