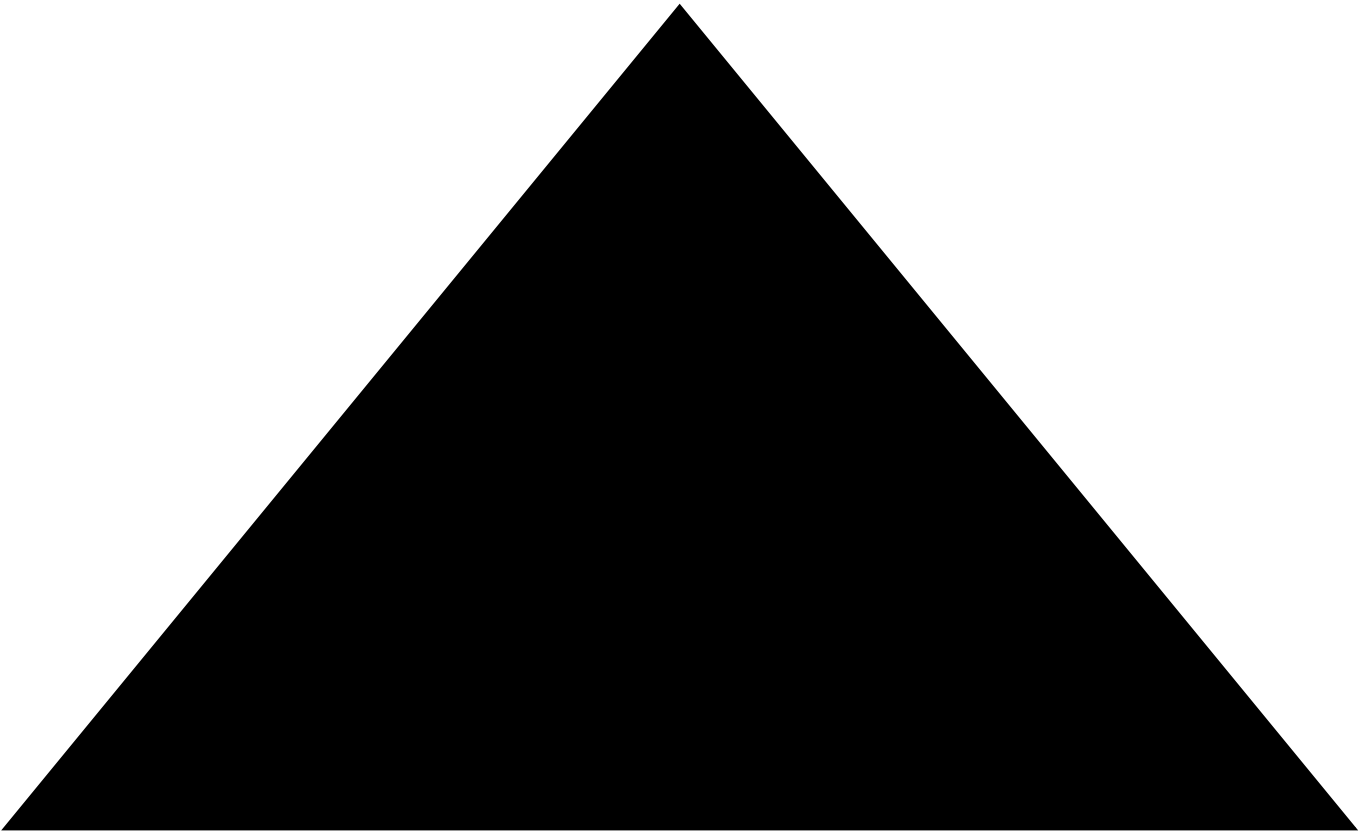

APROPIARSE TRANSFORMAR Y COMPARTIR

Visiones sobre las mujeres artistas

Sara Barragán Olivares

Trabajo de fin de grado - Bellas Artes

Tutorizado por Fernando Hernández

Unidad de Pedagogías culturales

Facultad de Bellas Artes

Universidad de Barcelona

Curso 2018-2019

NIUB: 16688538

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Agradecimientos

A Fernando por guiarme en este proceso de la mejor manera.

A Isabel por aportarme ideas y ayudarme en la redacción de textos.

A Benito por ayudarme en al edición y maquetación.

A Maria Isabel por aconsejarme y revisar algunos textos.

A mi familia y amigas por acompañarme siempre.

A las olvidadas.

<<Las mujeres desconocemos en gran medida nuestra historia y nuestra identidad. Somos desconocidas para nosotras mismas, expropiadas de los medios para conocernos. Crédulas de los mitos a cambio de las más diversas realidades, hemos estado impedidas para vernos. Ocupadas en mirar a otros, hemos sido deslumbradas por su presencia; nos han dicho que basta su mirada para existir. Por eso hasta hace poco no nos hemos decidido a mirar con ojos propios. (...) Las mujeres necesitamos arraigo histórico, pertenecer a algo, ser como alguien, venir de algún sitio, participar de alguna finalidad. Y también de realizar y afirmarnos por ser diversas y constatarlo>>

Marcela Lagarde (1991)

RESUMEN

El siguiente proyecto pretende investigar el papel que ha ocupado la mujer en la Historia del arte, en los libros de texto y sobre todo en el libro de Historia del arte de bachillerato. Me adueño del libro para analizarlo desde las miradas de historiadoras del arte. Una apropiación que transforma la lectura del libro curricular desvelando los estereotipos con los que el hombre ha representado a la mujer. Además de indagar sobre quien intenta borrar nuestras historias.

Esta investigación se completa dando la vuelta a este libro y comenzando a leer una obra de teatro ilustrada donde comparto los conocimientos absorbidos e imágenes de artistas diseñadas por mí. Distintas mujeres de épocas diferentes se encuentran para debatir y ofrecer su punto de vista. He escrito estas conversaciones entre artistas porque pienso que es mediante la palabra y el dialogo que debería contarse la Historia del arte y no a partir de grandes genios.

Palabras clave: Mujer, Historia del arte, libros de texto, bachillerato, historiadoras del arte, apropiación, transformar, representación de la mujer, obra de teatro, poesía, debate, compartir.

ABSTRACT

This project aims to investigate the role of women in the History of Art, making emphasis on their role in textbooks used in the last two years of high school, more specifically, in the one that is used on the subject of History of Art. I take this book to analyse it from the view of the art women historians, in order to transform the curriculum book reading, revealing the stereotypes with which man has represented woman. Moreover, I'll try to expose who pretends to end the artistic creations of women.

This research is completed with a theatre play, where I shall reflect all the absorbed knowledge during the project, and it is also illustrated with artists pictures created by my own. In addition, it has de particularity that that begins at the end of this work. In this creation, different women from different centuries meet in a library to discuss and offer their point of view about the role of women in the History of art. I have written these conversations between artists because I strongly believe that it is through words and dialogue that the History of art should be told and not from the point of view of great geniuses.

Keywords: Woman, History of art, textbooks, art women historians, appropriation, transformation, representation of women, play, poetry, debate, sharing.

Introducción

Este trabajo se desarrolla a partir de mi preocupación sobre la educación que se me ha transmitido en la escuela. Un mundo y unas historias contadas desde una única narrativa y donde a las mujeres nos han mantenido al margen. Me tocó de lleno en mi imaginario y en los referentes que se creaban en mí. Sin la posibilidad de soñar todas las oportunidades que si podían concebir mis compañeros. Un hecho que ha recorrido toda mi preadolescencia y adolescencia y que sigue imperando en las escuelas.

Son muchas las veces que, estando en el instituto, tuve la necesidad de buscar a mujeres que fuesen dramaturgas. Siempre he estado interesada por el teatro y en las clases de literatura me daba cuenta de que no había ninguna mujer. Por mi cuenta descubrí a dramaturgas. No eran muchas, pero las que encontré eran muy buenas. Les han dejado participar muy poco y a las que han participado las han intentado tapar y olvidar. Y aquí no acaba todo. Cuando decidí cursar la rama artística en bachillerato me encontré con un sinfín de autores que tenía que estudiar para selectividad, pero casi ninguna autora.

Es en la Facultad de Bellas Artes mediante las asignaturas como *Conceptos del arte contemporáneo, Psicología del arte o Visualidades contemporáneas* y sobre todo a través de mis profesoras/profesores que he podido adquirir una mirada crítica, hacerme preguntas, desaprender lo aprendido, deconstruir lo construido. También fueron películas como *Big*

eyes de Tim Burton o *Suffragette* de Sarah Gavron y libros de autoras como Chimamanda Nagozi Adiche, Angela Davis, Caitlin Moran, Virginie Despentes, Bel Olid, Judith Butler, Leticia Dolera, Barbijaputa y otras pensadoras del feminismo las que han sido mis maestras y compañeras durante toda la carrera. Con todas ellas debatí lo que no aprendí en el instituto.

Por ello he querido adquirir el libro de Historia del arte de bachillerato del 2019 y hacer un análisis de este libro que poco ha cambiado respecto del que tenía yo hace 5 años. Previamente he querido hacer una investigación sobre el papel de la Historia del arte y de las mujeres en los libros de texto para su posterior análisis en torno a los temas de representación de la mujer que han contribuido a crear y difundir estereotipos de género profundamente sexistas siguiendo el canon de la Historia del arte. También he querido investigar sobre quién ha borrado a las mujeres de los libros de texto.

A partir de esta investigación y mi interés por el teatro y la poesía hago un libro donde se establecen diálogos sobre la historia de las mujeres. Pretende plantear y debatir sobre lo que a mí me hubiera gustado poner sobre la mesa en la clase de Historia del arte de bachillerato. Una obra de teatro donde artistas de distintos siglos dialogan entre ellas sobre el papel que han ocupado en los libros de educación y en la historia del arte. Un debate que pienso que debería existir en las clases.

I.

EL PAPEL DE LA HISTORIA DEL ARTE

Que la Historia del arte ha olvidado a las mujeres es un hecho. Los encargados de escribir la historia han ignorado por completo la documentación recopilada sobre mujeres artistas durante siglos. Documentos como los Christine de Pizan (2015) escritos en 1405.

A partir de esta ausencia se ha ido tejiendo un discurso ''androcentrista y sexista'' (Bornay, 2009, p.91). Este discurso deprecia la obra de las mujeres, considera que los atributos femeninos, ya sea de mujeres u hombres son inferiores y mantiene a la mujer en el ámbito de la pasividad y lo privado sin poder alcanzar lo público y dejándonos huérfanas de nuestras referentes (Fernández Cao, 2000).

''Desde hace tiempo se ha asociado con el arte al autor, el hombre, el *maker,* mientras que se ha reconocido a la mujer solo la habilidad artesanal, viéndola como un autora de un producto -sobre todo un producto colectivo- y no de una obra'' (Trasforini, 2011, p.49) Como dice Trasforini y como ya apuntaban historiadoras del arte (Griselda Pollock y Roszica Parker, 1983), la historia del arte oficial se ha encargado de categorizar todo lo relacionado con lo textil y ponerle el

concepto de artesanía. Esta falta de interés por el bordado, lanas, tapices, es un claro ejemplo de desprecio y rechazo a una práctica artística por su origen de género.

Es en las sociedades donde las mujeres nos encontramos una barrera, donde nuestra ''artesanía'' no es valorada, la sociedad no nos hace libres, sino que nos embriagamos de una extraña sensación de impedimentos a la hora de realizar lo que soñamos. Pese a esto, las mujeres no han dejado de pintar. ''Siempre ha habido mujeres pensadoras, creadoras e inventoras a pesar de una sociedad que les inculcaba una educación en la sumisión, la privaba de derechos y las confiaba al espacio privado'' (Fernández Cao, 2000, p. 28.). Algunas, como la excepción, fueron aceptadas en la época. Aun así, no son reconocidas en la Historia del arte oficial. De estas mujeres pintoras había en su mayoría que pintaba flores. Como pasaba con las lanas y los bordados, también a la hora de escoger el tema había una jerarquización. El desnudo era el arte mayor, aquel arte que tenía que valorarse y ser exclusivamente masculino (Porqueres, 1994). Como consecuencia, las mujeres eran las modelos y/o musas. La mujer se convertía en objeto y el pintor en sujeto. Sujeto del cual se le atribuía el nombre de

genio. Por otro lado, *genia* no existía ni existe. El papel de la mujer debía de reducirse a la esposa, musa o amante. "No hay mujeres geniales; las mujeres geniales son hombres. Durante el siglo XIX encontramos esta opinión como si de una verdad se tratase, en boca de historiadores, de críticos, de filósofos y artistas'' (Porqueres,1994, p.49).

La Historia del arte se ha narrado y ha sido narrada a través de una única visión, la del hombre. Nosotras solo hemos servido para ser miradas. Ellos han participado activamente y han decido quienes están dentro de la historia y quien fuera. ''Políticamente el canon está ''en lo masculino'', así culturalmente es ''de lo masculino'' (Pollock, 2007, p. 143).

Aunque la historia del arte oficial ha querido hacernos creer que las mujeres no creaban, el diccionario de Chris Petteys (1985) que reúne 21.000 artistas de la historia occidental nacidas antes de 1900 nos dice todo lo contrario. Es en contra de este canon que muchas mujeres han luchado. Mujeres como Angelika Kauffamann, Sofonisba Anguissola, Rosa Bonheur, Suzanne Valadon, Käthe Kollowitz, Janet Sobel, entre muchas otras, tenían una doble lucha, como mujer y como artista.

Crítica feminista

''Desde la década de 1970 se fue desarrollando un corpus teórico artístico feminista complejo, y a veces, aparentemente contradictorio por su dinamismo'' (Alario, 2008, p.59).

Escritos como los de Linda Nochlin(2007) *¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?* cuestionan la historia del arte oficial y la redescubren mostrando nombres de artistas poco conocidas y añadiéndolas en el marco de la Historia del arte. Artistas que fueron ignoradas o que el mérito fue atribuido al marido. Además, cuestionan el ámbito académico, pensando sobre todo en qué y cómo se enseña.

Lucy Lippard, crítica y comisaria de arte, también en los años setenta, trabaja sobre la especificidad de la creación de las artistas a través de la experiencia personal de estas. Cree que siempre se nos ha considerado inferior y que es fundamental que haya un cambio real de rol de la mujer en el mundo artístico. Artistas de los años setenta como Miriam Shapiro o Judy Chicago reivindicaban esta creación artística realizada a partir de la experiencia de ser mujer (Faxedas, 2009)

En los años 80 hay una segunda generación de historiadoras donde se proponen descartar directamente el concepto de ''grandeza artística'' para que se pudiera tejer otro discurso, donde las mujeres si están presentes. Aquí encontramos a Griselda Pollock que dice ''Analizar el lugar de las mujeres en la cultura exige una deconstrucción radical del discurso de la ''Historia del arte'' (Pollock,1994, p.1)

La aparición del feminismo y de la crítica feminista provocó que en las instituciones anglosajona se renovara el plan de estudios para centrarse más en estudios culturales o visuales y los debates teóricos de la historia del arte feminista entorno a las nociones de raza o géneros.

> Si bé el feminisme ha aconseguit obrir nous camps i àmbits d'estudi, la disciplina de la historia de l'art en si, especialment a casa nostra, s'hi ha mostrat absolutament refractària: nocions mítiques i romàntiques com les de <<grandesa>>, <<geni>>, <<obra mestra>> o la del propi <<artista>>, tan discutides per les feministes. (Feixades, 2009, p.17.)

Como comenta Feixades, el feminismo ha logrado abrir otros campos de estudios, pero estos cambios no se reflejan en las disciplinas impartidas en las escuelas. Hay una gran falta de conocimiento sobre aspectos ya discutidos por el feminismo, invisibles en los libros de texto. Por este motivo en el apartado siguiente introduciré el papel que ocupa la mujer en los libros de texto.

II.

EL DE PAPEL DE LAS MUJERES EN LOS LIBROS DE TEXTO

> ‘’Sin duda, cada vez hay más fuentes para la transmisión cultural. Pero ninguna de ellas tiene, como si lo hacen los libros de texto, esa legitimidad social ‘’ (Blanco, 2007, p.107)

Hoy en día tenemos muchos recursos para encontrar información cultural más allá de los libros de texto. Pero desde mi experiencia, la educación recibida en la escuela ha ahondado en mí. Era un modelo que yo creía como cierto, por eso tiene esa legitimidad social de la que habla Nieves Blanco. Por lo tanto, ya que mis padres no me han dado unos conocimientos que se alejaran de la propia escuela, me he visto inmersa en una educación donde los libros de texto me han influido muchísimo. Un contenido de una mirada patriarcal, androcéntrica, donde el hombre es el referente antiguo y reciente y las mujeres no son nombradas ni para reconocerlas socialmente, ni hablar de las relaciones jerárquicas y discriminatorias.

> ‘’También aprendemos quienes somos nosotras y nosotros, que se espera que hagamos, qué es posible y que es apropiado, qué expectativas es razonable tener,

> a quien podemos tomar como modelo, dónde está nuestra genealogía'' (Blanco, 2007, p. 108)

Cuando estamos en la escuela o en el instituto nos están enseñando constantemente a como ver el mundo y quienes estamos dentro de este. Y así, se conforma nuestra mirada y nuestra mirada hacía los otros. Es en la educación donde empieza todo. Donde se crean desigualdades por el hecho de que lo masculino es lo que vale la pena contar frente a lo femenino, ``lo insignificante''. Es importante saber que todos tenemos una genealogía, un pasado donde estamos presentes en el ámbito público y privado para así contemplar todas las posibilidades y no sentirnos inferior ni aceptar un papel del cual no queremos ser partícipes.

Ana López Navajas (2015) nos dice que la memoria colectiva significa que tiene que guardar la memoria de todos. Es decir, no tiene que ser selectiva de un grupo, aunque sea compartida por todos, sino la memoria de todas y todos los que forman parte. Además, nos habla de la engañosa idea sobre que las aportaciones de las mujeres han sido escasas o no han existido,

cuando en la actualidad hay muchísimas investigadoras que han publicado y recopilado información contrastada sobre el peso que han tenido y tienen las mujeres en la cultura.

Estas investigadoras de las que habla Anna López han sido fundamentales para el análisis del libro de Historia del arte de bachillerato. Aportaciones de historiadoras como Estrella de Diego (1987), Patricia Mayayo (2003), M.ª Teresa Alario (2008) Marián L. Fernández Cao (2000), Lynda Nead (1998) y Erika Bornay (1990). Gracias a ellas he podido impregnarme de una mirada más crítica respecto a la que tenia hace cinco años. Realizando así un análisis del contenido visual acerca de la representación estereotipada de la mujer. La metodología comienza, como ya he dicho, con la impregnación de estas historiadoras y sigue con la recopilación de las imágenes según el tipo de representación de la mujer: la mujer cuidadora, la mujer y la violencia sexual, la mujer bella y perfecta, la mujer y la naturaleza, la mujer fatal y la mujer musa. Además de investigar cuantas mujeres artistas salen en el libro y hacer la comparación.

III.

ANÁLISIS DEL LIBRO DE HISTORIA DE BACHILLERATO

LA MUJER ARTISTA

Indagando en el libro de Historia del arte (Triadó., García, y Subirana, 2006) de bachillerato del curso 2018/2019 de la editorial Vicent Vives, descubro que poco ha cambiado del que yo tenía entre mis manos hace 5 años. De las 487 páginas y de los 500 nombres aproximadamente, solo son nombradas cuatro mujeres: -Artemisa Gentileschi, Susan Solano, Louise Bourgeois y Frida Kahlo-. De las cuales, solo Frida Kahlo es nombrada más de una vez. A medida que he ido hojeando el libro, me he dado cuenta de que la mayoría de los artistas hombres aparecen su nombre y obra una, dos, tres e incluso cinco veces más. De las artistas mujeres solo se repite, como he dicho, el nombre de Frida Kahlo. Y solo son tres de los noventa y nueve artistas que hay que estudiar para la selectividad. De estas únicas tres mujeres que se estudian para selectividad, tenemos a dos de ellas que solo se hablan en su biografía como *la hija de* o la *esposa de* y se le da mucha importancia a los accidentes, violaciones y enfermedades que vivieron, algo de lo que no se suele hablar en la biografía de artistas masculinos.

> Filla del pintor barroc Orazio GENTILESCHI, Artemisa GENTILESCHI està entre els millors seguidors de Caravaggio (...) la experiència traumàtica d'haver estat violada als 19 anys pel seu professor de dibuix va marcar la seva obra. (...) Al 1929 FRIDA es va casar amb el muralista mexicà Diego RIVERA i el 1932 va tenir un avortament (...)quan tenia sis anys va patir una poliomielitis i als divuit tingué un greu accident de circulació. (Triadó, García, & Subirana, , 2016, p.)

Sabiendo estos datos podemos sospechar que las mujeres en este libro solo estarán presentes como objeto de observación, y no como sujeto creador.

LAS IMAGENES DE LA MUJER EN EL LIBRO

La mujer artista (pintora, escultora y dibujante) escasea. La mujer solo aparece representada por los artistas hombres, y su aparición como objeto de representación es mucho mayor. El libro de Historia del arte de bachillerato es la historia de una única mirada que corresponde a un modelo patriarcal. Por ello, yo me hago la siguiente pregunta: - ¿Qué nos está contando el libro de Historia del arte de bachillerato acerca de la mujer? –

Los artistas e historiadores del arte han tendido a presentar concepciones como la belleza o el erotismo como valores universales que refleja un único punto de vista, el del hombre occidental, de raza blanca y clase media. (Mayayo, 2003). En occidente, lo masculino se ha transformado en la norma de la que también se rige el libro de Historia del arte de bachillerato.

Las obras de arte tienen una fuerte carga ideológica. Cada obra ha sido creada según la idea sobre el mundo que predominaba en la sociedad y, sobre todo, la idea que tenía el artista de este. Por ello, las obras están llenas de prejuicios, donde se ve

representado el poder del hombre frente a la *inferioridad* de la mujer. Roles muy marcados sobre lo que deben ser (virgen, madre, amante, esposa) o lo que no deben ser (mujer fatal).

Además de negarnos el papel de artistas, también se nos niega el papel de *espectadoras,* ya que las obras están pensadas para ser observadas por ellos.

> La historia del arte no puede ser analizada a través de los ojos de los artistas como genios, ya que bajo esa genialidad se esconden en muchísimos casos hombres sometidos a prejuicios, convencionalismos e incluso fobias o patologías que han influido decisivamente en aquello que representaban. (Fernández Cao, 2000, p.86)

En el libro de Historia del arte de Bachillerato predomina este tipo de artista donde tenemos todas las de perder las mujeres, a quienes se nos niega parte de nuestra historia y se nos impone una sola manera de mirarnos a nosotras mismas.

A continuación, destacaré los rasgos más característicos que nos presenta el libro desde esta mirada masculina y estereotipadas de las representaciones femeninas. Que se mantiene lejos de la mirada femenina y de su genealogía.

LA MUJER CUIDADORA. SUMISA. Y SILENCIOSA

La mujer cuidadora, aquella que antepone el bien de los demás al propio, sumisa y maternal es como la mayoría de los pintores representan a la mujer. Comenzamos por la Virgen María, un claro ejemplo de madre dispuesta a sacrificar su vida por el hijo de Dios. En el libro sale representada las madres Vírgenes con el niño varias veces, entre las cuales encontramos *Mare de Déu de Veciana* (p. 186), Mare *de Déu de Sallent de Sanaüja* (p. 222), *Mare de Déu dels Consellers* de Lluís Dalmau (p. 234), *Mare de Déu de les Roques* de Leonardo da Vinci (p. 270).

La mujer además de sumisa y maternal, la representan silenciosa. Frente al dominio, la seguridad y la actividad de los hombres esta la debilidad, sumisión y pasividad de la mujer.

Al hombre siempre se le distingue por su posición social y las mujeres están en la esfera doméstica.

Una imagen de la que nos habla Estrella de Diego (2014) en una conferencia y que sale también en el libro de Historia del arte de Bachillerto, es *El jurament des Horacis* de Jacques-Lois David. Aquí aparecen estos dos mundos tan estereotipados. A la izquierda el mundo de los hombres, un mundo donde prima la fuerza y el poder. En contraposición, las mujeres a la derecha con los niños y sobre todo afectadas y con dolor.

> El mundo masculino se identifica con valores revolucionarios: moral, virtud, razón; el universo femenino encarna la debilidad, la emoción y el sentimiento. Masculinidad y feminidad se contraponen en un proceso de definición mutua; la única conexión entre ambos mundos es la figura del muchachito que, arropado por su madre, mira fuera del grupo de mujeres para aprender el ejemplo d ellos hombres. (Mayayo,2003, p. 153)

Dentro de lo íntimo, privado y doméstico encontramos pinturas como *El Matrimoni Ardolffini* de Eyck (p. 228), *La lletera* de Vermeer (P.298), *Vella fregint ous* de Velázquez (p. 301), *Jesús a casa de Marta i Maria* de Velázquez (p. 302), *l'habitació vermella* de Henri Matisse (p. 430). A ellas las representan en el ámbito privado, doméstico. En cambio, ellos se representan desde la heroicidad y dejando claro su posición social (doctores, pintores, jugadores de cartas, entre otros) Lo vemos en cuadros como *La lliçó d'anatomia del profesor Tulp* de Rembrant (P. 318), *Els jugadors de cartes* de Cézanne (p. 396), *Oficial de caçadors de la guardia imperial a la càrrega* de Théodore Géricault (p. 338)

LA VIOLENCIA SEXUAL

La mujer en manos del poder, el dominio y la fuerza. La mujer representada como un objeto de intercambio entre los hombres en obras como *El rapte de les filles de Leucip* de Rubens (p. 284) o *La mort de Sardanàoal* de Delacroix (p. 338). En el rapto los hombres transitan entre la brutalidad y la solicitud y las mujeres entre la resistencia y el consentimiento.

Aquí se presenta claramente el uso de la violencia para conquista a la mujer amada (Mayayo, 2003).

LA MUJER BELLA Y PERFECTA

''La mayoría de las representaciones muestran a mujeres tumbadas, postradas, sin acción, desvanecidas, como parte del paisaje para ser consumido, observado y disfrutado. En este caso, el hombre domina a la mujer con la mirada'' (Fernández Cao, 2000, p.35)

Son muchas las representaciones en este libro donde aparece la mujer desnuda como el objeto más bello y perfecto. Algunos de los ejemplos que pongo del libro son *El naixement de Venus* de Botichelli (P.266), *Dànae* de Tixiano, *Las tres gracias* de Rubens *Maja* de Goya (P. 336) *La gran odalisca* de Ingres (P. 339). Estas imágenes son ofrecidas únicamente al espectador masculino.

LA MUJER Y LA NATURALEZA

La mujer y la naturaleza es un tema que se ha utilizado en obras como *Grans Banyistes* de Paul Cézanne (p. 369), *Noies amb flors de mango* de Paul Gaugin (p. 369), *El somni* de Henri Rousseau (p. 370), *Pastoral* de Joaquím Sunyer (p. 414) entre otros. Este tema tiene mucha importancia en el s. XIX. En estas pinturas no aparecen hombres, la mujer y el paisaje conforman la metáfora del paraíso, donde encontramos el bienestar perfecto observable para los hombres. Como nos dice Marián L. Fernández Cao ''las mujeres permanecen encerradas en la naturaleza, como en las vitrinas de los museos de ciencias naturales, alejadas de toda realidad posible'' (Fernández Cao, 2000, p.35). Gaugin incluso, se fue a paraísos exóticos (Tahití) para poder pintar a la mujer exótica que el ideaba.

LA MUJER FATAL

La *femme fatal,* el terror a la mujer aparece en los surrealistas. Dalí decía sobre Gala ''Primero creía que Gala iba a devorarme; pero, por el contrario, ella me enseñó a comer lo

real'' (Fernández Cao, 2000, p.39). Había muchas mujeres dentro del movimiento surrealista que el libro a ignorado completamente. Solo vemos la imagen de la mujer como objeto de deseo y cuerpo en *Somni causat pel vol d'una abella al voltant d'una magrana, un segons abans de despertar-se* de Salvador Dalí (p. 416), *Premonició de la Guerra Civil* de Salvador Dalí (p. 404) o *El gran masturbador* de Salvador Dalí.

LA MUJER MUSA

Tanto en *Al·legoria de la pintura* de Vermeer (p. 320), como *L'estudi del pintor* de Courbet (p. 365) vemos la figura del pintor en contraposición con la figura de la modelo/musa. El sujeto que pinta y por ello está activo, frente a la figura silenciosa e inactiva de la modelo. ''La relación entre ambos era absolutamente desigual e incluso algunos artistas despreciaban sin ningún pudor a las modelos, a quienes consideraban simples objetos a su servicio'' (Fernández Cao, 2000, p.72). El pintor y la modelo, la prueba de esa virilidad desenfrenada del artista (Mayayo, 2003).

En el siglo XX muchos artistas de vanguardias se refieren al cuerpo de la mujer como un lienzo que hay que conquistar y dominar (Mayayo,2003). Esta virilidad donde el pintor usa el discurso de combatir heroicamente contra el lienzo asimilándolo con el cuerpo de la mujer la podemos ver en el libro con Yves Klein en *Antropometría* (p. 451). Klein utiliza a sus modelos como si de un pincel se tratase para dejar la huella del cuerpo.

> Bajo mi dirección, la carne misma aplicaba el color a la superficie con precisión prefecta. Podía permanece a una distancia X de mi lienzo y así dominar la creación de forma continua a lo largo de toda la ejecución (...). De esta manera permanecía limpio. No me ensuciaba con el color, ni tan siquiera la punta d ellos dedos. La obra se acababa así misma enfrente de mí, bajo mi dirección, en total colaboración con la modelo. Y yo podía saludar su nacimiento vestido de esmoquin. (Klein, 2018, *Derives*)

Con el escrito de Klein termino el análisis. Un texto que resume perfectamente la visión del libro de bachillerato. Un libro que, con una profunda mirada masculina, no tiene nada en cuenta las aportaciones feministas. Por eso, en el siguiente apartado investigo a través de las noticias quien ha borrado a las mujeres artistas de los libros de texto. He intentado contactar con las editoriales o con los autores de los libros, pero no me han contestado, así que he tenido que recurrir a investigaciones ya realizadas.

IV.

¿QUIÉN BORRA A LAS MUJERES DE LOS LIBROS DE TEXTO?

> ''La culpa no hay que buscarla en los astros, en nuestras hormonas, en nuestros ciclos menstruales o en el vacío de nuestros espacios internos, sino en nuestras instituciones y en nuestra educación'' (Nochlin, 2007)

> ''Las leyes indican que decidir los contenidos de los libros escolares es una responsabilidad compartida del Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, cuando indagamos sobre este punto ambas administraciones escurren el bulto y vuelcan la responsabilidad final en las editoriales'' (Kohan, 2017, público)

Marisa Kohan escribió un artículo muy interesante donde pone en evidencia al Ministerio de Educación y a las Editoriales sobre la Ley de Igualdad. Por un lado, el Ministerio de Educación dice que el problema lo tiene que solucionar las Comunidades Autónomas y las editoriales. Pero el currículo lo elabora el Ministerio y son tan generales sus propuestas que las editoriales tienen total libertad a la hora de crear los libros de texto. Además, nos encontramos que estas editoriales tienen

unas ideologías muy marcadas. Marisa, con ayuda de los expertos, no señala que ninguno se diferencia a la hora de nombrar a mujeres. Excepto la *editorial SM y Santillana* que comienzan a concienciarse.

Después de dos años y desde hace poco se confirma las investigaciones de Marisa:

- El 25 de febrero del 2019 la editorial SM lanza la campaña ''Orgullosa de mí'' para visibilizar a las niñas y mujeres en la literatura. (Sin autor, 2019, 25 de febrero)

- El 23 de marzo del 2019 la editorial Santillana ha creado una plataforma donde los docentes pueden encontrar biografías de mujeres. Compromiso con el papel de la mujer. (Sin autor, 2019, 23 de marzo)

Cambiar los libros de texto para tener una perspectiva de género es algo que tiene que ser obligatorio. Como dice Ana López (2015) el sistema educativo no está cumpliendo bien la función de formación a la ciudadanía cuando la LOMCE (Ley

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa) nos dice que hay que proporcionar referentes básicos y proporcionar una educación en igualdad de oportunidades. ''Aspectos, ambos, que se recogen explícitamente como puntos fundamentales por toda la normativa vigente en educación y cuyo incumplimiento es, en la práctica, manifiesto.'' (López, 2015)

UNA OBRA DE TEATRO ILUSTRADA

Esta investigación que he llevado a cabo es mi forma de explicar que la Historia del arte no se debe aprender a través de único modelo o un relato de poder, sino a través de distintos modelos. La Historia de arte en las escuelas debe desvelar a mujeres artistas y también el esfuerzo que suponía para estas ejercer su oficio. La cultura visual desde una perspectiva de género y donde en las clases pueda haber un dialogo del cual se pueda llegar a reflexiones y no al aprendizaje exhaustivo de los ''genios''.

A partir de reflexiones de mujeres artistas de distintos siglos construyo un libro, que se encuentra al final de este libro. Un final que es el principio. Este libro donde a modo de aportar, a la comprensión de la posición que han tenido que ocupar las mujeres en el mundo del arte y como ellas no solo estaban ahí para ser miradas, sino que también miraban. A través de mi interés por el teatro y la poesía doy voz a aquellas mujeres que no la tuvieron. Reunidas alrededor de una mesa para poner sobre *la mesa* estas cuestiones que nos afectan a todos. Una mesa que podría recordarnos a la mesa rectangular que hizo Judy Chicago en 1979.

Un dialogo que me gustaría haber leído en mis años escolares. Desprenderme del libro de Historia del arte de segundo de bachillerato para adquirir el mío propio, que surge de la investigación de las artistas y del análisis del libro de bachillerato puesto sobre debate. Un discurso desde la experiencia que tuvieron las artistas, ignoradas por la historia del arte y por la sociedad. Establezco este diálogo con un pasado y un presente.

Para ilustrar el libro ha sido imprescindible consultar libros como Forgotten Woman: Artist (Tsjeng, 2018) o Broad Strokes (Bridget, 2017) donde cada artista tiene su ilustración. El contenido conecta con el recorrido de la investigación. Los fragmentos finales añadidos de cada artista además de conectar con los conocimientos, beben de escritos y fragmentos que por su estructura cojo como referentes. Los libros que me han servido como inspiración para realizarlos son María Aurelia Capmany (1971) y su libro *carta impertinentes de mujer a mujer*, unos escritos donde explora y da a conocer sus inquietudes sobre ser mujer. Además de las obras de teatro de dramaturgas y dramaturgos como Sarah Kane (2005), Pablo

Messiez (2019) y Pascal Rambert(2019) donde sus obras están muy vinculadas a la poesía.

Para terminar, dejo un resumen sobre el libro que a lo mejor ya habéis leído porque habéis comenzado por el otro principio. En todo caso, tengo que decir que da igual por dónde empezar:

> Cuatro mujeres de distintas épocas se reúnen en el siglo XXI. Están en una biblioteca y se dan cuenta de que no salen en los libros de educación. Debaten sobre lo injusto que les parece no ser reconocidas ya que ellas tuvieron una doble lucha para conseguir ser artista: una sociedad que no les permitía serlo. Se dan cuenta de que si ellas están ahí reunidas es justamente por aquellas mujeres que han recuperado sus nombres. Por eso, deciden volver a su época y transmitir aquello que han debatido a las mujeres de su tiempo. Un texto poético que podría ser un monologo donde ya no hablan entre ellas sino con el espectador.

Referentes

Alario, T. (2008). Arte y feminismo. Your body is a battleground. Sa Sebastián: Editorial Nerea.

Alario, T. (2000). Nos miran, nos miramos. Seminario Universitario de Educación No Sexista. Palencia. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=127609

Bornay, E. (1990). Las hijas de Lilith. Madrid: Ediciones Catedra.

Bornay, E. (2009). Arte se escribe con M de mujer. Barcelona: Sd·edicions.

Bridget, Q. (2017) Broad Strokes: 15 women made art and made history (in that order). San Francisco: Chronicle Books.

Capmany, M. A. (1971). Cartes impertinents (Vol. 84). Valls: 9 Grup Editorial.

De Diego, E. (2014). Clico libros, mujeres y feminismo: Somos como miramos. Biblioteca Nacional de España. Recuperado de https://www.youtube.com/

De Diego, E. (1987). La mujer y la pintura en la España del Siglo XIX: mujeres pintoras en Madrid 1868-1910 (Tesis Doctoral). Madrid: Editorial de la Universidad Complutense de Madrid.

De Pizan, C. (2015). La ciudad de las damas (Vol. 17). Madrid: Siruela.

Faxedas, L (2009). Feminisme i historia de l'Art. Girona: Documenta Universitaria.

Fernandez Cao, M. (2000). Creación artística y mujeres: recuperar la memoria. Madrid: Narcea ediciones.

Kane, Sarah (2005). Ansia. 4.40 Psicosis. Buenos Aires: Artes del Sur.

Klein, Y., y le Monochrome, Y. (2018). Texte de Yves Klein, 1960: Le vrai devient réalité. *Dérives.tv*. Recuperado de http://derives.tv/

Kohan, M. (2017, 19 de marzo) Quien es responsable de borrar a las mujeres de los libros de texto. *Público*. Recuperado de https://www.publico.es

López Navajas, A. (2015). Las mujeres que nos faltan. Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales escolares. Recuperado de http://roderic.uv.es/

Mayayo, P. (2003). Historias de mujeres, Historia del arte. Madrid: Ediciones Cátedra.

Messiez, P. (2019). El tiempo que estemos juntos. Madrid: Con tinta me tienes.

Nead, L. (1998). El desnudo femenino. Arte, obscenidad y sexualidad. Madrid: Editorial Tecnos.

Nochlin, L (2007). ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? En: Cordero, K & Sáenz, I. (Eds.). (2007). Crítica feminista en la teoría e historia del arte. (pp. 17-43) México: Universidad Iberoamericana.

Pettys, C., Gustow, H., Olin, F., & Ritchie, V. (1985). Dictionary of women artists: An international dictionary of women artist born before 1900. Boston: GK Hall.

Porqueres, B. (1994). Reconstruir una tradición. Las artistas en el mundo occidental. Madrid: Horas y horas.

Porqueres, B. (1995). Diez siglos de creatividad femenina. Otra Historia del Arte. Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació.

Pollock, G. (1983). Women, Art and Ideology: Questions for feminist art historians. Philadelphia: Woman's Art Jurnarl.

Pollock, G. (1994). Historia y política. ¿Puede la historia del arte sobrevivir al feminismo? Feminisme, art et histoire de l'art. Paris: Escuela superior de Bella artes.

Pollock, G. (2007). Diferenciando: el encuentro feminista con el canon. En: Cordero, K & Sáenz, I. (Eds.). (2007). Crítica feminista en la teoría e historia del arte. (pp. 141-157) México: Universidad Iberoamericana.

Rambert, P. (2019). Hermanas. El arte del teatro. Segovia: La uÑa RoTa.

Sin autora (2019, 23 de marzo) Un lugar para las que no salen en los libros de texto. *Elpaís.* Recuperado de http://www.elpaís.com

Sin autora (2019, 25 de febrero) La editorial SM lanza la campaña 'Orgullosa de mí' para visibilizar a las niñas y mujeres en la literatura. *Epsocial.* Recuperado de http://www.eropapress.com

Tsjeng, Z. (2018). Forgotten Women: The Artists. London: Cassell illustrated.

Trasforini, M. A. (2007). Bajo el signo de las artistas: mujeres, profesiones de arte y modernidad. Valencia: Universitat de València.

Triadó, J. R., García, M. P., y Subirana, X. T. (Eds). (2016). Arts: Història de l'art. Barcelona: Vicens Vives S.A.

Vega, A., Blanco, N., Llorca, M., & Marrero, J. (2007). Mujer y educación. Una perspectiva de género. Málaga: Aljibe.