

¿DÓNDE ESTÁ LA MUJER EN LA HISTORIA DEL ARTE DE BACHILLERATO?

ELVIRA SANJUÀN SANJUÀN. PROFESORA I.E.S.

Este texto tiene un objetivo muy claro, dar presencia a la mujer en la Historia del Arte, pero desde la base, es decir, desde la asignatura de historia del Arte del currículo de Bachillerato. A mi parecer, el resultado de tratar este tema, puede provocar un interés manifiesto por la historia en femenino y sobre todo, provocar la oportunidad para que se despierte la curiosidad investigadora.

En la comunidad Valenciana, ámbito que yo conozco, la asignatura se imparte en 2º curso de Bachillerato, es una asignatura que el alumnado elige de manera voluntaria y por lo tanto le otorga a priori cierto interés y predisposición en el conocimiento de la materia por parte del mismo, lo que a su vez permite:

- 1.- Asimilación de contenidos, por la novedad de los mismos y por las propias características de la materia impartida: opinión y crítica fundamentada, expresión oral, subjetividad, belleza y estética
- 2.- Madurez personal del alumnado, se busca el espíritu crítico y la formulación de las opiniones personales. Es una buena etapa, para que se puedan expresar con total libertad siempre y cuando se utilice una crítica basada en conocimientos y contrastada.
- 3.-Planteamiento de dudas y cuestiones, búsqueda de información y de respuestas. Interés por el descubrimiento. El profesor y el alumnado interactúan en una asignatura que despierta el aprendizaje de conocimientos alejados de la aridez de los hechos y datos históricos, donde intervienen conceptos como la belleza y los sentimientos.
- 4.- Apertura de mentalidades, interés por la observación y nuevos ámbitos: museos, viajes, ciudades, urbanismo, técnicas, civilizaciones y culturas.

Hay que responder a la pregunta que siempre aparece durante el curso, cuando un alumno o una alumna se cuestionan si hay o no mujeres que son artistas y por qué no aparecen en los libros de texto. Es en este punto, es cuando la profesora debe evidenciar el “olvido” de la presencia de la mujer en el

mundo del Arte y contrarrestarlo con una serie de materiales que otorguen la importancia que siempre ha debido tener la mujer en un espacio tan cercano a lo femenino como es el Arte.

En el universo del Arte, la presencia de la mujer es imprescindible y se le debe dar la debida importancia a la mujer tanto en su papel como inspiradora de las obras de Arte o en su papel de productora del propio Arte.

Creo que es muy positivo que sea desde el Bachillerato, cuando se aproveche el momento para alimentar el espíritu investigador y encauzar ese incipiente interés a través de una visión de género, para evitar, como es mi caso, llegar a esta visión de manera anárquicas y de forma casi autodidacta. En un momento dado, tuve la suerte de participar en los cursos de verano que organizaba la fundación Sánchez Albornoz en Ávila sobre Historia de la Mujer y conocer de primera mano el momento en el que se encuentra la investigación en este ámbito.

Mi sensación particular hasta ese momento, ha sido la pérdida de tiempo para saber en qué momento se encontraba la investigación sobre materia de género y cuál es su incidencia en el ámbito de los estudios académicos pero también en la propia sociedad en la que vivimos. En este sentido, resulta imprescindible la realización de estos encuentros e intercambios de información para actualizar los contenidos y conocer el momento actual de la historia en femenino.

Un día surge la pregunta

Al empezar a impartir clases en un Instituto de Secundaria surgen muchas dudas y todas o casi, giran en torno a la manera de transmitir el conocimiento y claro está a la manera de despertar el interés por la materia tratada, la mejor recompensa por lo tanto es que el alumnado se motive y su interés se demuestre con la curiosidad por saber.

Esta es la situación que me encontré el primer año que fui profesora, pasé del asombro de encontrarme a solo tres chicas matriculadas en la clase de Historia del Arte de 2º de Bachillerato a la preocupación por “vender” el Arte, una asignatura que siempre he creído que puede cumplir con toda la teoría pedagógica que se nos inculca en las nuevas tendencias de educación.

Sólo tres alumnas: Ainhoa, Aitana y Beatriz. Fue un curso espectacular, lleno de anécdotas y con buenos resultados, el curso siguiente se matricularon 15 personas en Historia del Arte de Bachillerato. Una de mis alumnas, un día preguntó: ¿no hay mujeres artistas? Yo que seguía a rajatabla los contenidos del libro de texto, respondí en ese momento como un resorte claro que sí y no pude dejar de hablar de todas aquellas artistas que han contribuido (desde el silencio) al precioso universo artístico. Fue en ese momento cuando empezó mi empeño en hacer “aparecer” a las creadoras artísticas para el alumnado de Bachillerato y de Secundaria.

Educación Secundaria Obligatoria

El caso de Secundaria y siempre en la comunidad valenciana, es más increíble aún. El Arte aparece en los dos primeros cursos, como un pequeño apartado donde se les intenta acercar a esta magnífica materia. En 4º de Educación Secundaria, ya aparece de manera más significativa en la asignatura de Historia. El período que estudian abarca desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, pero es tal la información que se condensa en los temas, que normalmente, el arte queda diluido o como algo anecdótico. En mi caso, me esfuerzo para que sea como una especie de recompensa al acabar el tema o el bloque temático y de manera oral, realizan comentarios de obras muy significativas y les “fuerzo” para que emitan sus opiniones respecto a lo que significan las obras de arte para ellos, mi conformidad llega con un simple *ME GUSTA SI/NO POR QUÉ?*

En obras como *Apolo y Dafne de Bernini*, *el Beso de Rodin*, *La Noche Estrellada de Van Gogh*, *Los Fusilamientos del 3 de mayo de Goya* y *el Guernica de Picasso* se obtienen resultados muy buenos y en general expresan muy bien todo aquello que les provocan las obras. Las dos primeras imágenes las utilizo para introducir el tema de la mujer. La primera para explicar como la mitología inspira a los creadores para realizar estudios pormenorizados de sentimientos y de las anatomías masculina y femenina y la segunda obra para realizar la comparativa con el *Abandono de Camille Claudel*, al explicarles todas las circunstancias de las vidas de Rodin y Claudel, llegan a realizar unos comentarios muy sentimentales.

Bachillerato

Temporalización

La primera cuestión que me planteé fue: ¿No hay mujeres artistas antes del Barroco? O ¿por qué conocemos a Artemisia Gentileschi, Luisa Roldán, Judith Leyster? Así que mi primera decisión fue dividir los contenidos en dos grandes bloques, la línea divisoria sería el Barroco, es el momento del curso y cuando se llega a este periodo, se puede decir que el alumnado ya domina las técnicas de comentario oral y escrito de una obra de arte, por lo que se puede introducir la visión de género casi de una manera natural, a través de presentaciones y debates.

La división temporal entre antes y después del Barroco, permitía a su vez, la división en dos grandes bloques de contenidos: la mujer inspiradora y la mujer creadora, como explicaré a lo largo de la comunicación.

Orden y funcionalidad de la información

Fue gracias a diferentes lecturas de autoras como Ángeles Caso¹, Rosa Montero² e incluso Tracy Chevalier³ entre otras, cuando yo misma me interesé por la participación de la mujer en la creación artística, al principio como algo anecdótico, pero fue una anécdota que me empujó a querer saber más. Coincidió en el tiempo con unas magníficas exposiciones en la Fundación Mapfre en su sede de Madrid: *Camille Claudel (1864-1943) en 2007* y *Amazonas del arte nuevo en 2008*. También la presentación de la película francesa *Séraphine* que, se unió a los recuerdos que tenía de películas tan impactantes como *La pasión de Camille Claudel* y *Carrington*⁴ que ya había visto, lo que me empujó sobremanera al tema y que me obligó a poner cierto orden en toda la información recopilada.

Amplíé mis conocimientos con otras lecturas más académicas, como el libro de Victoria Combalia⁵ y el de Patricia Mayayo⁶, que dan una visión más profunda de la creación artística femenina. En este punto, me gustaría resaltar la curiosidad sobre la utilización del término Amazonas para referirse a las

---

¹ Caso, Ángeles. *Las Olvidadas. Una historia de mujeres creadoras*. Ed. Planeta. Barcelona 2005

² Montero, Rosa. *Historias de Mujeres*. Ed. Alfaguara. Madrid 1995

³ Chevalier, Tracy. *La Dama y el Unicornio*. Ed. Alfaguara, colección de bolsillo. Madrid 2004

⁴ Las carátulas de estas películas aparecen al final de la comunicación

⁵ Combalia, Victoria. *Amazonas con pincel*. Ed. Destino. Barcelona 2006

⁶ Mayayo, Patricia. *Historias de mujeres, Historias del arte*. Ed. Cátedra. Madrid 2007

mujeres creadoras tanto en el libro de Victoria Combalía como en la exposición de la fundación Mapfre de 2008.

Efectivamente, se están viviendo unos años dorados para dar a conocer la presencia de la mujer en el Arte y que parece tener continuación con las recientes exposiciones en el museo Thyssen de Madrid: *Heroínas (2011)* y *Berthe Morisot: la pintora impresionista (2011-2012)*, pero que a mi parecer no se traslada de forma práctica al conocimiento de la Historia del Arte Universal, queda así sesgada la visión que tenemos de la misma. Sin duda, el resultado es que la mayoría de la gente que entiende o sabe de arte tiene, al final, una visión euro centrista y masculina del mismo, por lo que el término universal queda desfasado.

Toda esta cantidad de información la tenía que trasladar a la creación por mi parte de un material para clase donde el alumnado, al final, no apreciara esta visión sesgada del Arte, al menos en lo que se corresponde a la mujer. Ese material debería ser compatible con los rigurosos contenidos que se explican en el bachillerato en la preparación de los alumnos y alumnas para superar la prueba de acceso a la universidad.

Confección de materiales

Una manera fácil de dominar el tema que se explica es confeccionar los propios materiales. En primer lugar, tuve que pensar que información quería que formara parte de los contenidos del curso, decidí también que debería ser una aproximación a la creación artística femenina, para que simplemente despertara su interés y que no desviara la atención sobre los contenidos obligatorios de bachillerato.

Al principio del curso, en el tema de los principios generales del Arte, como primera actividad se le pide al alumnado que investiguen sobre alguna autora que tal vez conozcan, en caso contrario se les reparte un listado para que presenten sucintamente a una artista y su obra. Desde el primer momento, también se promueve la exposición oral.

INVESTIGACIÓN. LISTADO MUJER EN EL ARTE

1	RENACIMIENTO	SOFONISBA ANGUISOLA
---	--------------	---------------------

1	BARROCO	ARTEMISIA GENTILESCHI JUDITH LEYSTER
3	NEOCLASICISMO	ELISABETH VIGÉE-LEBRUN
4	IMPRESIONISMO	BERTHE MORISOT MARY CASSATT CAMILLE CLAUDEL
5	SIGLO XX	FRIDA KAHLO TAMARA DE LEMPICKA GEORGIA O'KEEFFE

CONFECCIÓN DE APUNTES

En segundo lugar y a lo largo de todo el curso, invito al alumnado a construir su propio conocimiento del Arte. Considero importante que se confeccionen sus propios temas a partir de los apuntes y de la búsqueda de información, siempre acompañados por las recomendaciones de la profesora. En el caso del tema de esta comunicación, introduciendo a la mujer primero como inspiradora y después como productora. Siempre que la secuencialización y el calendario académico lo permitan, se crea un pequeño apartado en cada bloque temático, para explicar estos términos:

a) Mujer inspiradora, mujer MUSA.

- 1.- Antigüedad: Mitología: anatomía femenina
- 2.- Edad Media: Religión: maternidad y santidad
- 3.- Edad Moderna: Iglesia: triunfo de la religiosidad

Monarquía: Santidad y mitología (desnudos)

b) Mujer productora, mujer Artista

- a. El Barroco. Artemisia Gentileschi
- b. El Impresionismo. Camille Claudel
- c. El siglo XX. Frida Kahlo

En este segundo apartado, elegí a Artemisia Gentileschi, Camille Claudel y a Frida Kahlo, en una decisión fue difícil, pero comprendí que se trataba de explicar los contenidos del curso, utilizando a estas tres artistas para transmitir las características de los estilos a los que pertenecen, ya que las comparten con sus coetáneos masculinos más reconocidos y por lo tanto no desvirtúan los contenidos de las unidades temáticas.

La elección de estas tres artistas también viene dada por la importante historia personal que es su propia vida, así facilita también la empatía con los personajes y la comprensión de un término tan artístico como la pasión. Sin duda la violación de Artemisia, el abandono de Claudel y la enfermedad de Kahlo les hacen únicas a la hora de transmitir estos sentimientos a través de su arte.

FICHAS

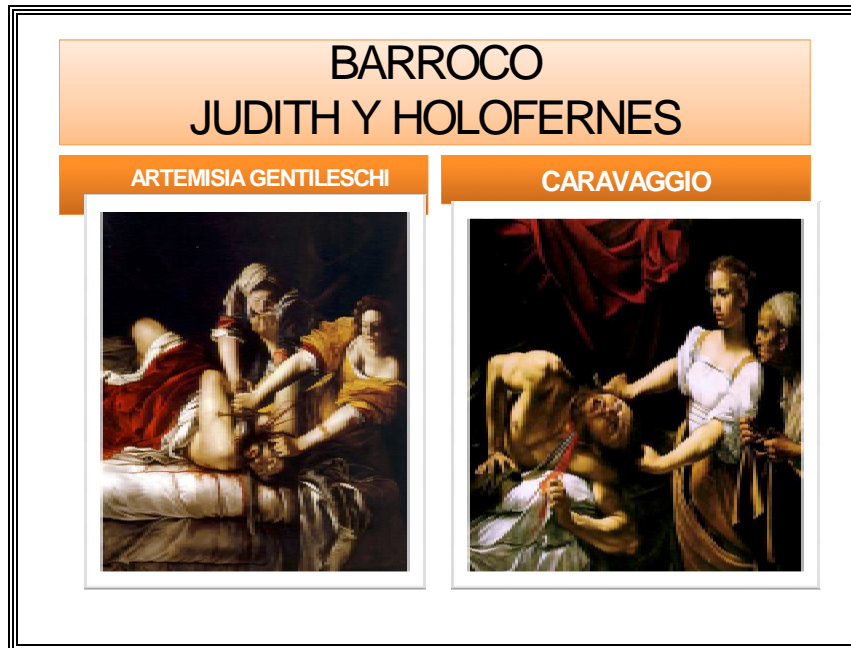
Una manera fácil de estudiar a los artistas es la confección de unas fichas a modo de esquema muy visual para recordar la enorme cantidad de información que una materia como la Historia del Arte conlleva. Estamos hablando de un período de miles de años y de una materia que apenas se ha visto de manera académica antes del bachillerato.

La idea de las fichas es que se asocie una imagen, en este caso una obra de arte, a su autor o autora de una manera visual: una obra reconocida o llamativa por la historia que cuenta, unos colores extraordinarios, una realización innovadora o alguna característica que la convierta en algo fácil de recordar

FICHA Nº 1

Un ejemplo de ficha sería en el caso de Artemisia Gentileschi. La historia bíblica reflejada en la pintura cautiva a los que la conocen, el alumnado se queda impresionado por el contenido. La obra también está estrechamente ligada con la propia vida de la autora, siempre se ha hablado de las connotaciones de esta pintura relacionadas con el episodio de violación que sufrió la artista. La violencia que emana del propio cuadro es muy intensa y permite la descripción, comentario y crítica de una forma muy didáctica.

Ej. Nº 1

FICHA Nº 2

La segunda ficha se utiliza durante la explicación del Impresionismo, finalizando el curso. Es interesante, detenerse un momento para explicar que el Impresionismo significa un gran avance en la metodología de Bachillerato. Estamos a final de curso, es de suponer que las habilidades para tratar la materia se han adquirido a lo largo del mismo. El alumnado puede comentar una obra de arte de forma más precisa, con información pertinente y con un grado de crítica fundamentada que facilita la transmisión de conocimientos. El impresionismo al mismo tiempo es un periodo del Arte que es más conocido, al menos *de oídas* o por obras que hemos visto en decoraciones de ciertos lugares, así, se aprecian obras de Renoir (hoteles románticos), de Degas (escuelas de ballet), Monet (ambientes florales) o en una especie de recreación de Van Gogh, por sus colores llamativos, hasta en guarderías.

En conversaciones particulares, en viajes o visitas culturales, a veces realizo una prueba sencilla, pregunto a mis acompañantes que digan el nombre de un artista que conozcan más o menos, la mayoría de las veces responden que Miguel Ángel y casi siempre Van Gogh

La segunda ficha, por las particularidades que acabo de expresar, se correspondería con una obra de Camille Claudel. La elección se debe a diversas razones. La primera es que introducimos el comentario de una escultura, para cambiar el soporte de la obra a estudiar. La discusión también gira a la existencia o no de la escultura impresionista y sobre todo nos sirve para presentar una figura tan polémica como fue Rodin en cuanto a su relación con la artista.

De nuevo se busca que el alumnado empatice con la autora, con su frágil existencia, su tormentosa relación con Rodin y su espléndida obra acabada y casi olvidada a través de los tiempos.

La obra de El olvido-Sakountala nos permite trabajar las características de la escultura impresionista, tomando la obra de Rodin como referencia y contraponiéndola a la de Claudel, nos proporciona la oportunidad de hablar del olvido de una mujer escultora y su obra y claramente nos obliga a comentar toda suerte de sentimientos que despiertan estas obras en nosotros como espectadores y también como estudiosos de la materia de Historia del Arte.

Ej.2

FICHA Nº 3

El último ejemplo elegido para trabajar con fichas sería el trabajo de Frida Kahlo, pero no realizando una ficha comparativa con otro autor, en este caso por las propias características de la obra de Frida Kahlo nos permite trabajar los movimientos y tendencias artísticas del siglo XX. En este periodo, ya no se puede hablar claramente de un estilo predominante, es un periodo

conocido como vanguardias y lo que sobresale son grandes personalidades artísticas, como sería el caso de Frida Kahlo. Esta autora también nos aleja del concepto euro centrista del arte, es mexicana, por lo tanto otro país y otra cultura. Su vida es exponente de los cambios políticos ocurridos en el siglo XX y de la implicación por parte de los artistas de estos cambios, además sus circunstancias vitales nos acercan más a su personalidad y claramente a su manera de pintar. Su relación con Diego Rivera muestra cómo el paso del tiempo y la modernización de las ideas convierten a una mujer artista en compañera vital y competidora al mismo nivel que su mentor, muy alejada ya de esas figuras anteriores que hemos visto de Artemisia Gentileschi y de Camille Claudel.

Ej. 3

OTROS MATERIALES. OTRAS ACTIVIDADES

JUEGO DE ROL

Siempre que el grupo lo permita, es decir si la dinámica es buena y se obtienen los objetivos que se han planificado al comienzo del curso, se puede realizar una serie de actividades como un juego de rol, a saber:

Un alumno toma el papel de crítico de arte sobre una obra expuesta con el proyector en clase de una autora femenina vista durante el curso, una de las alumnas toma el papel de esta autora femenina y representan cada uno las experiencias por las que tuvo que pasar la obra de arte, la autora. Al mismo tiempo se realiza el comentario de la obra tal y como viene especificado en el currículo de bachillerato. Con este tipo de actividades, el alumnado se siente identificado con el tema que está tratando, le facilita la asimilación de contenidos y el estudio preparatorio para las pruebas de acceso de una manera

lúdica por lo que le aleja de la preocupación y el nerviosismo que le provoca este tipo de pruebas. Es una actividad que se realiza al final de curso.

VISIONADO DE PELÍCULAS

Actualmente existe variedad de filmografía en el que se puede estudiar la producción artística femenina, algunos ejemplos serían:

La pasión de Camille Claudel – Frida – Séraphine - Carrington

LECTURA RECOMENDADA. LA JOVEN DE LA PERLA

En estos momentos, al menos en la Comunidad Valenciana se está poniendo en valor la necesidad del fomento de lectura entre los adolescentes a través de los planes curriculares de centro. En el caso de la materia de arte en 2º de Bachillerato y como parte de la evaluación continuada que se hace en la materia, se realiza una lectura comentada a lo largo del curso escolar del libro de la Joven de la Perla⁷. La elección de esta lectura viene dada por la importancia que se la da a la producción de una obra pictórica, se cuida al máximo el detalle de la preparación de los pigmentos y materiales en este caso de la obra de Vermeer de Delft y de una manera muy acertada, a mi parecer, introduce el tema de la mujer en la producción de la obra pictórica, llegando al detalle más exquisito, además la trama de la propia historia facilita la lectura de la misma, aunque claro hablando de adolescentes y comentarios de libros es mucho decir....

EXPOSICIONES

Siempre que se tenga oportunidad y atendiendo al éxito que tienen en los últimos tiempos las exposiciones de arte con temática femenina, se debe

---

⁷ Chevalier, Tracy. La Joven de la Perla. Ed. Alfaguara, colección de bolsillo. Madrid 2003

aprovechar para realizar una salida didáctica a una de esas exposiciones. Esperemos que el interés perdure y que provoque a su vez más investigación y producción en torno al tema de la Mujer y el Arte.

En cualquier caso, aprovechando la visita a una exposición y en materia de Arte me parecen imprescindibles las visitas didácticas a museos; se debe introducir el tema de género, ya sea por comparación a la producción de los artistas masculinos o con ocasión de otorgarle la presencia debida a la creación de las mujeres en el mundo del arte.

CONCLUSIONES

La cuestión planteada al inicio de la exposición del tema, creo que se ve resuelta durante el desarrollo del presente texto.

Por una parte se debe trabajar con el alumnado la presencia de la mujer en el mundo del Arte, en segundo lugar se amplía la visión uniforme que se tiene sobre el arte académico y por último se le otorga al alumnado la capacidad de decidir si es interesante obviar la visión sesgada de una materia tan subjetiva como es el Arte, aumentando el ansía por saber a través de la estimulación de la curiosidad y la propia capacidad por investigar.

Me parece muy importante acentuar que en una etapa como es el Bachillerato y ante la expectativa de elección de carrera se debe estimular el interés por la investigación, antes de iniciar la Universidad, para que una vez elegida la formación universitaria sea más fácil la especialización en una temática concreta y no se deba esperar a los últimos años para tener la madurez suficiente y la capacitación instrumental necesaria para realizar una investigación que resulte satisfactoria.

Para finalizar, me gustaría expresar la enorme satisfacción que produce despertar esta curiosidad por el Arte tanto en los alumnos de la Educación Secundaria con sus expresiones tan naturales y gratificantes, como en el caso de la presencia de la mujer en el mundo del Arte como forma de reivindicar el papel tan importante que se le debe otorgar. He de decir, que en ambos casos los alumnos y alumnas agradecen con su interés y motivación el esfuerzo realizado.