

En torno a las artistas plásticas: éxito, silenciamiento y reivindicación

Bárbara López Sotos

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades – Campus de Cuenca

17 de noviembre de 2020

Universidad de
Castilla-La Mancha

KORA DE SICIÓN, TIMARETE, MARCIA, THAMAR,
TERESA DÍEZ, PROPERZIA DE ROSSI, ENDE,
SOFONISBA ANGISSOLA, LAVINIA
FONTANA, JUDITH LEYSTER,
ARTEMISIA GENTILESCHI, MARIETTA
ROBUSTI, FEDE
GALIZIA, CLARA
PEETERS, CATHARINA
YKENS, CATHARINA VAN
HEMESSEN, JOSEFA DE AYALA,
MARY BEALE, RACHEL RUYSCH,
LUISA ROLDÁN, ROSALBA CARRIERA,
ADÉLAÏDE LABILLE-GUIARD, ELISABETTA SIRANI,
MARIE-LOUISE-ÉLISABETH VIGÉE-LEBRUN

ANNA WASER, ANGELICA KAUFFMANN, MARIE-
GABRIELLE CAPET, MADAME ANSELMA, ROSA
BONHEUR, JULIA ALCAYDE, LLUÏSA VIDAL,
MARÍA BLANCHAR, DELHY TEJERO,
JANA FRANCÉS, SOLEDAD SEVILLA,
ÁNGELES SANTOS,
MARUJA MALLO,
REMEDIOS VARO,
SUZANNE VALADON,
PAULA MODERSOHN-BECKER,
KÄTHE KOLLWITZ, LOTE LASERSTEIN,
MARIANNE VON WEREFKIN, MADAME
D'ORA, WARWARA STEPANOVA, MERET
OPPENHEIM, HELEN FRANKENTHALER, MARY

I

Formación, profesionalización, éxito y veto

El convento

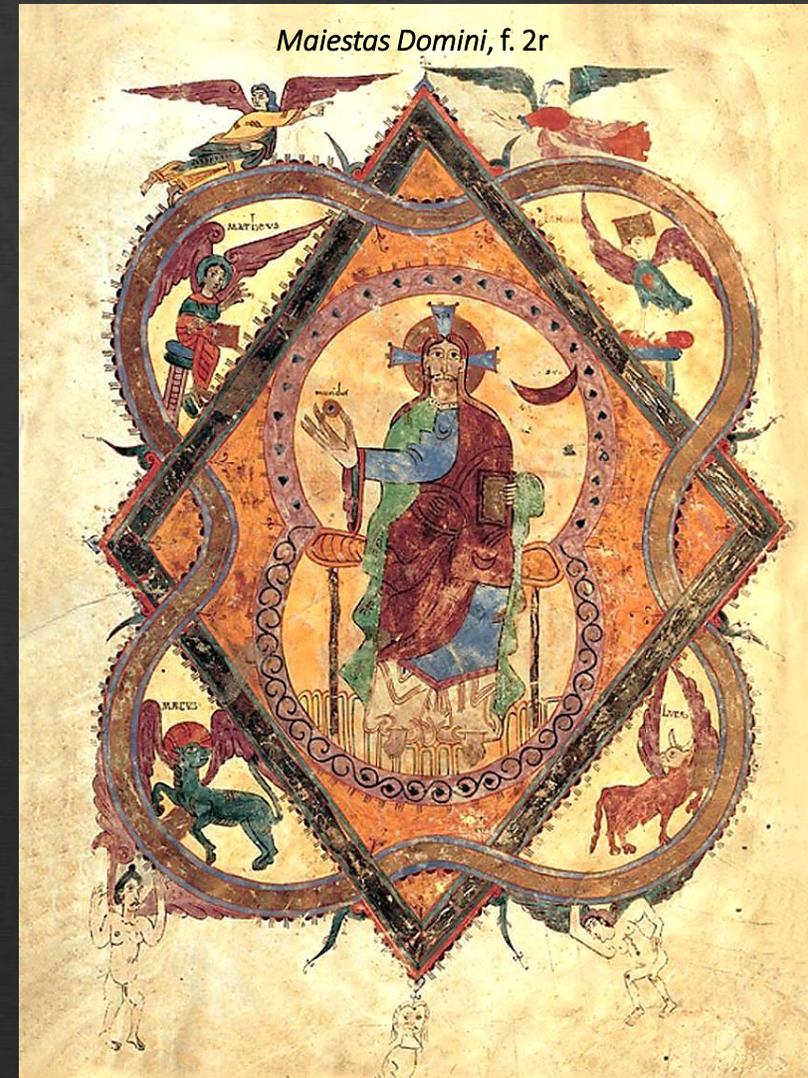

Las sagas familiares

La corte

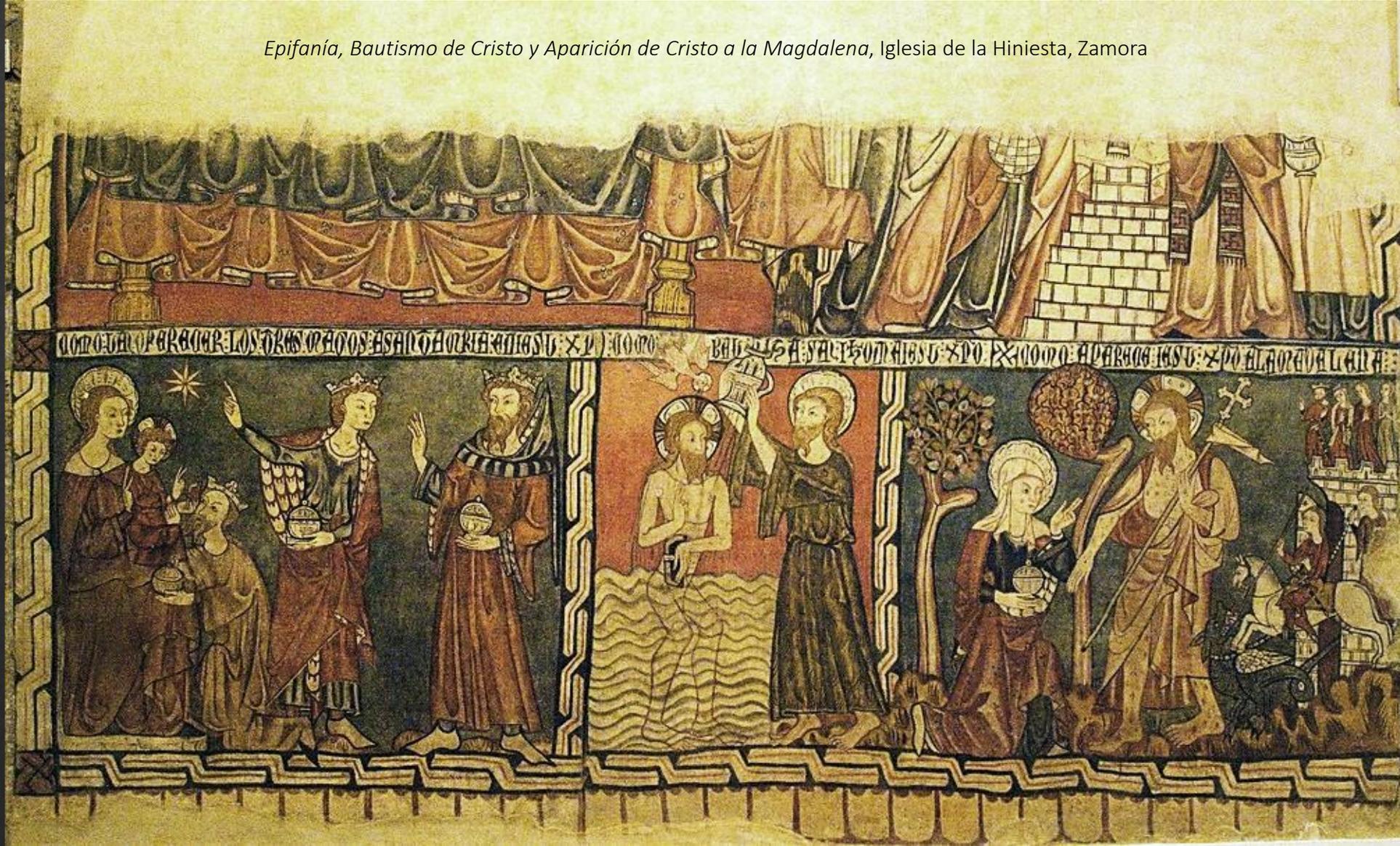
ENDE (o EN) (siglo X), monasterio de San Salvador de Tábara, Zamora

Miniaturas del *Beato de Gerona* (975), catedral de Santa María de Gerona

Teresa DíEZ (siglo XIV)

Epifanía, Bautismo de Cristo y Aparición de Cristo a la Magdalena, Iglesia de la Hiniesta, Zamora

Josefa de AYALA FIGUEIRA (Sevilla, 1630-Óbidos, 1684)

San José con el Niño
Museo Nacional de Arte Antigo, Lisboa

María Magdalena penitente, c. 1650
Museo Nacional Machado de Castro, Coimbra

Virgen de la leche con san Bernardo de Claraval,
c. 1660-1670
Museo Nacional Machado de Castro, Coimbra

Josefa de AYALA FIGUEIRA (Sevilla, 1630-Óbidos, 1684)

Cordero pascual
Walter Art Museum

Lavinia FONTANA
Bologna, 1552-Roma 1614

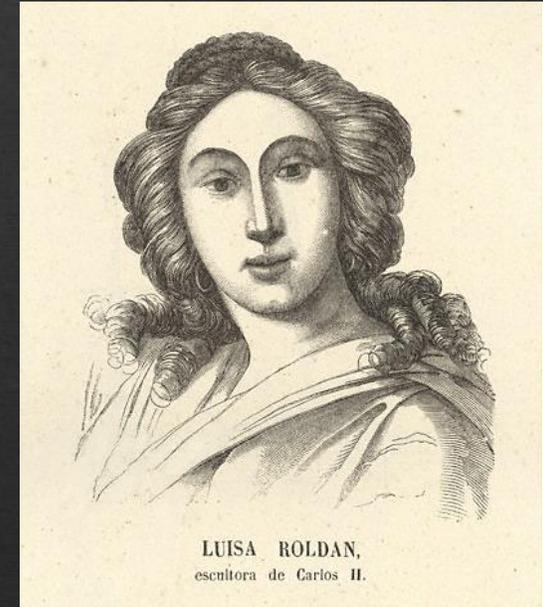
Marietta ROBUSTI
Venecia, aprox. 1550-1590

Artemisia GENTILESCHI
Roma, c. 1593 – Nápoles, c. 1654

Luisa ROLDÁN
Sevilla, 1652 – Madrid, 1706

Lavinia FONTANA (Bologna,1552-Roma 1614)

Retrato de recién nacido en la cuna, c. 1583
Pinacoteca Nazionale di Bologna, Bologna

Minerva vistiéndose, 1613
Galleria Borghese, Roma

La Sagrada Familia con santa Margarita y san Francisco, 1578
Davis Museum at Wellesley College, Massachusetts

Marietta ROBUSTI (Venecia, aprox. 1550-1590)

Dama veneciana, siglo XVI
Museo del Prado

Artemisia GENTILESCHI (Roma, c. 1593 – Nápoles, c. 1654)

Nacimiento de San Juan Bautista, 1635
Museo del Prado

La Anunciación, 1622-1624
Orazio Gentileschi (1563-1639)
Galleria Sabauda, Turín

La Anunciación, 1630
Galerías Nacionales de
Capodimonte, Nápoles

Artemisia GENTILESCHI (Roma, c. 1593 – Nápoles, c. 1654)

Venus durmiente, c. 1625-1630
Virginia Museum of Fine Arts, Richmond

Lucrecia, c. 1611
Pagano Collection, Génova

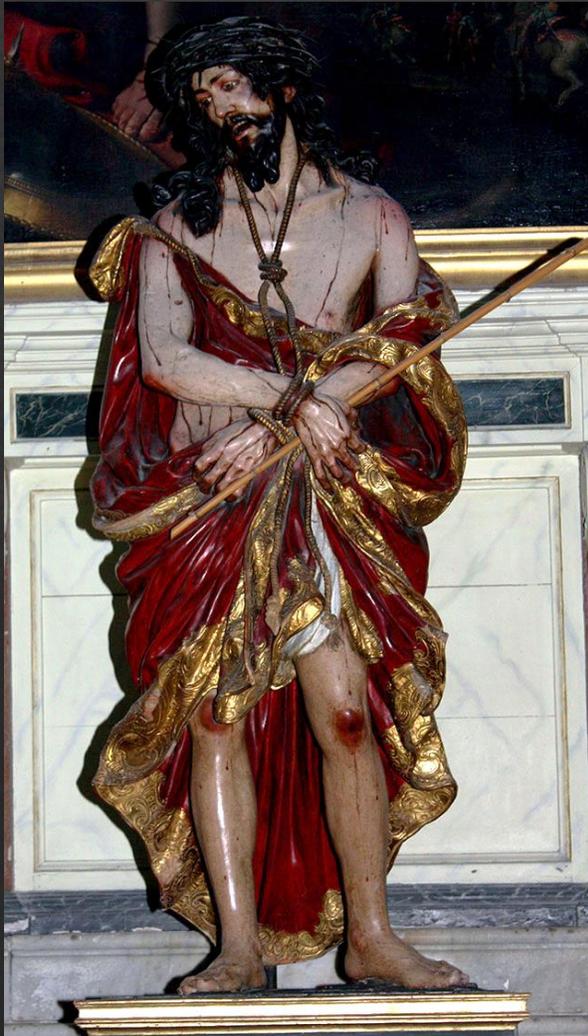

Lucrecia, 1534
Lucas Cranach el Viejo (1472-1553)
Museo de Bellas Artes, Bilbao

Luisa ROLDÁN (Sevilla, 1652 – Madrid, 1706)

Ecce Homo, 1684
Catedral Nueva de Cádiz

San Servando y san Germán, 1687
Catedral Nueva de Cádiz

I. Formación, profesionalización, éxito y veto

Luisa ROLDÁN (Sevilla, 1652 – Madrid, 1706)

San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña,
c. 1692-1706
Museo de Bellas Artes de Guadalajara

Primeros pasos de Jesús, c. 1692-1706
Museo de Bellas Artes de Guadalajara

El entierro de Cristo, 1701
Metropolitan Museum of Arts, New York

Sofonisba ANGUISSOLA (Cremona, c. 1530-Palermo, 1625)

Retrato de familia, c. 1558
Nivaagaard Collection, Copenhague

Vieja que estudia el alfabeto y provoca la risa de una joven,
c. 1555-1558
Gallerie degli Uffizi, Florencia

Niño mordido por un cangrejo que provoca la atención de una joven, c. 1555-1558
Museo di Capodimonte, Nápoles

Sofonisba ANGUISSOLA (Cremona, c. 1530-Palermo, 1625)

Atribuido a Sofonisba Anguissola
El príncipe Alessandro Farnese, c. 1562-1563
National Gallery of Ireland

El príncipe don Carlos vestido de blanco, c. 1568
Taller de Sánchez Coello según Sofonisba Anguissola
Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo

Retrato del príncipe Carlos, 1555-1559
Alonso Sánchez Coello (c. 1531-1588)
Museo del Prado

Sofonisba ANGUISSOLA (Cremona, c. 1530-Palermo, 1625)

Isabel de Valois sosteniendo el retrato de Felipe II, 1561-1565
Museo del Prado

Retrato de la reina Ana de Austria, 1573
Museo del Prado

Retrato de Felipe II, 1573
Museo del Prado

En torno a las artistas plásticas: éxito, silenciamiento y reivindicación

II

La jerarquía de los géneros

El bodegón

El retrato

La miniatura

Michelangelo MERISI «CARAVAGGIO» (1571-1610)

Canasto con frutas, c. 1596
Pinacoteca Ambrosiana, Milán

Los discípulos de Emaús, c. 1610

Fede GALIZIA (Milán, c. 1578 – 1630)

*Frutero de cristal con melocotones, flores de jazmín, membrillos y un saltamontes, c.
1610
Sotheby's*

*Frutero de plata con cerezas
Colección Privada*

II. La jerarquía de los géneros

El bodegón

Clara PEETERS (¿Amberes?, c. 1588/90 - d. 1621)

Mesa con mantel, salero, taza dorada, pastel, jarra, plato de porcelana con aceitunas y aves asadas, c. 1611
Museo del Prado

Bodegón con quesos, almendras y pretzels, c. 1615
Mauritshuis, Den Haag, Países Bajos

Rachel RUYSCH (La Haya, 1664 - Ámsterdam, 1750)

Catharina YKENS (II), Amberes, 1650-¿?

Flores en un florero de cristal, 1704
Detroit Institute of Arts

Guirnalda con paisaje, siglo XVII
Museo del Prado

Mary PRATT (1935-2018)

Manchas de mermelada, luces de gelatina (2007)
Museo de Antioquía, Medellín
Óleo

Huevos en una caja (1975)
Colección Memorial de la Universidad de Terranova
Óleo sobre masonita

II. La jerarquía de los géneros

El retrato

Sofonisba ANGUISSOLA
Cremona, c. 1530-Palermo, 1625

Giovanni Battista Caselli, poeta de Cremona, 1557-1558
Museo del Prado

Lavinia FONTANA
Bologna, 1552-Roma 1614

Constanza Alidosi, c. 1595
National Museum of Women in the Arts, Washington

Judith LEYSTER
Haarlem, 1609-Heemstede, 1660

Retrato de una mujer con cuello de volante y gorra de diadema alada, 1635
Museo Frans Hals, Haarlem, Países Bajos

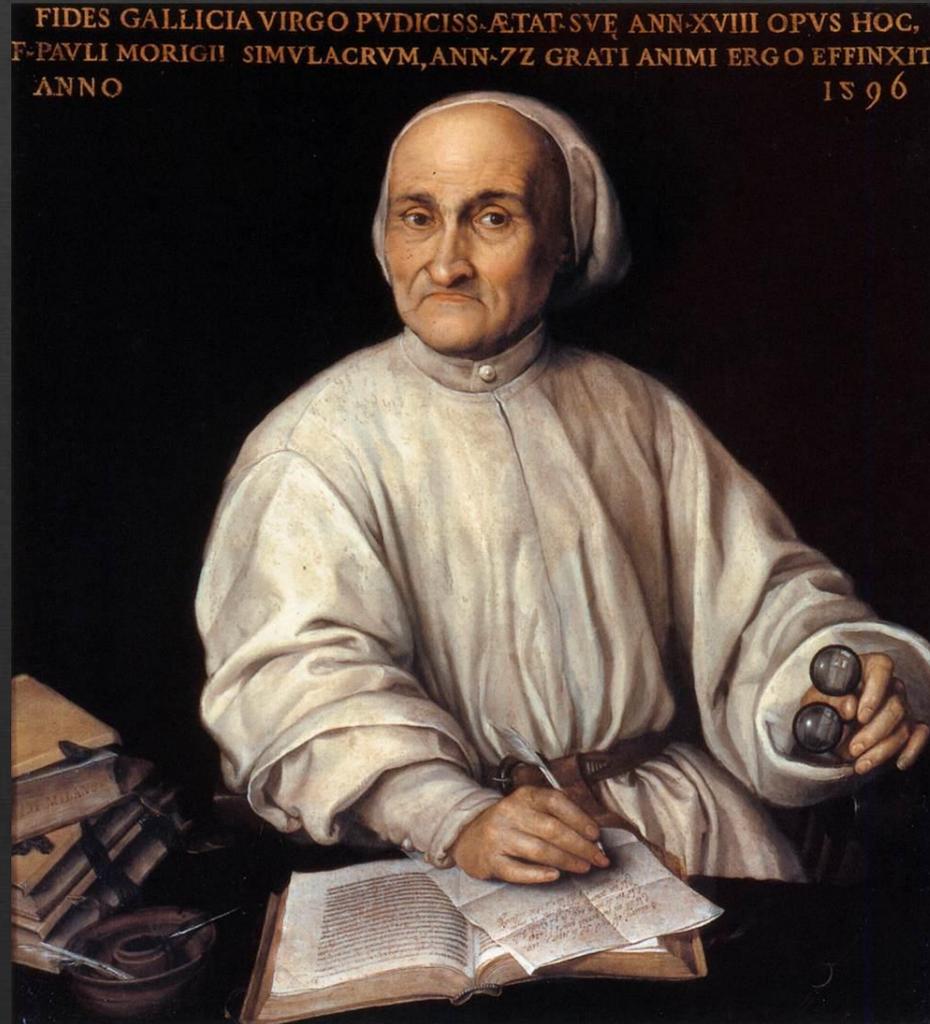

Fede GALIZIA (Milán, c. 1578 – 1630)

Retrato de Federico Zuccaro, 1604
Galería de los Uffizi, Florencia

Retrato de Paolo Morigia, 1596
Pinacoteca Ambrosiana, Milán

Rosalba CARRIERA (Venecia, 1675 – 1757)

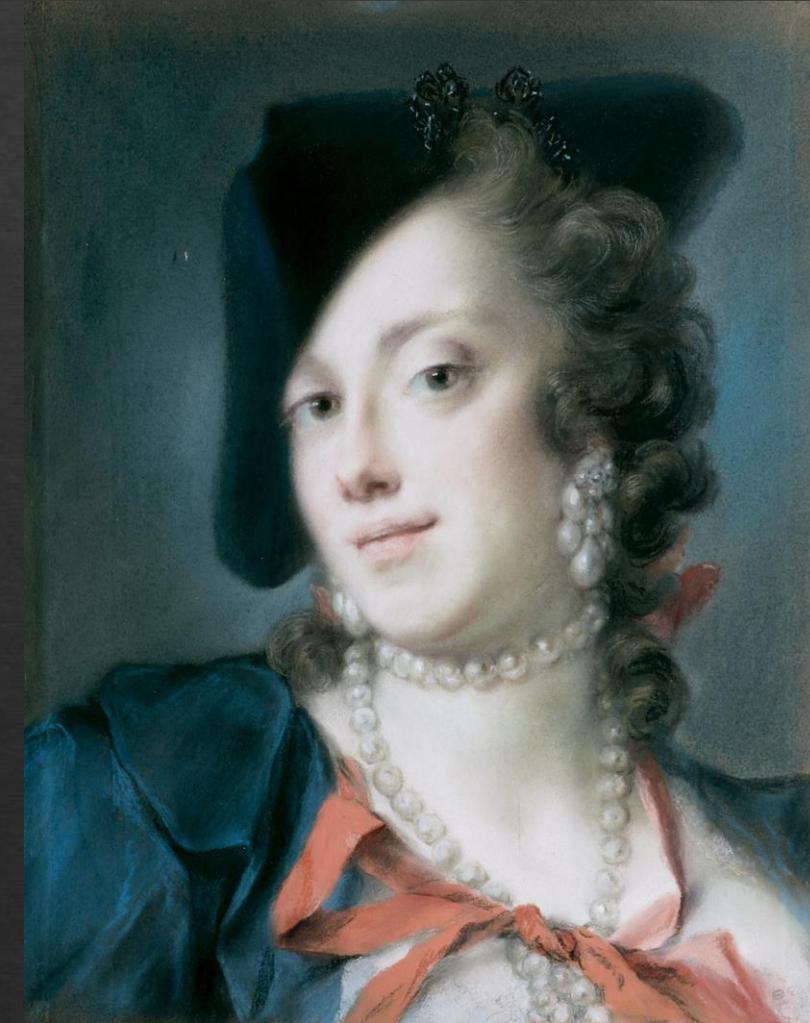
Luis XV de Francia como delfín, 1720-1721
Old Masters Picture Gallery, Dresde

María Teresa, Archiduquesa de Habsburgo, 1730
Old Masters Picture Gallery, Dresde

Una mujer veneciana de la Casa de Barbarigo (Caterina Sagredo Barbarigo), 1735-1740
Old Masters Picture Gallery, Dresde

Lotte LASERSTEIN
Polonia, 1898 – Kalmar, 1993

En el restaurante, 1927
Colección privada

Chica rusa con compacto, 1928
Museo Städel, Fráncfort del Meno

II. La jerarquía de los géneros

Properzia DE ROSSI (Bolonia, 1490-1530)

Atribuído
Museo Cívico Arqueológico, Bolonia

Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos
1ª edición, 1550
Giorgio Vasari

«Como era de original y diestro ingenio comenzó a tallar algunos huesos de melocotón, que trabajó tan bien y con tanta paciencia que fue cosa singular y maravillosa el verlo, no solo por la sutileza del trabajo, sino también por la esbeltez de las figuras que hacía y por la delicada manera de distribuirlas. Sin duda alguna era un milagro ver en un huesecillo tan pequeño toda la Pasión de Cristo, hecha con hermosísima talla...».

III

Alcanzar el éxito rompiendo el canon y los estereotipos

La historia sagrada

El desnudo

Otras miradas

Artemisia GENTILESCHI
Roma, c. 1593 – Nápoles, c. 1654

Judit decapitando a Holofernes, c. 1611-1513
Galerías Nacionales de Capodimonte de Nápoles

Michelangelo MERISI, «CARAVAGGIO» (1571-1610)

Judit decapitando a Holofernes, 1596
Palacio Barberini, Roma

Artemisia GENTILESCHI
Roma, c. 1593 – Nápoles, c. 1654

Judit y su sirvienta con la cabeza de Holofernes, c. 1625
Institute of Arts de Detroit

Judit y su sirvienta, c. 1612
Palacio Pitti, Florencia

III. Alcanzar el éxito rompiendo el canon y los estereotipos

Elisabetta SIRANI (Bologna, 1638 – 1665)

Judit con la cabeza de Holofernes
Museo Walters, Baltimore

Fede GALIZIA (Milán, c. 1578 - 1630)

Judit con la cabeza de Holofernes, 1596
Ringling Museum of Art, Sarasota

Lavinia FONTANA (Bologna, 1552 – Roma 1614)

Marte y Venus, c. 1595
Fundación Casa de Alba, Madrid

Venus y Cupido, 1592
Musée des Beaux-Arts, Ruan

III. Alcanzar el éxito rompiendo el canon y los estereotipos

El desnudo

Artemisia GENTILESCHI (Roma, c. 1593 – Nápoles, c. 1654)

Elisabetta SIRANI (Bologna, 1638 – 1665)

Cleopatra, 1633-1635
Colección privada

Cleopatra
Flint Institute of Art, Michigan

Dora KALLMUS, MADAME D'ORA (Viena, 1881 – Frohnleiten, 1963)

Elsie Altmann

Colette

Tamara de Lempicka

III. Alcanzar el éxito rompiendo el canon y los estereotipos

Dora KALLMUS, MADAME D'ORA (Viena, 1881 – Frohnleiten, 1963)

Joséphine Backer

Barbette

Ida Roland

Rosa BONHEUR
Burdeos (Francia), 1822 - Thomery (Francia), 1899

El Cid, 1879
Museo del Prado

George ACHILE-FOULD
Asnières-sur-Seine, 1865 – Uccle, 1951

Rosa Bonheur en su estudio, 1893
Musée des Beaux-Arts, Burdeos

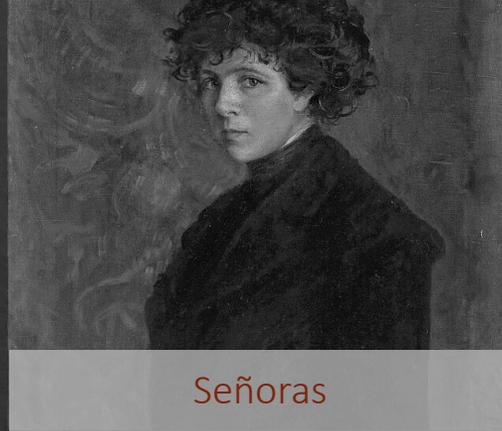
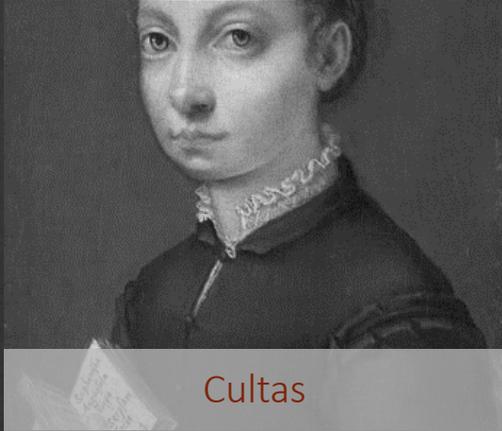
Anna KLUMPKE
San Francisco, 1856-1942

Rosa Bonheur, 1898
Metropolitan Museum of Art, Nueva York

IV

La imagen de sí mismas

IV. La imagen de sí mismas

Cultas

Sofonisba ANGUISSOLA
Cremona, c. 1530-Palermo, 1625

Autorretrato, 1554
Kunsthistorisches Musseum, Viena

Marietta ROBUSTI
Venecia, aprox. 1550-1590

Autorretrato con madrigal, c. 1578
Gallerie degli Uffizi, Florencia

Lavinia FONTANA (Bologna, 1552-Roma 1614)

Autorretrato en su estudio, c. 1579
Galleria degli Uffizi

Autorretrato tocando la espineta, 1557
Accademia Nazionale di San Luca

Mary BEALE, de soltera CRADOCK
Suffolk, 1633 – Londres, 1699

Autorretrato con su marido y su hijo, c. 1663-1664

Marianne von WEREFKIN
Tula, 1860-Ascona, 1938

Autorretrato, 1910
Lenbaschhaus, Múnich

María ROESSET MOSQUERA
Espinho, 1882-Manila, 1921

Autorretrato de cuerpo entero, 1912
Adscrito al Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid

Catharina VAN HEMESSEN Amberes, c.
1528 – d. 1587

Autorretrato, 1548
Kunstmuseum, Basilea, Suiza

Sofonisba ANGUISSOLA
Cremona, c. 1530-Palermo, 1625

Autorretrato, 1556
Museo Lancut, Polonia

Judith LEYSTER
Haarlem, 1609 – Heemstede, 1660

Autorretrato, c. 1630
National Gallery of Art, Washington

IV. La imagen de sí mismas

Creadoras

En torno a las artistas plásticas: éxito, silenciamiento y reivindicación

Clara PEETERS
¿Amberes?, c. 1588-90 – d. 1612

Fragmento de *Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre*, 1611
Museo del Prado

Rosalba CARRIERA
Venecia, 1675 – 1757

Autorretrato con su hermana Nanna,
c. 1715

Marie-Louise-Élisabeth VIGÉE-LEBRUN
París, 1755 – 1842

Autorretrato pintando a María Antonieta, 1790
Gallerie degli Uffizi, Florencia

Adélaïde LABILLE-GUIARD
París, 1749 – 1803

Autorretrato con sus discípulas Carreaux de Rosemond y Marie-Gabrielle Capet, 1785
Metropolitan Museum of Art, New York

Sofonisba ANGISSOLA
Cremona, c. 1530-Palermo, 1625

*Autorretrato con su maestro Bernardino Campi
pintándola, 1550*
Pinacoteca Nazionale, Siena

Marie-Gabrielle CAPET
Lyon, 1761 – París, 1818

Autorretrato con Adélaïde Labille-Guiard retratando a Joseph-Marie Vien, 1808
Museo Nacional de China, Pekín

IV. La imagen de sí mismas

Creadoras

Lluïsa Vidal
Barcelona, 1870-1918

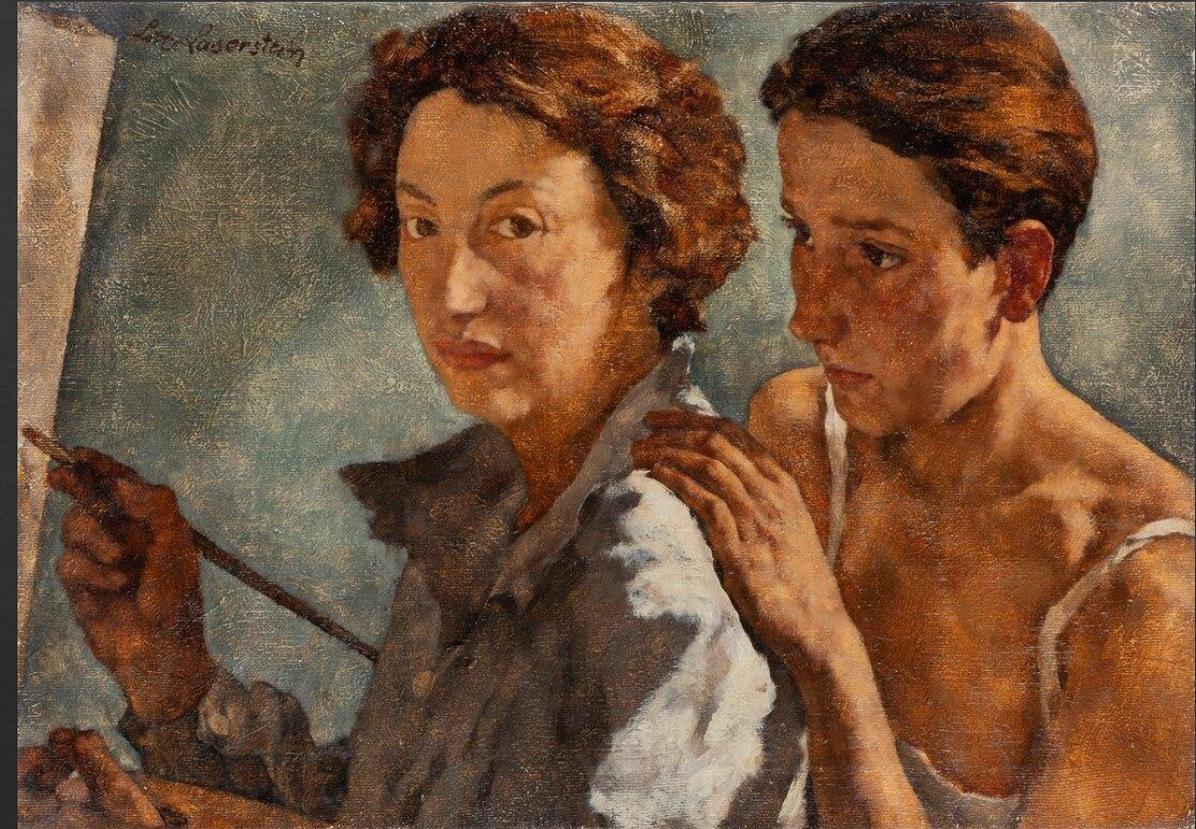
Autorretrato, c. 1899
Museu Nacional d'Art de Catalunya

Marianne von WEREFKIN
Tula, 1860-Ascona, 1938

Autorretrato, 1893
Museo Comunale d'art Moderna, Ascona

Lotte LASERSTEIN
Polonia, 1898-Kalmar, 1993

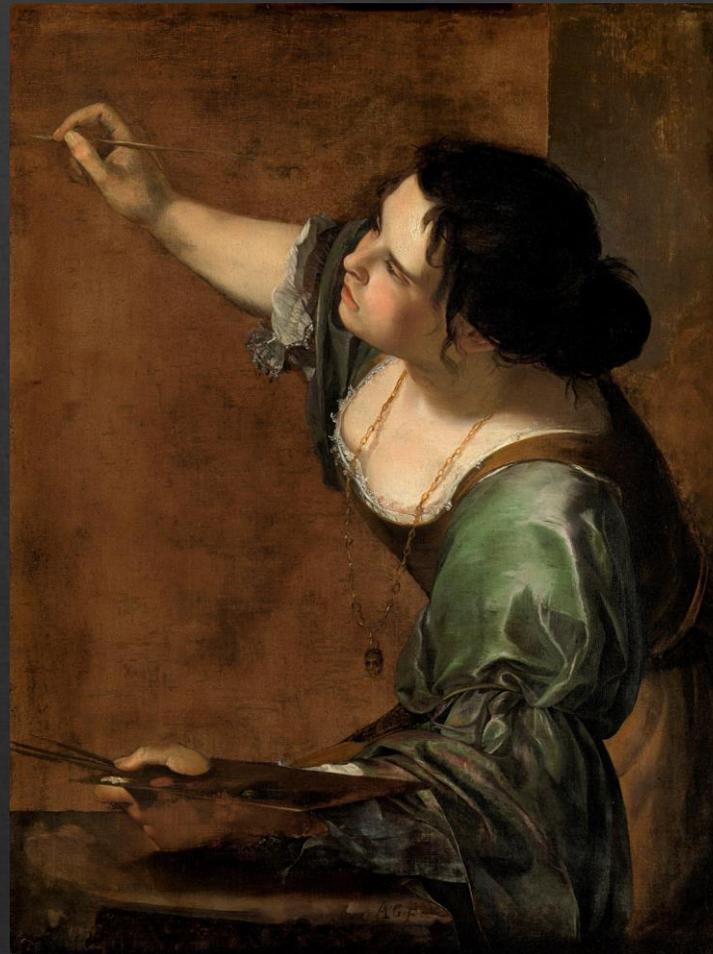

Yo y mi modelo, 1929-1930

Artemisia GENTILESCHI
Roma, c. 1593 – Nápoles, c. 1654

Autorretrato como santa Catalina de Alejandría, c. 1616
National Gallery of London

Autorretrato como alegoría de la pintura, 1638
Windsor Castle, Londres

Elisabetta SIRANI
Bologna, 1638-1665

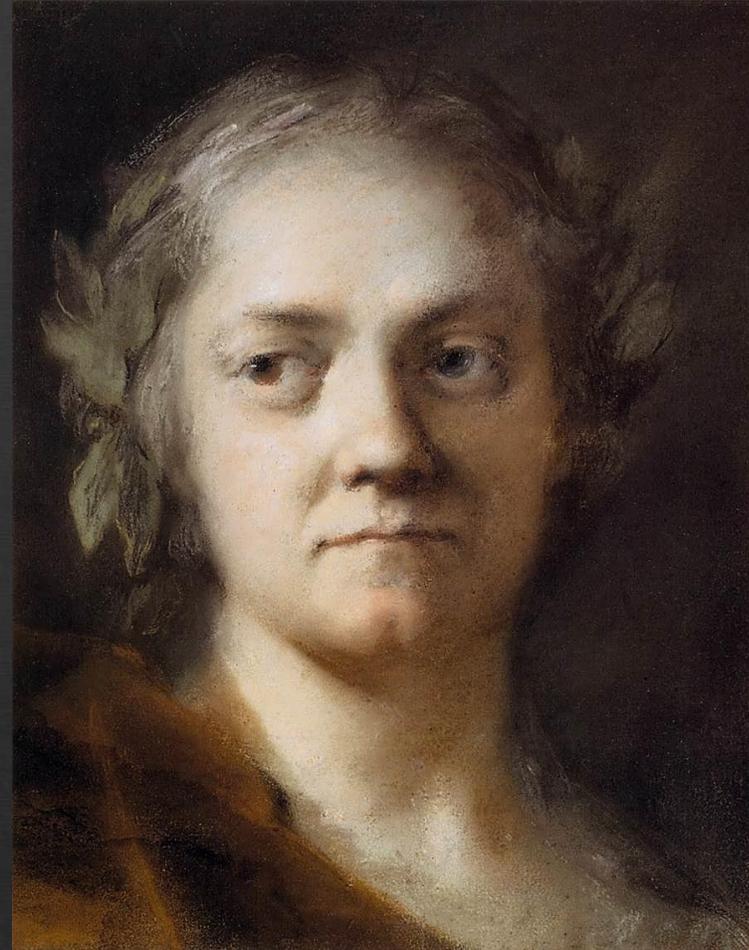

Autorretrato, 1658
Museo Pushkin, Moscú

Rosalba CARRIERA
Venecia, 1675 – 1757

Autorretrato como Invierno, 1731
Old Masters Picture Gallery, Dresden State Art Museum

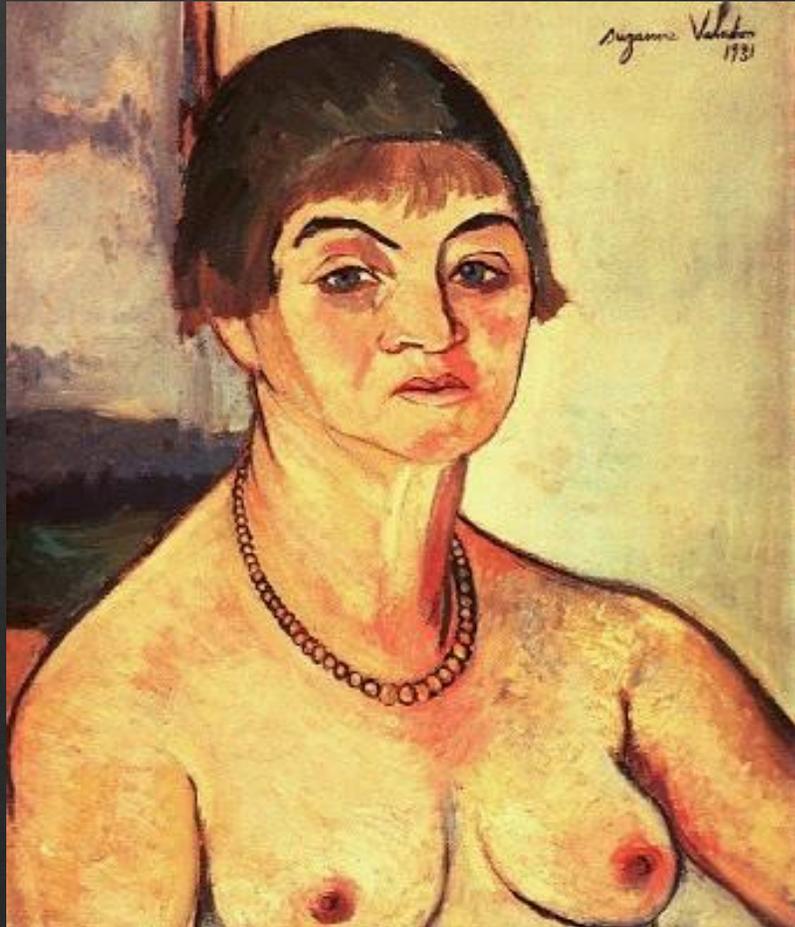

Autorretrato con corona de laureles, 1746
Gallerie dell'Accademia, Venecia

IV. La imagen de sí mismas

Al desnudo

Suzanne VALANDON
Bessines-sur-Gartempe, 1865 – París, 1938

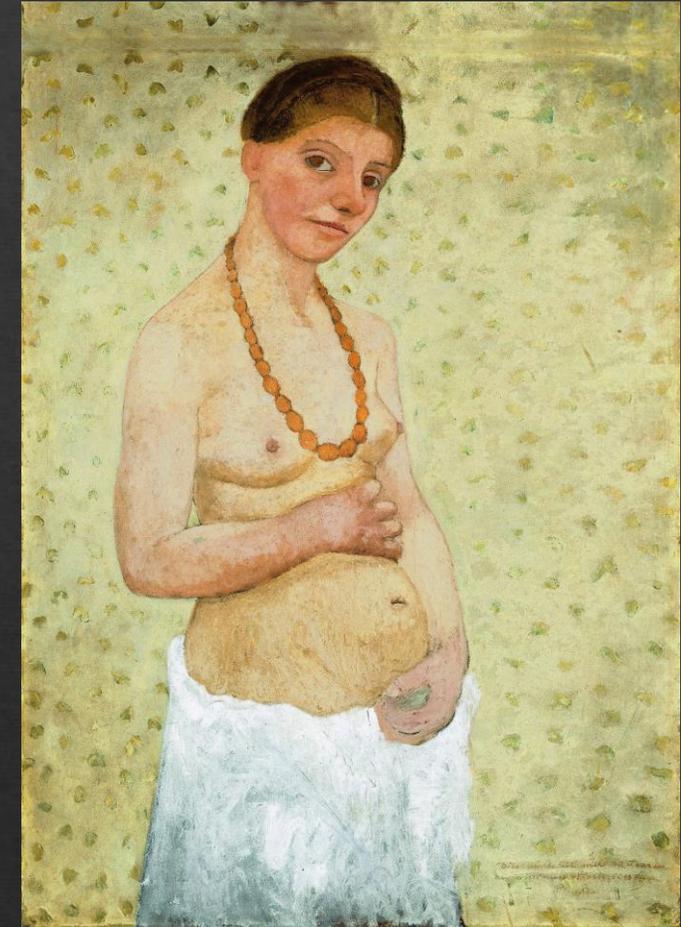

Autorretrato, 1931

Adán y Eva, 1909
Centre Pompidou, París

Paula MODERSOHN-BECKER
Dresde, 1876 – Werpswede, 1907

Autorretrato en el sexto aniversario de boda, 1906

Man RAY
Filadelfia, 1890 – París, 1976

Meret Oppenheim en la imprenta, 1933

Meret Oppenheim en la imprenta, 1933
Metropolitan Museum of Art, Nueva York

Meret OPPENHEIM
Suiza, 1913-1985

Autorretrato, 1964

En torno a las artistas plásticas: éxito, silenciamiento y reivindicación

Muchas gracias por su atención