

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS-ESPANHOL**

JAILTON GALDINO DOS SANTOS

**EL ALMA DE LA MUJER DIBUJADO EN LA TELA:
LA BÚSQUEDA POR ESPACIO EN EL ARTE
DE LAS PINTORAS HISPANAS**

**CAMPINA GRANDE
2019**

JAILTON GALDINO DOS SANTOS

**EL ALMA DE LA MUJER DIBUJADO EN LA TELA:
LA BÚSQUEDA POR ESPACIO EN EL ARTE
DE LAS PINTORAS HISPANAS**

Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo) apresentado ao Curso de Graduação em Letras – Espanhol da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de graduado em Licenciatura em Língua Espanhola.

Orientador: Prof. Antonio Carlos Batista da Silva Neto.

**CAMPINA GRANDE
2019**

É expressamente proibido a comercialização deste documento, tanto na forma impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

S237a Santos, Jailton Galdino dos.
El alma de la mujer dibujado en la tela [manuscrito] : la búsqueda por espacio en el arte de las pintoras hispanas / Jailton Galdino dos Santos. - 2019.
32 p. : il. colorido.
Digitado.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras Espanhol) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação , 2019.
"Orientação : Prof. Me. Antonio Carlos Batista da Silva Neto , Coordenação do Curso de Letras Espanhol - CEDUC."
1. História da arte. 2. Mulheres na pintura. 3. Pintoras hispanicas. I. Título
21. ed. CDD 709

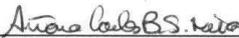
JAILTON GALDINO DOS SANTOS

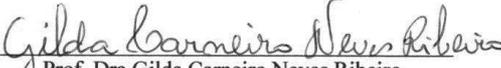
**EL ALMA DE LA MUJER DIBUJADO EN LA TELA:
LA BÚSQUEDA POR ESPACIO EN EL ARTE
DE LAS PINTORAS HISPANAS**

Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo)
apresentado ao Curso de Graduação em Letras
- Espanhol da Universidade Estadual da
Paraíba, como requisito parcial à obtenção do
título de Licenciado em Letras – Língua
Espanhola.

Aprovado em: 13/06/2019

BANCA EXAMINADORA

Prof. Antonio Carlos Batista da Silva Neto (Orientador)
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Prof. Dra. Gilda Carneiro Neves Ribeiro
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Prof. Heloisa Costa Rigon
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

A todas las mujeres de mí vida,
DEDICO.

“Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco” (KAHLO)

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1 – Arte rupestre en Altamira, España	10
Imagen 2 – Stele of Lady Taperet	11
Imagen 3 – Jarros griegos	11
Imagen 4 – A frescos de la Villa de los Misterios	12
Imagen 5 – Pontacrator, Hildesheim	13
Imagen 6 – El retiro de San Joaquín entre los pastores (1306)	13
Imagen 7 – La creación de Adán (1511)	14
Imagen 8 – La lechera (1658)	14
Imagen 9 – Las dos primas (1716)	15
Imagen 10 – Madame Récamier (1800)	15
Imagen 11 – La libertad guiando al pueblo (1830)	15
Imagen 12 – El hombre de la azada (1862)	16
Imagen 13 – Mujeres en el jardín (1866)	16
Imagen 14 – Ansiedad (1894)	17
Imagen 15 – El grito (1893)	17
Imagen 16 – La alegría de vivir (1906)	18
Imagen 17 – Las señoritas de Avignon (1907)	18
Imagen 18 – Composición VII (1913)	19
Imagen 19 – Dinamismo de perro con correa (1912)	19
Imagen 20 – La fuente (1917)	19
Imagen 21 – La persistencia de la memoria (1931)	19
Imagen 22 – Plaza de Italia (1913)	20
Imagen 23 – Marilyn (1967)	20
Imagen 24 – Unos cuantos piquetitos (1935)	23
Imagen 25 – Angela Davis (2019)	25
Imagen 26 – Rosa Parks (2019)	26

ÍNDICE

1 PALABRAS INTRODUCTORIAS.....	09
2 REPASO TEÓRICO	10
2.1 Recorridos históricos del arte	10
3 MUJERES PINTADAS Y PINTORAS	20
3.1 De Frida Kahlo a Montserrat Anguiano: el arte femenina y feminista.....	21
4 LA LUCHA FEMENINA REGISTRADA/DOCUMENTADA EN LA TELA	23
4.1 Frida Kahlo: las manos que pintan el dolor	23
4.2 Montserrat Anguiano: representación de las mujeres negras.....	25
5 PALABRAS CONCLUSIVAS.....	27
REFERENCIAS.....	28
APÉNDICE A – CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN.....	29

EL ALMA DE LA MUJER DIBUJADO EN LA TELA:
LA BÚSQUEDA POR ESPACIO EN EL ARTE
DE LAS PINTORAS HISPANAS

A ALMA DA MULHER DESENHADA NA TELA:
A BUSCA POR ESPAÇO NA ARTE
DAS PINTORAS HISPANAS

Jailton Galdino dos Santos¹
Jailton Galdino dos Santos²

RESUMEN

El Arte es una herramienta importante y esencial para que entendamos nuestra historia, la sociedad y sin duda nuestra cultura a lo largo de los siglos. Es por medio de ella que nosotros creamos desde los más sencillos jarros, hasta los más altos edificios. Reproducidas durante mucho tiempo de la historia, casi siempre representadas por hombres, las mujeres se limitaron a artesanas y musas. En consecuencia, no tuvieron un papel importante en la historia del Arte, aunque su imagen sea algo presente a partir de la Prehistoria a ejemplo de la Venus de Willendorf. En el campo de la pintura, muchos hombres son acordados en los días actuales por sus obras, estando presentes en su mayoría en los museos y libros en todo el mundo. Pensando en esto, buscamos comprender los motivos, socioculturales, que llevaron a la ausencia de reconocimiento de las mujeres en la pintura, para esto, investigaremos a través de un recorrido histórico-artístico sus roles en la historia del Arte y analizaremos la producción y representación del femenino mediante las obras *Unos cuantos piquetitos* (1935), de Frida Kahlo, *Angela Davis* (2019) y *Rosa Parks* (2019), de Montserrat Anguiano. Por fin, utilizaremos como aporte teórico para esta investigación Proença (1996), Gombrich (2000), Rodrigues [2007] entre otros.

Palabras-clave: Mujeres pintoras. Mujeres pintadas. Pinturas hispanas.

RESUMO

A Arte é uma ferramenta importante e essencial para entendermos nossa história, a sociedade e sem dúvida nossa cultura ao longo dos séculos. É por meio dela que nós criamos desde os mais delicados jarros, até os mais altos edifícios. Reproduzidas durante muito tempo da história, quase sempre representadas por homens, as mulheres limitaram-se a artesãs e musas. Em consequência, não tiveram um papel importante na história da Arte, ainda que sua imagem seja algo presente a partir da Pré-História a exemplo da Vênus de Willendorf. No campo da pintura, muitos homens são lembrados nos dias atuais por suas obras, estando presentes em sua maioria nos museus e livros em todo o mundo. Pensando nisso, buscamos compreender os motivos, socioculturais, que levaram à ausência de reconhecimento das mulheres na pintura, para isso, investigaremos através de um percurso histórico-artístico seus papéis na história da Arte e analisaremos a produção e representação do feminino mediante as obras *Unos cuantos piquetitos* (1935), de Frida Kahlo, *Angela Davis* (2019) e *Rosa Parks*

---

¹ Alumno del grado en Letras Espanhol en la Universidade Estadual da Paraíba – *Campus I*.
Correo: jailtoncubati@hotmail.com

² Aluno da graduação em Letras Espanhol na Universidade Estadual da Paraíba – *Campus I*.
Correo: jailtoncubati@hotmail.com

(2019), de Montserrat Anguiano. Por fim, utilizaremos como aporte teórico para esta investigação Proença (1996), Gombrich (2000), Rodrigues [2007] entre outros.

Palavras-chave: Mulheres pintoras. Mulheres pintadas. Pintoras hispanas.

1 PALABRAS INTRODUCTORIAS

La humanidad siempre buscó y busca en la pintura una forma de documentar/registrar las personas, sus costumbres y su tiempo. A causa de la necesidad y del deseo en documentar, casi siempre a través de las manos de los hombres, la humanidad fue eternizada desde las paredes de piedras en huecas – utilizando la sangre de animales, arcillas u otros tipos de materiales donde se obtuviesen pigmentos necesarios para usar como tinta – hasta en los museos. Por consiguiente, por muchos siglos de la historia, la representación del cuerpo femenino y las mujeres fueron mundialmente conocidas y dibujadas a través de hombres, al ejemplo tenemos la *Mona Lisa* (1503), hecha por el pintor italiano Leonardo Da Vinci; *La maja vestida* [1805] y *La maja desnuda* [1800], del pintor español Francisco Goya y *La Venus del espejo* (1647), del pintor español Diego Velázquez.

En un recorrido histórico acerca de las mujeres en la pintura, nos deparamos con el estudio de obras hechas por hombres, haciendo así con que notásemos que las mujeres no tuvieron por muchos siglos el protagonismo necesario para desarrollar las obras que hoy encontramos, con menos dificultad, en libros, museos y otras plataformas. Mediante esta inquietud, nos preguntamos ¿quién mejor que mujeres para pintar mujeres?, con eso nuestra pesquisa busca en la historia del Arte³ hispana las mujeres que tuvieron, o tienen, destaque en el arte por pintar mujeres. Por eso, nuestros objetivos específicos son: i) comprender el proceso histórico que llevó a los humanos a registrar/documentar sus sociedades, sus pueblos, sus culturas a través del Arte; ii) investigar los motivos socioculturales que llevaron a la ausencia de las mujeres en el Arte y/o su ilegitimidad como artistas; iii) analizar las representaciones de las mujeres en la pintura hispano, a través de las manos de dos pintoras mujeres hispanas⁴, respectivamente Frida Kahlo y Montserrat Anguiano.

Para eso, en el primer punto presentaremos el contexto histórico del Arte, su desarrollo, y el deseo por registrar/documentar la historia a través de la pintura. Como aporte teórico utilizaremos Proença (1996), Gombrich (2000) entre otros.

Ya en el segundo momento partiremos de la idea de que el machismo – que continúa arraigado en nuestra sociedad privando las mujeres de seguir sus vidas libres de la opresión patriarcal en todas las esferas sociales, incluso la artística – fue uno de los motivos, para no decir el motivo principal, que hizo con que las mujeres no tuviesen la libertad para crear obras artísticas. De este modo, teniendo como aporte teórico el trabajo de Rodrigues [2007], reflexionaremos sobre cuáles cambios socioculturales permitieron que las mujeres lograsen sus espacios de derecho en la pintura, dejando de ser modelos para los hombres y tornándose pintoras.

Por fin, analizaremos el alma de la mujer dibujado en la tela, a través de dos pintoras hispanas, una del siglo XX y otra del siglo XXI, respectivamente: la obra *Unos cuántos piquetitos* (1935) de la pintora mexicana Frida Kahlo, que durante el siglo XX consiguió hacer con que sus obras tuviesen una grande importancia para el mundo artístico, volviéndose hoy un importante ícono de la cultura pop y símbolo de lucha feminista; y la obra *Angela Davis* (2019) y *Rosa Parks* (2019) de la pintora española, de origen ecuatoguineana Montserrat Anguiano, que usa como inspiración las mujeres negras, empoderadas, luchadoras

³ Utilizaremos el Arte con la A mayúscula, para referirnos a los artes legitimados y valorados por la crítica y el estatuto del Arte. Y el arte con a minúscula, para referirnos a la expresión artística sin necesidad de ninguna legitimación.

⁴ Sabemos que en la contemporaneidad hay la existencia de un discurso sobre los estudios literarios y culturales que evidencian las vivencias, como también sabemos de la importancia de un estudio sobre las mujeres hispano en el Arte hecho por otras mujeres. Todavía, colocamos nuestra pesquisa como más una posibilidad de lectura sobre los procesos de representación de las mujeres por las manos de mujeres.

para dar más visibilidad, creando así un medio de discutir acerca de los privilegios de los blancos.

2 REPASO TEÓRICO

2.1 Recorridos históricos del arte

A lo largo de la historia de la humanidad, el arte estuvo presente ayudando a los diferentes pueblos, que por medio de esta habilidad pudieron expresar sus vidas usando esta práctica social que aún permanece presente en nuestros días. El arte surgió como una importante herramienta para que las personas tuviesen documentadas/registradas sus historias, sus costumbres, sus culturas. Por eso, es de extrema relevancia, para que se comprenda como se dio el proceso donde las mujeres empezaron a conquistar el mismo derecho de hacer pinturas, como los hombres lo tenían, que veamos algunos períodos y/o escuelas artísticas.

Desde la prehistoria, los humanos siempre sintieron la necesidad de hacer arte (aún sin saber lo que es arte). Fue a través de los historiadores y de los antropólogos que pasamos a comprender cómo la sociedad del Paleolítico superior y del Neolítico desarrollaba sus pinturas rupestres. Proença (1996) puntúa que al hacer las pinturas de animales sangrando, los cazadores creían que podrían matar este animal en la vida real (Imagen 1). En el Paleolítico, los prehistóricos tenían una característica importante, ellos pintaban los animales y los seres así como los miraban, o sea sus pinturas eran “naturalistas”. Pero, en el Neolítico, con la pérdida de la característica naturalista, pasan a registrar la vida social en sus pinturas con movimiento, y con eso viene el surgimiento de la primera forma de escrita, llamada de pictográfica.

Imagen 1 – Arte rupestre en Altamira, España

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

En el antiguo Egipto, en torno de 2780 a.C., la sociedad ya presentaba una estructura bastante compleja para una de las primeras civilizaciones de la antigüedad. Las clases sociales tenían límites, en un lado había los faraones con inúmeros nobles y sacerdotes, en el otro estaban los comerciantes, artesanos y campesinos, y en una situación marginalizada estaban los esclavos que comprendía a una parcela significativa de la población. En la esfera artística, muchas obras ganaron destaque, como las pirámides de Giza, obra monumental de la arquitectura egipcia. Todavía, la arquitectura no fue la única forma artística de los egipcios, también tuvieron obras en el campo de la pintura.

Una técnica muy particular en la pintura fue la ley de la frontalidad – que consiste en dibujar o hacer en alto relieve las personas con el cuerpo de frente al observador, con

excepción de la cabeza, piernas y los pies que eran vistos de perfil (Imagen 2). Esta ley fue obligatoria hasta el Nuevo Imperio, cuando las pinturas parecían ganar movimiento, dejando así de tener una apariencia más rígida, o sea, creaciones artísticas más leves.

Imagen 2 – Stele of Lady Taperet

Fuente: Sitio Portal da arte, 2019.

Para esta civilización que surgió a las márgenes del río Nilo, la pintura, así como otras formas de arte, tenía una conexión con la religión, por eso, la difusión de las creencias y de los preceptos era hecha a través de obras artísticas. Las pinturas fueron hechas por artistas anónimos, y tenían como finalidad la comunicación y la garantía que los muertos alcanzasen sus deseos en la vida post muerte. Además, otros aspectos que llaman la atención en estas obras son que las personas de las clases más altas eran pintadas mayores que los de clases inferiores, como también diferenciaban los hombres de las mujeres a través del color utilizado.

Ya en la Grecia, sus nativos fueron los pueblos de la antigüedad que más presentaron una producción cultural libre. Este periodo artístico tenía como principio representar el hombre como la criatura más importante del universo, por eso las obras no eran hechas con la imposición de la religión, era la razón que predominaba. En el principio, las comunidades griegas eran muy pobres, pero con el pasar del tiempo empezaron a prosperar. Con la intensificación del comercio, ellos entraron en contacto con la cultura del Egipto y del Oriente próximo, y sus creaciones artísticas pasan a ser una imitación de las obras hechas por los egipcios, hasta que empiecen a hacer sus propias creaciones.

La pintura surge en la Grecia como un elemento de decoración de la arquitectura, grandes paneles recubrían las paredes de las construcciones, pero fue en la cerámica que la pintura ganó destaque, eran hechas en jarros que generalmente representaban las escenas de personas en sus actividades diarias, de la religiosidad, de batallas y de juegos (Imagen 3). Estos jarros eran objetos de decoración, como también para servir vino, agua, aceite, entre otros, A causa de ellos, los arqueólogos pueden intentar descifrar las costumbres y las creencias de las personas de aquella época.

Imagen 3 – Jarros griegos

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

El arte tuvo una grande revolución cuando los pueblos griegos empezaron a contestar las antiguas tradiciones y leyendas sobre los dioses. Así fue marcado el surgimiento de la filosofía, consecuentemente también del pensamiento científico. Los artistas procuraban hacer con que las representaciones de los humanos tuviesen los más nítidos contornos posibles, intentando incluir lo máximo del conocimiento acerca del cuerpo humano en sus obras.

Los griegos también tuvieron una grande importancia para la formación cultural de los romanos juntamente con los etruscos, a causa de la ocupación de diferentes regiones de Italia entre los siglos XII e VI a.C., acabaron influenciando en el arte romano. De los etruscos vino la expresión de retratar la realidad vivida, un arte popular; ya de los griegos, el arte greco-helenístico que expresaba un ideal de belleza. Las pinturas eran una forma de decorar las casas, o sea, complementaban la arquitectura para dar armonía a los ambientes, usando para eso imaginación y realidad. Surgieron cuatro estilos de pinturas: el primero trataba de poner una camada de yeso pintado para recubrir las paredes, lo que daba la impresión de ser placas de mármol; el segundo estilo consistía en pintar las paredes de sus casas con la representación de ventanas abiertas que daban la impresión de ver paisajes, siendo posible ver personas y animales como se tuviesen en la vida real (Imagen 4), estas dos pinturas hacían con que las paredes quedasen como un gran mural, dejando el ambiente con la impresión de ser más amplio; ya el tercero estilo tenía como propuesta valorar la delicadeza y los pequeños detalles; poco tiempo después los romanos volverán para el uso del segundo estilo mezclando con el tercero, surgiendo así el cuarto estilo, una tentativa de imitar un escenario teatral. Los registros de la mayoría de estas pinturas vienen de las ciudades de Herculano y Pompeya, que fueron soterradas por las cenizas de la erupción del vulcano Vesubio.

Imagen 4 – A frescos de la Villa de los Misterios

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

El arte Románico, surgió en un período en que poquísimas personas sabían leer, muchas de las historias bíblicas quedaban documentadas en las paredes de las iglesias

(Imagen 5), eso con la intención de comunicar valores religiosos y mejorar la comprensión de los fieles. Otras características de las pinturas Románicas eran: i) ellas casi siempre fueron en murales y prácticamente no retrataban el profano, solamente el sagrado; ii) los artistas hacían los murales utilizando la técnica *al fresco* – técnica de hacer la pintura con la pared húmeda, con la deformación (imágenes sagradas tenían la proporción de los cuerpos exageradas) y el colorismo (con el empleo de colores sin variaciones de tonos) como características.

Imagen 5 – Pontacrator, Hildesheim

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

Antes del Renacimiento de Italia, el gótico tuvo una gran importancia para la religión católica, eso porque retrataba en sus pinturas imágenes sacras. El realismo en las obras era un diferencial, porque intentaba traer con más realidad los seres pintados, de esta manera los santos eran representados por Giotto⁵ como seres humanos aparentemente comunes, pero como los santos eran la parte más importante de las obras, generalmente tenían sus cuerpos en destaque, algunas veces mayores que árboles y casi del tamaño de montañas (Imagen 6).

Imagen 6 – *El retiro de San Joaquín entre los pastores* (1306)

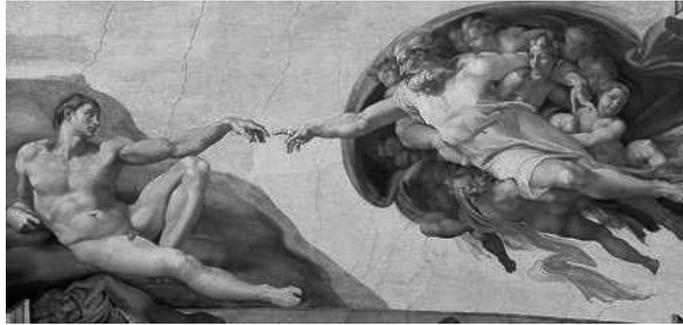
Fuente: Sitio Arte tem História, 2019.

Entre los años de 1300 y 1650, fue desarrollado en Italia el Renacimiento, los europeos revivieron los ideales de la cultura grecorromana con eso en el campo artístico los ideales humanistas pueden ser encontrados en las más diferentes manifestaciones del arte. Los artistas intentaban expresar y representar los valores de la época, con eso generalmente las obras posibilitaban la identificación de la racionalidad y la dignidad humana. Siguiendo con

⁵ Giotto es el nombre del artista florentino Ambrogio Bondone (1266-1337), conocido por producir al fresco para las iglesias.

las características de los artistas del arte gótico, los renacentistas utilizaban la perspectiva, el claroscuro y el realismo, generando obras de gran suceso hasta la contemporaneidad. Además, los artistas de este período no tenían que seguir las ideas del poder real o eclesiástico, eso garantizaba a las obras estilos únicos, libertad e individualismo, al ejemplo tenemos como obras de este periodo: *La última cena* (1498), *La creación de Adán* (1511) (Imagen 7), *La primavera* (1482), que documentaban escenas de los más variados tipos, pero con la religión como eje temático.

Imagen 7 – *La creación de Adán* (1511)

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

Desarrollado en el siglo XVII, nace en Europa el arte barroco, momento artístico/histórico de cambios que ocurrieron en la civilización occidental, como la Reforma Protestante en el siglo XVI, que tuvo el inicio en Alemania y se expandió para otros países. El Barroco también fue un período en el cual se encuentran muchas obras de cuño religioso, pero aún más fuerte que en otros períodos artísticos, eso porque las obras tenían como característica propagar el catolicismo. El realismo de las obras no representaba solamente los reyes y reinas, pero también la plebe (Imagen 8). Otra característica de este movimiento, fue la composición de los cuadros, que siempre forma una composición en diagonal. En España, el Barroco ganó pintores como El Greco y Velázquez, ambos fueron los pintores más representativos, en cuanto El Greco retrata en sus cuadros la verticalidad de las figuras, haciéndolas zanquivano y alongadas; Velázquez documentaba el diario del pueblo español.

Imagen 8 – *La lechera* (1658)

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

Con su inicio en la Francia durante el siglo XVIII y difundido después para toda Europa, el Rococó diferentemente del Barroco puede ser caracterizado como un arte requintado, aristocrático y convencional. Tratando así de representar y expresar sentimientos agradables, dominando la técnica de ejecución perfecta. Mientras las obras del Barroco llamaban atención para el cristianismo, según Proença (1996) en *História da Arte* “[...] el Rococó desarrollaba temas mundanos, ambientados en parques y jardines o en interiores con

mucho lujo”. (PROENÇA, 2001, p.119, traducción nuestra⁶). Casi siempre retrataba las personas de la aristocracia viviendo sus últimos tiempos antes de la revolución francesa, generalmente en ambientes como jardines o en lugares requintados (Imagen 9). En lo que se refiere a la técnica, ocurrieron transformaciones entre una obra y otra, el Rococó pasó a tener tonalidades claras y luminosas, el uso de tonos pastel pasó a ser muy utilizado por permitir la producción de efectos que representan la delicadeza, levedad de los tejidos de las ropas, la piel blanda del cuerpo femenino, el pelo sedoso, las luces y brillos.

Imagen 9 – *Las dos primas* (1716)

Fuente: Sitio Aparences, 2019.

En las últimas décadas del siglo XVIII y las tres primeras décadas del siglo XIX, surgió una nueva tendencia artística, el Academicismo/Neoclasicismo, expresando los nuevos valores de la nueva burguesía, que asumió la dirección tras haber la Revolución Francesa. Llamó Neoclasicismo por cuenta de la retomada de los principios de la Antigüedad grecorromana y Academicismo porque estos principios eran estudiados en las academias, tornando conceptos básicos para los estudios del arte. Para los artistas de este periodo, el arte tenía que imitar los que ya había sido hecho por los artistas clásicos de la Grecia y de los artistas del Renacimiento italiano, y no las formas de la naturaleza.

En el siglo XIX, con los cambios sociales, políticos y culturales ocurridos a causa de la Revolución Industrial, surgen varios movimientos artísticos, como: el Romanismo, Realismo, Impresionismo y Postimpresionismo; cada uno produciendo obras artísticas de diferentes concepciones y tendencias. El Romanismo surge entre 1820 y 1850 y era una reacción al Neoclasicismo, mientras el arte neoclásico tenía como inspiraciones las artes del período griego y renacentista (Imagen 10), este arte traía los sentimientos y la imaginación como formas de crear sus obras, promoviendo así una aproximación con las formas barrocas. Con la valoración, nuevamente, de los colores, los contrastes del claroscuro reaparecen, ayudando a crear un mayor dramatismo en las obras, que generalmente también eran echas en la diagonal, sugiriendo inestabilidad y dinamismo para quien los mira (Imagen 11).

⁶ [...] o Rococó desarrollaba temas mundanos, ambientados em parques e jardins ou em interiores luxuosos.

Imagen 10 – *Madame Récamier* (1800) Imagen 11 – *La libertad guiando al pueblo* (1830)

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

Fue desde el año de 1850 hasta 1900 que surgió en Europa un nuevo concepto artístico, el Realismo, desarrollado entre la creciente industrialización de las sociedades. El hombre europeo que ya tenía conocimientos científicos y sabía interpretar y dominar la naturaleza, percibió que debería ser realista en sus creaciones artísticas, así la visión emotiva y subjetiva de la realidad fue dejada al lado. Aún a causa de la industrialización, muchas personas vivían en las ciudades en situaciones precarias, como una forma de protesta, los artistas de este movimiento artístico denunciaban a través de sus obras las injusticias sociales, la desigualdad con los trabajadores (Imagen 12) y la abundancia de la burguesía. O sea, la representación del real tuvo como consecuencia la politización, al artista no cabe mejorar artísticamente la naturaleza, y sí la obra a partir de una realidad inmediata y no imaginada.

Ya el Impresionismo revolucionó profundamente la pintura, su origen dio inicio a las grandes tendencias artísticas del siglo XX, eso porque los pintores observaban los efectos que las luces del sol causaban en los objetos y registraban estas alteraciones provocadas en los colores de la naturaleza en sus obras (Imagen 13). En 1874, ocurrió una exposición colectiva en Paris, donde por primera vez una obra impresionista fue presentada al público, pero la crítica no reaccionó bien a este nuevo movimiento, siendo necesario pasar una década para que este tipo de obras agradase a la crítica y al público. El Postimpresionismo fue una expresión usada para retratar la pintura que fue desarrollada en 1886, a partir de la última exposición del impresionismo, hasta cuando surgió el cubismo.

Imagen 12 – *El hombre de la azada* (1862)

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

Imagen 13 – *Mujeres en el jardín* (1866)

Fuente: Sitio del Musée d'Orsay, 2019.

Los movimientos artísticos del siglo XX también retrataban las problemáticas vividas por el pueblo (Imagen 14), a ejemplo del Expresionismo, Fauvismo, Cubismo, Abstraccionismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Pintura Metafísica, Op-art y la Pop-art. entre otros que expresan el hombre de la contemporaneidad. El arte fue influenciado a causa de algunos ocurridos históricos en el inicio del siglo, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el surgimiento del Fascismo en Italia y del nazismo en Alemania.

Imagen 14 – *Ansiedad* (1894)

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

El capitalismo se organizó y surgió juntamente a los primeros movimientos sindicales que pasaron a interferir en la sociedad industrializada. La situación política creada por Italia y Alemania llevó a los países europeos y americanos a una segunda guerra, que al final resultó en pesquisas y en el uso de la energía nuclear. Aún en la mitad del siglo ocurrió la conquista del espacio, uso de computación y de los satélites. O sea, todos estos cambios en el siglo XX fueron cruciales para que el arte reflejase la sociedad perpleja en la cual vivía el hombre contemporáneo. El Expresionismo representaba las aflicciones humanas, sus emociones, trayendo una idea de cómo estaba el psicológico del hombre de los finales del siglo XIX, hasta el inicio del siglo XX – siendo una reacción contraria al Impresionismo, ya que este tenía como preocupación los efectos de la luz del sol en los objetos –, la obra *El Grito* (1893) (Imagen 15) de Edvard Munch representa bien estos cambios en la sociedad, una vez que los artistas procuraban retratar la realidad con deformación, haciendo con que los seres reales revelasen su mundo interno.

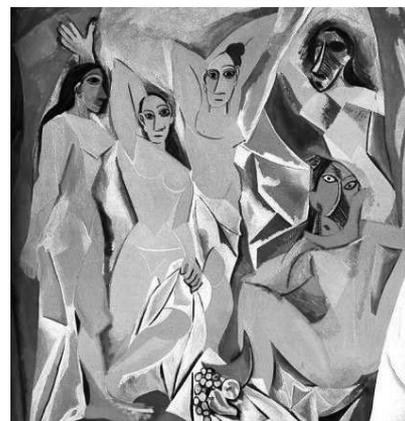
Imagen 15 – *El Grito* (1893)

Fuente: Sitio Saber cultural, 2019.

Ya el Fauvismo, tiene dos principios, la simplificación de las figuras y el empleo de los colores puros (Imagen 16). Por cuenta del modo de crear estas obras, en 1905 en París, durante el Salón de Otoño⁷, algunos jóvenes artistas fueron llamados de *fauves* que significa fiera por el crítico Louis Vauxcelles. Las figuras en las obras de este movimiento son apenas sugeridas y no representadas como son realmente. Otras obras ganaron notoriedad por representar las formas de la naturaleza como cónicas, esféricas y cilíndricos (Imagen 17), estos fueron llamados de cubistas que con el tiempo evolucionaron para dos diferentes tendencias, el cubismo analítico y el sintético. En el sintético es posible encontrar letras, palabras, números, vidrio, hasta objetos para componer la pintura ya en el analítico fue desarrollado por Picaso y Braque entre 1908 y 1911, y para ellos lo más importante en la obra era presentar un tema y mostrar de todos los lados simultáneamente. Históricamente el Cubismo inició con la obra de Cézanne.

Imagen 16 – *La alegría de vivir* (1906) (1907)

Fuente: Sitio Todo cuadros, 2019.

Imagen 17 – *Las Señoritas de Avignon*

Fuente: Sitio Todo cuadros, 2019.

El abstraccionismo en contra partida es un movimiento que no tiene ninguna conexión con la realidad, existe una ausencia en relación con las formas y colores, estas no

⁷ El Salón de Otoño fue un importante evento artístico, realizado en 18 de octubre al 25 de noviembre en París, Francia en el año de 1905.

representan un ser, o sea, las obras abstractas no narran una escena histórica, religiosa o mitológica (Imagen 18). En 1909, influenciados por el Manifiesto Futurista⁸, surgen los artistas futuristas, estos artistas exaltaban el futuro, como también la velocidad que pasó a ser conocida y admirada a partir de la mecanización de las industrias que hicieron con que los centros urbanos volvieran un creciente complejo social. Para ellos no importaba la representación de movimiento en las obras, pero la expresión del propio movimiento (Imagen 19). Para los pintores de esta expresión artística los otros pintores aún tenían una visión estática de la realidad.

Imagen 18 – *Composición VII* (1913)   Imagen 19 – *Dinamismo de perro con correa* (1912)

Fuente: Sitio Dibujo y pintura, 2019.

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

El Dadaísmo tenía como una de las propuestas en la pintura el uso de collage, los artistas aplicaban la idea que la creación artística libertaba los pensamientos racionalistas y sugerían que ella fuese el resultado solamente de automatismo psíquico (Imagen 20). Otra vertiente que surgió por cuenta de los dadaístas fue el Surrealismo en 1924, en Francia. Los artistas representaban algunos de los aspectos de la realidad, pero con exceso de realismo al cual siempre aparecen asociados con elementos inexistentes de la naturaleza (Imagen 21), creando conjuntos irreales. La pintura surrealista desarrolló dos tendencias, la figurativa – la cual retrata la figura de objetos, personas, lugares, etc. tratando del real – y la abstracta – es la cual retrata lo irreal, utilizando de las formas y colores, sin la intención de retratar en sus obras la realidad.

Imagen 20 – *La fuente* (1917)

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

Imagen 21 – *La persistencia de la memoria* (1931)

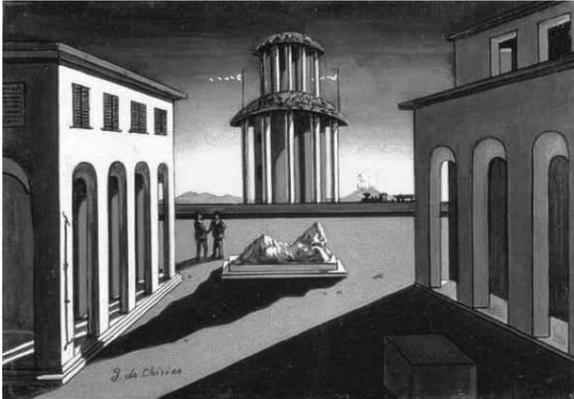

Fuente: Sitio Cultura genial, 2019.

⁸ El Manifiesto Futurista fue un texto que resultó en el movimiento futurista, escrito por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti en el final de 1908 y publicado en 1909, en LE Figaro de Francia.

Por fin, la Pintura Metafísica fue creada por Giorgio de Chirico, en sus obras él hacía el uso de símbolos, creyendo que para ser inmortal la obra tenía que abandonar por completo los límites del ser humano (Imagen 21). Ya los movimientos Op-art y Pop-art tuvieron una gran importancia, el Op-art por ejemplo presenta diferentes figuras geométricas, negras, blancas y coloridas, estas formas causan una sensación de movimiento al observador. O sea, quien admira las obras de este movimiento tiene la sensación de que los cuadros se modifican. Y el Pop-art quería romper las barreras entre la vida y las artes, con eso representaba el día a día de las grandes ciudades norteamericanas (Imagen 22).

Imagen 22 – *Plaza de Italia* (1913)

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

Imagen 23 – *Marilyn* (1967)

Fuente: Sitio História das artes, 2019.

Hacer este recorrido histórico sobre el arte es de extrema importancia en nuestro trabajo para entender el desarrollo de la humanidad durante un extenso período. Mucho puede ser descubierto a través de la historia, de los pueblos de estas épocas, y a través de sus expresiones artísticas. El arte expresa mucho sobre el individuo, influenciando e influyendo el medio en que vive, es uno de los medios del ser humano llevar sus sentimientos, expresando lo que cada uno siente en su interior, y también sirvió como dispositivo de registro/documentación.

Por lo tanto, el arte que fue creado por todo el tiempo ha sido una parte importante de la estructuración de la historia, ya que cada obra refleja la época y el lugar que fue hecho, así también vimos que en este recorrido la presencia de las mujeres es limitada solamente a la representación en las pinturas como musas inspiradoras desde las primeras manifestaciones artístico-culturales, hasta el principio del siglo pasado y así no ganando el debido reconocimiento.

3 MUJERES PINTADAS Y PINTORAS

Por mucho tiempo en la historia, la mujer tuvo su papel en las artes limitado al ser artesanas o musas, siendo escasa su presencia en la historia de la pintura. No obstante, es común encontrarlas en las telas, siempre como un objeto de representación. Las representaciones más antiguas parecen estar asociadas a la imagen de supervivencia, o sea, a la representación de la fecundidad. Tenemos el registro en la prehistoria con la imagen de las “Venus” y además en otros momentos con diferentes trabajos, como, por ejemplo, las figuras de mujeres de vientres redondeados en obras medievales. De este modo, la representación de las mujeres por mucho tiempo ocurrió con la idea de que ellas solamente tenían la función de dar continuidad a la especie humana.

La representación de la mujer en el arte también está asociada con el comportamiento

moral, sea por lo tanto en la figura del mal, del pecado, como también con el sagrado, en que ellas son representadas como santidades. En el Renacimiento la imagen de las mujeres pasa a ser representada con el uso del desnudo, con un carácter mitológico. Ya en las vanguardias el desnudo femenino pasa a tener un carácter más erótico y sexual, una provocación que relacionaba con los cambios sociales en que las mujeres empiezan a tener mayor libertad frente a la sociedad.

Con el desarrollo de las sociedades, los hombres tenían la condición de ser los dueños del saber, ya que podrían estudiar, y las mujeres tuvieron que ser subordinadas ideológicamente a la figura de los hombres. Solamente en el siglo XVII, las mujeres tuvieron la oportunidad de ir con frecuencia a los salones, aproximarse de los poetas, escritores y altavoces, y así algunas consiguieron obtener conocimiento intelectual. Cabe puntuar que mismo existiendo la idea –equivocada– de que las mujeres no podrían tener belleza y la razón al mismo tiempo, algunas buscaron mejorar y adquirir los conocimientos a través de la lectura. Esta visión de que el hombre es superior a la mujer, intensificó el surgimiento de prejuicios y estereotipos, lo que probablemente consolidó una sociedad machista por toda la historia, incluso hasta nuestro siglo.

Por existir una ausencia de mujeres artistas en los museos, en los libros que tratan de la historia del arte, en las enciclopedias de arte clásico, personas que desconocen la historia del arte piensan que las mujeres solo se limitaban a ser musas inspiradoras o modelos. En la verdad, existieron mujeres artistas, pero muchas han sido marginadas durante la historia del arte. No conocemos muchas mujeres que han logrado éxito en el arte, eso porque ellas no podrían destacarse como artistas, pero conocemos inúmeras que fueron los temas preferidos para retratarse en las obras. Si en los museos no conseguimos encontrar muchas obras hechas por mujeres, ellas ganan destacados en los cuadros por sus diversas representaciones, y sus cuerpos por la exposición frágil y/o desnuda a través de la mano del hombre-artista.

Sus ausencias en el arte no son por falta de técnica o calidad en sus obras, sino por la falta de permisión para estudiar, de acceso a la enseñanza artística o los talleres artísticos – ya que no era aceptado por la sociedad, solo si fuera como modelo. Por cuenta de esta exclusión al acceso del aprendizaje, las mujeres retrataban, por veces, en sus obras bodegones o naturaleza muerta, temas que son vistos por los artistas como menores. Aún cabe decir que algunas mujeres hacían obras y eran condenadas a renunciar su talento o conceder el mérito de sus obras a sus maridos u hombres imaginarios, utilizando un pseudónimo.

En el siglo XIX, las mujeres van ganando derechos sociales y económicos, lo que hace con que aumente el número de mujeres artistas, algunas incluso crearon sus propios talleres y escuelas artísticas, al ejemplo de la pintora mexicana Frida Kahlo. Con las raras admisiones de las mujeres en las academias, comienza la formación de los saberes imprescindibles (con el cambio de estatus de artesano a artista), entre las asignaturas de estudios tenía el dibujo del desnudo natural, pero las mujeres solo tuvieron acceso a esta asignatura en el siglo XX. Si hasta el siglo XIX las mujeres eran “objetos” del arte, musas, modelos o compañeras de artistas y fueron pintadas en el lugar de ser pintoras, en el siglo XX las artistas y sus obras comienzan a adquirir progresivamente un lugar de relevancia en el ámbito social y eso ha ocasionado con que ellas pudiesen lograr éxitos en el arte.

Aunque las mujeres hayan ganado los derechos de frecuentar las escuelas de pinturas, participar de concursos y exposiciones, la sociedad aún seguía siendo prejuiciosa, los cambios no tenían llegado a todas las esferas de la sociedad, por ejemplo, las escuelas de arte seguían siendo gestionadas por hombres, así como también eran hombres los críticos y jurados de los concursos. De este modo, ellas aún encontraban dificultades en tener sus obras valoradas porque eran miradas con los ojos de los hombres que imponían lo que era arte.

3.1 De Frida Kahlo a Montserrat Anguiano: el arte femenino y feminista

Las mujeres por muchos siglos fueron olvidadas a causa del machismo que había en nuestra sociedad, pero el reconocimiento en el mundo del arte surge paralelamente a las reivindicaciones feministas, así hay una ruptura de la idea patriarcal de la sociedad en que las mujeres tenían el papel de objeto artístico, comprendiendo así que ellas son creadoras activas, una lucha que sigue hasta la contemporaneidad. Las artistas siempre existieron, pero por muchos años del siglo XX la identidad femenina ha crecido y ganado forma con la creación de obras artísticas producidas por mujeres.

Son muchos los ejemplos de pintoras hispanas que tuvieron éxito en la creación artística, al ejemplo de María Blanchard (1881 – 1932), Remedios Varo (1903 – 19063) y Raquel Forner (1902 – 1988) pero nos vamos a atender a dos pintoras, Frida Kahlo, que en pleno siglo XX reveló al mundo sus dolores físicos/amorosos a través del registro/documentación en sus obras, volviéndose hoy un símbolo de la lucha femenina; y Montserrat Anguiano, una pintora española de origen ecuatoguineana y que retrata en sus obras la figura de las mujeres, de mujeres negras, ya que siente la necesidad de dar visibilidad a estas mujeres empoderadas y luchadoras.

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, conocida por Frida Kahlo, fue una artista de gran destaque en la pintura de México, hija de un alemán con una española, nascida en 06 de julio de 1907 en una delegación conocida como Coyoacán⁹, en la ciudad de México. Su vida desde muy pequeña no fue fácil, después de nacer tuvo que ser entregada para una nodriza ya que su madre aparentaba estar con depresión postparto. Por su vez, a los 6 años, Kahlo tuvo poliomielitis, una enfermedad que dejó una secuela en una de sus piernas, dejándola más fina y pequeña. A los 18 años, ella sufre un accidente de autobús y este accidente fue crucial para surgir en Kahlo la pintora que conocemos hoy, ya que durante su recuperación que llevó años y ella pasó por más de 30 operaciones quirúrgicas, empieza a pintar. Un espejo fijado en la parte alta de su cama, la proporcionó a crear su primero autorretrato.

En 1928, Kahlo conoce Diego Rivera, un grande muralista mexicano. Un año después, a los 22 años, ella se casa con él mismo a contra gusto de su familia. Durante los años de casada, la pintora mexicana sufre tres abortos – que también llega a retratar en sus pinturas. Ya en 1935, Kahlo se separa de Rivera al descubrir que él la traicionaba con su hermana Cristina Kahlo, pero los dos vuelven a se casar nuevamente en el año siguiente, una unión que duró más 10 años. Cuando la relación terminó la pintora dijo que en la vida había sufrido dos accidentes, el de autobús y ter conocido y se casado con Diego, pero él tenía sido el peor.

A lo largo de su carrera, Frida Kahlo realizó 55 autorretratos. Sus principales obras son sus autorretratos, obras que registran/documentan el sufrimiento, la tristeza, entre otros sentimientos que pueden causar admiración o impactar a los observadores. Siendo la primera pintora mexicana a tener uno de sus cuadros expuestos en el Museo del Louvre, sus obras también fueron expuestas en algunos otros museos como del Julien Levy Gallery, en Nueva York (1938); Galerie Renou et Colle, en Paris (1939); Galería de Arte Mexicano de Inés Amor, en la Ciudad de México (1940); entre otros. Aunque André Breton y Salvador Dalí clasificasen la obra de Kahlo como Surrealista, la pintora indicaba que sus obras no eran Surrealistas porque ella no pintaba sueños, sino su propia realidad.

Otra artista que gana destaque en el arte contemporáneo, considerada una de las referencias cuando se trata del arte afrodescendiente es Montserrat Anguiano Muñoz, una pintora y poeta española de origen ecuatoguineana, nacida en 1982 en Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde vive hasta hoy. Creada entre catedráticos, estudió por un corto periodo de tiempo en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona. Utilizándose del figurativismo, a sus 19

⁹ Coyoacán es una de las 16 demarcaciones territoriales de la ciudad de México y se encuentra en el centro geográfico de esta. Corresponde a más o menos 4% de la capital del país (Ciudad de México).

años crea un concepto de arte y performance, en el cual la artista retrata en sus obras la belleza de la mujer, el cuerpo y el alma, expresiones captadas por sus ojos. Con el pasar de los años representando a las mujeres, Anguiano evoluciona su pintura, y en 2015 la artista vuelve sus obras activistas, al representar la mujer afrodescendiente, negra y africana, reivindicándose así a los derechos y a la representación de ellas.

En 2016, la pintora española se une a los proyectos conocidos como Black Barcelona y Black Referentes, proyectos que sirven como reivindicatorio y divulgativo que ayuda en la difusión de la cultura africana y afrodescendiente en Europa, representado a las sin-vozes y reafirmando la negritud. La pintora es influyente e inspira a nuevos artistas negros que no tienen las mismas oportunidades. Con su lucha a registrar en sus obras las mujeres negras empoderadas, su trabajo gana destaque y ha estado en exposiciones desde Barcelona hasta Malabo en la Guinea Ecuatorial.

Por haber sido adoptada, Montserrat Anguiano tuvo por muchos años solamente personas blancas cerca de ella, y en su infancia la ausencia de su madre se vuelve muy difícil, ya que ella fue abandonada. Años después de abrazar su negritud y viendo otras mujeres negras siendo profesionales y activistas negras, la pintora empieza a hacer sus obras sobre y para las mujeres negras. Para Anguiano, los negros se deben quedar orgullosos de ser diferentes, aunque sepan que la sociedad quiere ocultar el racismo y a las personas que no reconocen que hacen algo que es políticamente, y socialmente, incorrecto. Por eso, para ella es importante cambiar la perspectiva de la sociedad, y como crítica produce sus obras, mostrando las luchas del día a día de las mujeres, principalmente de las mujeres negras.

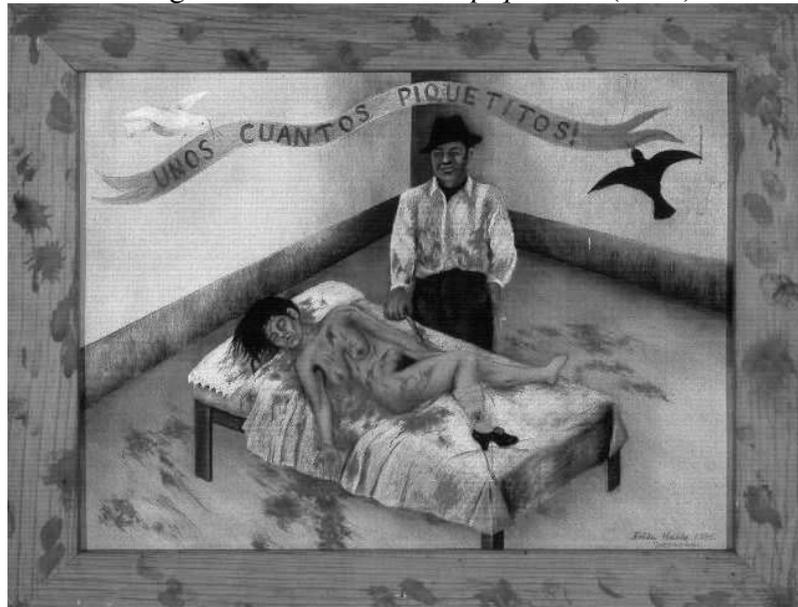
Sus obras llaman atención para una problemática que aún vivimos en el siglo XXI, el racismo. Su intención es denunciar y comprometerse con el pueblo negro, principalmente con las mujeres negras, ya que la pintora considera que ellas son olvidadas. En sus cuadros evidencian los colores primarios, pero en la actualidad la artista ha utilizado tonos que reflejan la tierra de origen de los afrodescendientes. Montserrat Anguiano, tiene como inspiración cada una de las mujeres que ella encuentra en su vida, mujeres simples como también exitosas, como es el caso de su mentora Bisila Bokoko y Shirley Cambell, una brillante poetisa. Actualmente, la artista es alumna del Instituto Barcelonés y lanzó su línea de camisas y bolsas con la imagen de su pintura de *Angela Davis* (2019)

4 LA LUCHA FEMENINA REGISTRADA/DOCUMENTADA EN LA TELA

4.1 Frida Kahlo: las manos que pintan el dolor

Aunque Frida Kahlo no hablase acerca de ser feminista, ya que la idea del feminismo como proyecto social no existía, a través de una lectura moderna/contemporánea es posible decir que el arte de Kahlo es feminista y eso queda en evidencia en sus obras. De cierto, no son todas las obras hechas por mujeres que son feministas, pero al analizar el cuadro *Unos Cuantos Piquetitos* (1935) (Imagen 24) es posible notar que la pintora mexicana estaba haciendo una denuncia de feminicidio, aunque en aquella época no fuese utilizado este término y tampoco fuese algo a ser ampliamente debatido.

Imagen 24 – *Unos cuantos piquetitos* (1935)

Fuente: Sitio Historia-arte, 2019.

En esta pintura podemos observar la retratación de un hombre en pie, con una leve sonrisa y de mirada satisfecha a observar a una mujer desnuda en la cama toda ensangrentada, siendo posible pensar que la mujer se estaba vistiendo o sacando la ropa, porque ella sigue con una de las medias, un adorno y un zapato en la pierna derecha.

Para la ambientación de la escena solamente hay tres colores en las paredes y en el suelo que remiten a un ambiente alegre, y aún es posible notar que en la escena hay dos pájaros volando con un letrero titulado “Unos cuantos piquetitos”, uno es de color blanca y otro de color negra que imaginamos ser una representación del bien y el malo asociado a la religión. Como apunta Herrera (2004 p.234) al partir para un análisis más próximo a religiosidad: “Al igual que en algunas representaciones de Jesucristo muerto bajado de la cruz, uno de los brazos de la mujer cuelga sin vida, con la palma herida y sanguinolenta abierta hacia nosotros”.

En una cama cubierta con una sábana y la almohada en color blanca, que dan más destaque para la sangre que está a ensuciar todo, incluso el ambiente del cuarto, el hombre tiene en la mano derecha un cuchillo y en la mano izquierda un pañuelo que ciertamente limpiara la sangre. Un detalle significativo, e importante, está en la moldura de madera con la sangre saliendo de la tela, haciendo con que los espectadores de la escena sean quizás cómplices de la muerte de la mujer.

Kahlo registró en su cuadro la frialdad de lo que sería un hombre con celos, la imagen de una mujer asesinada. Ella lee una noticia en la prensa amarillista que cuenta justamente sobre un hombre que encuentra su mujer siendo infiel, la asesina y que cuando va para el juzgamiento responde que solo había sido unos cuantos piquetitos. Según la policía de la época, fueron más de 20 puñaladas.

Sobre la obra Kahlo afirmaba.

[...] Esa mujer asesinada era en cierto modo yo, a quien Diego asesinaba todos los días. O bien era la otra, la mujer con quien Diego podía estar y a quien yo hubiera querido hacer desaparecer. Sentía en mí una buena dosis de violencia, no puedo negarlo, y la manejaba como podía. (FREITAS, 2016 p. 94).

Creemos también que la intención de Frida Kahlo no sea solamente representar el asesinato de una mujer, pero lo suyo. Eso porque ella pintó este cuadro después de descubrir

la traición de Diego con su hermana Cristina Kahlo, lo que resulta el fin de matrimonio en 1935. Incluso Kahlo hablaba que en la vida ella tuvo dos accidentes, el autobús cuando tenía 18 años y cuando conoció a Diego Rivera, pero él tenía sido el peor.

Aún en la obra podemos hacer algunas asociaciones entre la vida de la pintora con su obra, por ejemplo, la mujer usa solamente en la pierna derecha una media, un adorno y un zapato, y era en la pierna derecha que Kahlo tenía secuelas a causa de la poliomielitis, así siendo una pierna más corta, la misma que años más tarde sería amputada.

La obra llena de significados tiene en suma la dualidad: la vida y la muerte; el bien y el malo; Frida Kahlo y Diego Riveira; la irracionalidad y el racional. Estas dualidades se unen para hacer la composición de una pintura que sorprende al espectador y hace con que nosotros reflexionemos sobre como los crímenes contra las mujeres no sean un asunto apenas de los periódicos de la actualidad. Muestra como la sociedad de antes y de hoy aún sigue con los mismos pensamientos retrógrados y deshumanos.

Frida Kahlo al representar en sus obras sus dolores, su fuerza y sus amores se convierte en un ícono de la cultura pop, en especial siendo una figura importante de los movimientos feministas y de los LGBTQ – sigla que significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, y queer, empleado para designar personas que no se identifican en el modelo normativo de orientación sexual ya establecido – por el mundo.

4.2 Montserrat Anguiano: representación de las mujeres negras

Sabemos que las mujeres vienen consiguiendo espacios en varias áreas que antes eran exclusivas para los hombres, con el arte no es distinto, grandes pintoras surgieron a lo largo del siglo pasado, y cada una con su particularidad en sus obras. Todavía, si pensamos en un recorte aún más específico: mujeres negras pintoras, percibimos que es una lucha aún más difícil, ya que además del machismo estas también sufren con el racismo. La pintora de origen ecuatoguineana Montserrat Anguiano señala sus intenciones, en un cuestionario hecho por nosotros (Ver Apéndice A), cuando se refiere a su obra:

Mi intención es de crear debate entorno al privilegio blanco, que la gente reflexione a cerca de los referentes, a cerca de la necesidad de ellos, a cerca de tener referentes para definir nuestra identidad como seres racializados. Mi intención es exponer a mis referentes, y acercarlos a otras personas. (Montserrat Anguiano, cuestionario, 19/04/2019)

Para la artista la lucha contra las injusticias es a través de su arte y delante de una tela. Con el uso de sus pinceles y sus colores las mujeres son representadas, en especial las mujeres negras. En la obra *Angela Davis* (2019) (Imagen 25), retrata la imagen de Angela Yvonne Davis (1944), profesora y filósofa estadounidense que ganó notoriedad al unirse a los panteras negras ¹⁰ para luchar por los derechos de las mujeres y contra la discriminación racial; ya en *Rosa Parks* (2019) (Imagen 26), pinta Rosa Louise McCauley (1913 – 2005), una costurera negra, un símbolo del movimiento negro en los E.E.U.U, que al recusarse ceder su lugar en el autobús para una persona blanca daría inicio al movimiento antisegregacionista.

---

¹⁰ El Partido Pantera Negra fue una organización que luchaba por los derechos de la sociedad negra en los Estados Unidos entre los años de 1966 y 1982. El Partido contribuyó desde patrullas armadas de ciudadanos, hasta instaurar programas sociales dirigidos a la comunidad.

25 – *Angela Davis* (2019)

Fuente: Facebook de Montserrat Anguiano, 2019.

Vemos en la obra *Angela Davis* (2019), la profesora y filósofa estadounidense siendo representadas por líneas en color negro, y a los lados de su busto vemos cuatro colores, en que tres (rojo, azul y amarillo) son colores primarios y el negro que es un color neutro. Es notable que los cuatro colores no están unidos, pero algunas líneas multicolores (que aún siguen con la misma paleta de colores) se encuentran dando una impresión de junción, aunque sea algo superficial. Así, podemos imaginar que la artista hace una analogía a la relación con las personas, puntuando que incluso con las diferencias (sociales, religiosas, sexuales, de raza) existen semejanzas entre las personas, y que estas sirven para hacer una conexión.

Aún cabe señalar sobre los colores, que Montserrat Anguiano no utiliza ningún color para pintar las imágenes de las mujeres, solo utiliza líneas para contornar los rostros de las mujeres negras, haciendo una posible reinterpretación de su pueblo. Sobre no colorir las mujeres, la artista contesta, en el cuestionario:

Con esta acción muestro la dualidad entre mis dos mundos, el blanco muestra mi parte occidental, y los rasgos negros de la figura conectan con mi negritud. Puede referirse también el blanco, o ausencia de color, haciendo referencia a que el vernos como a colores es algo impuesto, son prejuicios, cuando intimamos, y conocemos, no vemos color. (Montserrat Anguiano, cuestionario, 19/04/2019)

26 – *Rosa Parks* (2019)

Fuente: Facebook de Montserrat Anguiano, 2019.

De manera semejante al cuadro *Angela Davis* (2019), Montserrat Anguiano se utiliza de colores primarios, ahora solamente dos (azul y amarillo), con líneas de otros colores en el cuadro *Rosa Parks* (2019). Así podemos imaginar que independientemente de existir varios colores y estos colores estén separados, algunos puntos semejantes conectan a ellos y hace con que las telas tengan armonía al ser observadas.

Ratificando el uso de colores primarios, la artista pinta utilizándolos a causa de la pureza que representan, teniendo como inspiración sus orígenes africanos, como también para mostrar la mujer libre.

Pinto colores primarios por su conexión con la madre tierra, con aquello primario y puro, en cuanto a otros colores surgen de mi inspiración después de viajar a mi país de origen, Guinea ecuatorial, esos colores y manera de concebir el mundo cambiaron mi visión artística, inspiraron mi obra. (Montserrat Anguiano, cuestionario, 19/04/2019)

Es decir, los colores primarios son únicos, puros. Todavía, mezclando uno con otro color primario surgen nuevos colores. Para esto, la artista se utiliza de más una analogía para hablar sobre la junción de sus orígenes. Al mismo tiempo, surge la voluntad de luchar por las mujeres negras, y la pintura, como un registro, sirve como una puerta de entrada para una nueva mirada menos prejuiciosa.

Representar la imagen de Angela Yvonne Davis y Rosa Parks es mostrar a través de la pintura las mujeres guerreras, militantes y por delante de sus tiempos, así como Montserrat Anguiano que en la contemporaneidad utiliza como inspiración la pintura de mujeres negras conocidas o no, pero que son llenas de historias de superación.

5 PALABRAS CONCLUSIVAS

Al mirar para el pasado notamos como nuestra sociedad era machista, racista, misógina y si nos detenemos para analizar el presente observamos que casi nada cambió, que la sociedad como institución sigue siendo estructurada para los hombres, blancos, ricos y

héteros. De este modo, es necesario discutir sobre los males que asolan nuestra sociedad con el intuito que en el futuro hagan cambios relevantes para vivir con más igualdad y fraternidad.

Mediante los movimientos que luchan por los derechos de las mujeres, estas lograron más espacio en todas esferas, incluso en el Arte. Es obvio que aún hay mucho a ser hecho, al ejemplo de la igualdad en los sueldos, pero las pocas conquistas logradas, hacen con que ellas no desistan de luchar. Creemos que ver más obras de arte producidas por mujeres presentes en los museos y en los libros sea un sueño fácil a se alcanzar, pero nada va a hacer con que sea borrado de nuestra historia la falta de pinturas producidas por mujeres.

¿Cuántas otras artistas podrían tener sus obras admiradas en todo el mundo en los días actuales si no tuviesen sido rechazadas en el pasado? Es de extrema importancia que las mujeres tengas sus obras reconocidas, para que por medio de esta herramienta puedan discutir y llevar hasta otras mujeres la importancia de luchar y creer que nuestra sociedad puede cambiar estos malos que aún siguen arraigados a nuestra cultura.

Kahlo aún en la mitad del siglo pasado ya utilizaba la pintura como una forma de criticar, de mostrar sus dolores, sus amores y su vida. Sus obras son reconocidas en todo el mundo y ciertamente abrieron espacios para que nuevas artistas surgiesen. Ya con Anguiano no es distinto, una vez que por medio de sus obras tenemos el registro de la representación de las mujeres negras, contribuyendo así para lograr una sociedad tal vez menos prejuiciosa, menos racista y más justa.

Con esto, nuestro trabajo se propuso a hacer una lectura que puede ser apreciada y utilizada como material de reflexión sobre como éramos y como somos hoy. Las obras de Frida Kahlo y Montserrat Anguiano dejan de ser solamente cuadros a ser admirados y pasan a ser denuncia en la tela, denuncia contra el machismo y el racismo.

REFERENCIAS

BOLAÑO, Emilia. Unos cuantos piquetitos. **Ha!**. Disponible en: <<https://historia-arte.com/obras/unos-cuantos-piquetitos>> Accedido el 08 de junio de 2019.

CABALLERO, Chema. Colores con poderes. **El país**, Madrid, 28 de feb. de 2019. Disponible en: <https://elpais.com/elpais/2019/01/18/africa_no_es_un_pais/1547805003_315734.html> Accedido el 26 de mayo de 2019.

FERREIRA, Irmama Sonary de Oliveira. **ARTE: Conceito, Origem e Função**. Disponible en: <<http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/241/texto%205.pdf>> Accedido el 04 de mayo de 2019.

FREITAS, Neidemar Maria de. **CORPO CINDIDO EM FRIDA KAHLO**. Disponible en: <http://btdt.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_89b50b3e310718a1649d343d6437eb72> Accedido el 29 de mayo de 2019.

GOMBRICH, Ernst H. **A História da arte**. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

HERRERA, Hayden. **FRIDA: una biografía de Frida Kahlo**. México: Editorial Diana, 2004.

IMBROISI, Marganet H. Frida Kahlo. **História das Artes**, 04 de may. de 2016. Disponible en: <<http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/frida-kahlo/>> Accedido el 26 de mayo de 2019.

PROENÇA, Graça. **História da Arte**. São Paulo: Ática, 1996.

RODRIGUES, Valeria Leoni. **A importância da mulher**. Disponible en: <<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf>> Accedido el 26 de mayo de 2019.

APÉNDICE A – CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN

Este cuestionario que se presenta forma parte de una investigación del proyecto EL ALMA DE LAS MUJERES DIBUJADO EN LA TELA: LA BÚSQUEDA POR ESPACIO EN EL ARTE DE LAS PINTORAS HISPANAS realizado por el estudiante Jailton Galdino dos Santos, registrado en la Universidade Estadual da Paraíba, de la ciudad de Campina Grande-PB; Brasil. A continuación, aparecen diversas cuestiones acerca de tus opiniones. Tus respuestas serán tratadas de forma seria y únicamente con fines de investigación, por eso te agradecemos que respondas con sinceridad.

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN
1.NOMBRE COMPLETO: Montserrat Anguiano Muñoz
1.2. NOMBRE ARTÍSTICO: Montserrat Anguiano
1.3. UBICACIÓN (CON PAÍS): Barcelona, España
1.4. PROFESIÓN: Pintora artística
1.5. TELÉFONO CONTACTO: +34 637018415
2. ¿LO QUE TE GUSTA PINTAR? ¿POR QUÉ?
<p>Me agrada pintar mujeres, mujeres racializadas, me gusta pintar a mis referentes. Porque siento que es necesario visibilizarlas y encontrar referentes negras, mostrar a la mujer negra/racializada empoderada y luchadora.</p>
3. ¿LOS COLORES DE SUS OBRAS REMITE A ALGO?
<p>Pinto colores primarios por su conexión con la madre tierra, con aquello primario y puro, en cuanto a otros colores surgen de mi inspiración después de viajar a mi país de origen, Guinea ecuatorial, esos colores y manera de concebir el mundo cambiaron mi visión artística, inspiraron mi obra.</p>
4. ¿POR QUÉ DEJAS LAS MUJERES SIN COLORES EN SUS CUADROS?
<p>Con esta acción muestro la dualidad entre mis dos mundos, el blanco muestra mi parte occidental, y los rasgos negros de la figura conectan con mi negritud. Puede referirse también el blanco, o ausencia de color, haciendo referencia a que el vernos como a colores es algo impuesto, son prejuicios, cuando intimamos, y conocemos, no vemos color.</p>
5. ¿YA HAS SUFRIDO ALGÚN TIPO DE PREJUICIO?

- (x) 1. SÍ
 ( ) 2. NO

6. SI LA RESPUESTA ANTERIOR FUE SÍ ¿CUÁL TIPO HAS SUFRIDO?

La vida de una mujer negra, en España no es fácil, cada día sufrimos el racismo, es una realidad, no son racismos evidentes, los llamamos microracismos, situaciones de racismo sutiles, prácticamente indetectables si no es por quien los padece. Comentarios como: ¿de dónde eres? Que bien hablas castellano/catalán, el suponer que por el hecho de ser negra no puedes ser española.

7. ¿CREES QUE SUS OBRAS SON VALORADAS POR SER MUJER?

Mis obras son valoradas, si, ser mujer en este caso me ayuda, así lo vivo yo, ser mujer en este caso se vive como cualidad positiva.

8. ¿YA TUVISTE ALGÚN PROBLEMA POR SUS OBRAS SOLO RETRATAR MUJERES NEGRAS? SI LA RESPUESTA FUE SÍ ¿CUÁL?

Nunca, al contrario.

**9. ¿INTENTAS PROVOCAR LA SOCIEDAD CON SUS CUADROS?
 ¿CÓMO VES LA SOCIEDAD DE ECUADOR EN RELACIÓN A LOS NEGROS Y A LAS MUJERES?**

Siempre, el artista tiene la labor de provocar, de denunciar, de emocionar, de escandalizar, la función de no dejar indiferente, a través de su obra.

10. ¿CUÁLES SON SUS INTENCIONES CON LA REALIZACIÓN DE SUS OBRAS?

Mi intención es de crear debate entorno al privilegio blanco, que la gente reflexione a cerca de los referentes, a cerca de la necesidad de ellos, a cerca de tener referentes para definir nuestra identidad como seres racializados.

Mi intención es exponer a mis referentes, y acercarlos a otras personas.

AGRADECIMIENTOS

A Dios que siempre me ha escuchado en los momentos difíciles, que yo clamaba por él cuando creía que no iba conseguir, que me ha mantenido fuerte para seguir adelante.

A mi mentor Antonio Carlos que siempre estaba a mi lado, ayudándome en todo lo posible, una fuente viva de inspiración que quiero seguir.

A mi mamá Lucileide dos Santos (que mismo sin entender como es compleja la vida académica, me ayudaba con sus consejos y con sus preocupaciones), que me ha proporcionado momentos que son eternos, una amiga con la que siempre puedo contar.

A mi papá João Galdino, que me auxiliaba a veces con lo necesario para comer o comprar los materiales que las asignaturas exigían, por demostrar su orgullo en tener un hijo en la universidad.

A mi hermano Pablo Douglas, que espero que un día pueda lograr éxito en una universidad, aprendiendo el valor que la educación nos puede proporcionar.

A mi novio Lucas Pimentel que es un grand compañero con quien puedo contar, como también a todos sus familiares que me acogieron, en especial Tatiana Meira, Carlos Arthur y Maria Inês.

A mi hermano de corazón Danilo Alves, que ha hecho con que mi vida académica tuviese más color, que tanto me ayudó a lo largo de los años y que llevaré por todo siempre en mi vida.

A Valquiria Lopes, por me hacer creer que yo podría tener un bello futuro, por ayudarme en los momentos difíciles de la vida y por tener me enseñado dentro y fuera de la clase de aula.

A mis amigos que siempre me han ayudado, sea con alimentación, transporte o consejos que llevo conmigo, en especial a Thatyanne Cordeiro, Thuenne Barros, Gustavo Diniz, Edson de Souza y Jéssica Martins.

A mis otros amigos que me ayudaron directo o indirectamente desde siempre como Walber Silva, Jacema Medeiros, Ceciliano Neto, Renan Lima, Fernando Thiago, Breno Venâncio, Lucinaldo Marinho, Juliano Cardoso, Pallomma Alcântara, Josy Fernandes, Felipe Oliveira, Olivia Hellen y Jorge Hoyos.

A mi familia, en especial a Vitória de Souto que llora a cada conquista que alcanzo y sé que me apoya mucho.

A Montserrat Anguiano que fue la pintora que me ha inspirado para la creación de este trabajo académico.

A todo el equipo de la escuela Padre Simão Fileto, dónde puedo encontrar mis antiguos Maestros y mis compañeros de trabajo siendo esencial para ayudarme a ser el profesional que soy.

A todos los magníficos profesores desde la Educación infantil hasta la Universidad que por mi vida pasaron, auxiliando en la construcción de carácter y de saberes que me han proporcionado éxito en mi vida.

A los funcionarios de la Universidad Estadual de la Paraíba – UEPB, desde la coordinación hasta las personas de la limpieza, que hicieron toda la experiencia académica posible por cuenta de sus esfuerzos en hacer un buen trabajo.

Por último, a mis compañeros de la universidad, que sin ellos la graduación no había sido una experiencia tan especial, agradezco a Christiane Vicente, Vanuza de Moura, Camilla Alves, Alcione Oliveira, Elivelton Marques, Manuela Monteiro, Marrala Souza, James Travassos, Helena Clara, Júnior Lima, Edgar Sousa, Tuane Ângelo, Valdenilda Santos y Sabrynna Silva.