

MUJERES PINTORAS

Sofonisba Anguissola (Italia, 1532-1625)

De las 1.128 obras expuestas en el Museo del Prado de Madrid, sólo hay tres pinturas firmadas por mujeres. Y las tres pertenecen a la misma artista: Sofonisba Anguissola. Coetánea de Miguel Ángel, Leonardo o Rafael, el nombre de Sofonisba sigue sin ser ampliamente conocido. Sin embargo, esta artista tiene grandes lazos con España, país en el que vivió durante muchos años ligada a la familia real. Ella fue consejera de la reina Isabel de Valois, casada con Felipe II, y realizó múltiples retratos de la familia real, aunque algunos de sus cuadros fueron atribuido a otros pintores durante muchos años.

Considerada como una de las grandes figuras del Renacimiento Italiano, incluso por Miguel Ángel o Van Dick, fue la mayor de seis hermanas educadas en el humanismo. Su trayectoria resultó un precedente para varias mujeres artistas que habían sido excluidas de la enseñanza académica, de gremios y talleres y del mecenazgo papal, pero que sí encontraron respaldo en las cortes europeas entre los siglos XVI y XVIII.

Un total de 50 obras son atribuidas en la actualidad a esta pintora, cuya obra ha tenido una enorme influencia en generaciones de artistas posteriores.

Artemisa Gentileschi (Roma, 1593-1654)

Fue la primera mujer en ser admitida en la Academia de Bellas Artes de Florencia, la misma en la que se formó Miguel Ángel. Hija del pintor Orazio Gentileschi, se inició en el taller de su padre seguidor del estilo de Caravaggio y destacó en talento por encima de sus hermanos.

La violación, por parte de un amigo de su padre, marcó su vida y también su arte. El juicio fue de conocimiento público y la falta de castigo a su violador (otro pintor), despertó suspicacias y rechazos por parte de otros artistas.

"Cerró con llave la habitación y después me tiró sobre la cama, inmovilizándome con una mano sobre el pecho y poniéndome una rodilla

entre los muslos para que no pudiera cerrarlos y me levantó las ropas, algo que le costó muchísimo trabajo. Me puso una mano con un pañuelo en la garganta y en la boca para que no gritara (...). Yo le arañé el rostro y le tiré del pelo".

Este es el relato descarnado que contó ante la justicia más de una vez. También fue sometida a humillantes revisiones ginecológicas para confirmar su historia y su testimonio fue puesto en duda.

Durante varios siglos su arte fue atribuido a otros autores hasta que el siglo pasado fue recuperada y restituida su valía. Está considerada por algunas estudiosas como la primera artista feminista, por su estilo crudo y por alejarse de los modelos establecidos de feminidad.

Clara Peeters (1607-1621?)

En sus 200 años de historia, el Museo del Prado sólo realizó una exposición monográfica sobre el trabajo de una artista y esta fue Clara Peetes. No se conoce mucho de su vida. De hecho, no se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde nació. Se encontró un registro con su nombre en Amberes en 1594, con lo que, de ser cierto, habría empezado a pintar de manera profesional a los 12 o 13 años. Sus trabajos fechados comienzan en 1607 y posiblemente pintó muy poco después de realizar su última obra, fechada en 1621, “La Virgen y el Niño dentro de una corona de flores”.

Las únicas evidencias son, entonces, sus admirables obras firmadas y fechadas entre el año 1607 y 1621; la calidad, el tamaño de algunas y la producción que se conserva llevan a considerar muy difícil que no se tratara de una pintora profesional

Fue una pintora flamenca considerada una de las iniciadoras del bodegón o naturaleza muerta en los países bajos. Se caracterizó por popularizar el uso del autorretrato escondido en objetos de las naturalezas muertas que muchos otros artistas imitarían.

Se conservan unos 30 cuadros suyos y fue una de las pocas artistas activas en Europa durante la primera mitad del siglo XVII que tenemos noticias.

Rachel Ruysch (1664-1750)

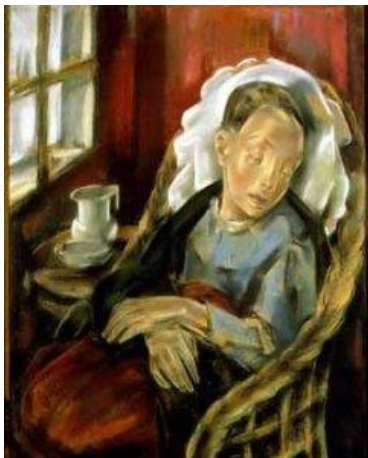
Tuvo diez hijos, vivió 85 años y se le conocen alrededor de un centenar de obras pintadas entre 1681 y 1747, aunque se cree que pintó muchas más a lo largo de su larga vida. Fue una artista muy prolífica que pintó principalmente naturalezas muertas con un estilo muy personal, consistente en flores dentro de un jarrón con colores vivos sobre fondos negros.

Fue la artista mejor pagada de su época y nunca renunció a su apellido, puesto que, a pesar de estar casada, siempre firmó sus obras con su apellido de soltera.

Se casó con un retratista (Juriaen Pool) y juntos trabajaron como pintores en la corte de Dusseldorf. Ruysch fue ampliamente reconocida en su época y alabada por numerosos artistas y poetas por la calidad de sus pinturas. Siguió pintando hasta los 83 años para destacados clientes.

María Blanchard (España, 1881-1932)

María Blanchard fue una de las grandes pintoras del siglo XX y protagonista de la vanguardia en los comienzos del siglo. Sin embargo, su arte, por distintas razones, y su vida, llena de interrogantes, no son tan conocidos como sin duda merecen.

Su deformidad y aspecto físico (nació con la columna torcida, lo que le provocó problemas de salud y dolores durante toda su vida) fue relacionada por muchos biógrafos para explicar su pintura. Sin embargo, hoy en día se ha comenzado a desligar ambos aspectos dando a su arte la importancia que merece.

Recibió una beca que le permitió vivir y estudiar en París, donde se relacionó con algunos grandes pintores vanguardistas, como Juan Gris o Diego Rivera. Al igual que Juan Gris continuó investigando las posibilidades del Cubismo, en los años 20 María Blanchard volvió a la figuración, en lo que se llamó el retorno al orden. Ella tomó el camino del realismo mágico, alejándose de Gris, pictórica y personalmente.

Murió a los 51 años y recibió un homenaje en el Ateneo de Madrid, donde Clara Campoamor, Ramón Gómez de la Serna y Federico García

Lorca estuvieron presentes. Lorca leyó su *Elegía a María Blanchard*. Lamentablemente fue olvidada hasta que, en 1912, a los 80 años de su muerte, su obra comenzó a ser expuesta en algunos museos.

Käthe Kollwitz (Alemania, 1867 – 1945)

Supone con su obra una de las reflexiones más profundas sobre el horror de la violencia y la pobreza. Pocas veces los retratos femeninos adquieren la dignidad de seres que afrontan la penuria y la miseria impuesta como los realizados por Kollwitz y son contadas las ocasiones en que presenciamos el coraje y la sinceridad de una mujer que se observa a sí misma, a través de sus autorretratos, en un acto íntimo de sinceridad y de búsqueda de respuestas en un mundo hostil, duro y cruel. Los cuerpos de las mujeres de Kollwitz adquieren carácter de verdad y testimonio: se cansan, se arrastran y abrazan con fuerza a la vida que huye por la miseria y la violencia.

Sus dos colecciones, “La revuelta de los campesinos” y “El levantamiento de los tejedores” simbolizan cómo las clases pobres se enfrentan al poder, mujeres y hombres, y luchan por la vida digna. En ellos las mujeres son parte primordial de la vida, tanto sosteniéndola cotidianamente, impidiendo la violencia, y en última instancia, buscando el cuerpo muerto de sus hijos en el campo de batalla.

Son imágenes inusuales para la mirada acostumbrada a los cuerpos bellos, canónicos, del arte occidental. Pocas veces encontramos los cuerpos de las personas, sin idealización, con toda la humanidad, como en la obra de Käthe Kollwitz.

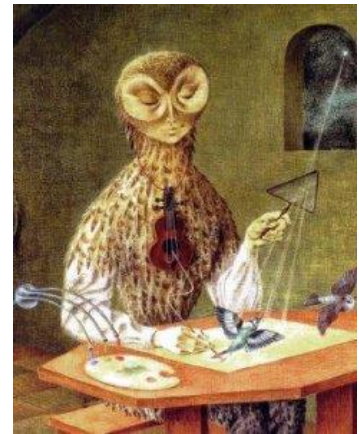
Remedios Varo (España, 1908-1963)

Aunque nació en España, Remedios Varo es reconocida como una gran artista mexicana, país donde vivió después de abandonar España tras la guerra civil. Su obra es muy amplia y toca muchos estilos, aunque se la define como surrealistas.

A mediados del siglo pasado se fue a Venezuela. Allí realizó trabajos como ilustradora entomológica.

En el año 1949 regresó a México, donde continuó con su labor de ilustradora publicitaria.

En 1955 se realiza en México su primera exposición y en 1958 obtiene el primer lugar en el Primer Salón de la Plástica Femenina en las Galerías Excelsior. Su impacto dentro del mundo del arte es innegable, así como su producción dentro del país que la acogió.

La obra de la pintora es abundante y compleja y tiene un estilo característico y fácilmente reconocible. En su obra parecen con frecuencia figuras humanas estilizadas realizando tareas simbólicas, en las cuales se tienen a la vez elementos oníricos y arquetípicos.

ACTIVIDADES

- 1.- De las 1128 obras expuestas en el Museo del Prado, ¿cuántas están firmadas por mujeres?
- 2.- ¿De quién fue consejera Sofonisba Anguissola?
- 3.- ¿Cuántas obras se le atribuyen en la actualidad a esta pintora?
- 4.- ¿Quién fue la primera mujer admitida en la Academia de Bellas artes de Florencia?
- 5.- ¿Qué suceso marcó la vida y el arte de Artemisa Gentileschi?
- 6.- ¿A qué fue sometida cuando denunció al agresor?
- 7.- ¿Por qué se le considera la primera artista femenina?
- 8.- ¿A qué edad empezó a pintar de manera profesional Clara Peeters?
- 9.- ¿Por qué se caracterizó esta pintora?
- 10.- ¿Cuántas obras tuyas se conservan en la actualidad?
- 11.- A Rachel Ruysch se le conocen...
- 12.- ¿Cómo firmaba sus cuadros?
- 13.- Esta pintora fue ampliamente...
- 14.- ¿Qué aspecto físico presentaba María Blanchard?
- 15.- ¿Cuáles fueron los pintores con los que se relacionó en París?
- 16.- ¿Qué artistas acudieron a su homenaje celebrado en el Ateneo de Madrid?
- 17.- ¿Qué podemos apreciar en la obra de Käthe Kollwitz?

18.- ¿Qué aparece con frecuencia en la obra de la pintora Remedios Varo?

E	E	C	A	M	T	O	F	O	B	E	I	L	E	V	D	A	A	A
C	S	E	L	E	I	A	A	R	E	L	M	A	I	N	T	A	I	G
A	I	X	M	I	I	I	M	C	I	N	G	R	H	R	R	N	C	R
L	M	S	I	M	A	W	R	U	E	D	G	M	A	M	I	R	L	A
E	O	H	O	M	E	O	O	K	I	I	A	H	A	L	R	N	A	E
V	N	H	K	O	Z	L	B	I	N	R	R	K	K	M	O	S	R	R
O	E	E	F	A	R	E	I	I	E	A	R	N	A	I	O	A	A	L
L	D	D	N	M	E	O	W	N	E	O	A	I	L	H	L	R	C	E
A	E	Y	I	E	S	O	S	A	E	R	E	E	O	D	L	C	A	L
D	B	L	L	A	O	E	I	A	F	P	E	L	O	A	L	O	M	W
A	E	A	R	L	I	L	E	D	P	D	A	A	F	R	O	E	P	A
L	A	M	F	E	E	L	N	A	U	A	L	N	O	D	L	E	O	N
R	U	A	I	M	N	I	Ñ	R	A	O	R	I	K	L	U	G	A	M
R	V	R	A	R	L	C	T	D	R	S	M	K	E	H	T	H	M	K
T	O	R	Z	A	T	R	S	L	L	S	S	M	S	V	U	E	O	E
U	I	E	S	L	E	N	A	H	C	O	C	O	C	U	E	R	R	S
E	R	O	O	G	N	U	E	I	R	U	C	E	I	R	A	M	S	N
R	R	T	I	A	Z	F	A	S	U	O	Y	A	L	A	L	A	M	T
V	A	L	E	N	T	I	N	A	T	E	R	E	S	H	K	O	V	A

Malala Yousafzai
Simone Debeauvoir
Frida Kahlo
Valentina Tereshkova
Coco Chanel

Amelia Earhart
Virginia Woolf
Clara Campoamor
Gertrude Elion
Hedy Lamarr

Ada Lovelace
Marie Curie
Rosa Parks
Emmeline Pankhurst
Rosalind Franklin