

Universidad
Politécnica
de Cartagena

LA HISTORIA DE LA MUJER EN EL ARTE

Balsalobre Solano, Natalia. Nataliabalsalobre@gmail.com

Bernal Palazón, Ana Josefa. Anabbbp2@gmail.com

IES Saavedra Fajardo

Gálvez Caravaca, Manuel. profesor.historiasaavedra@gmail.com

IES Saavedra Fajardo

Curso 2019/20

RESUMEN

Hemos realizado un estudio sobre la vida y obra de la artista Dora Catarineu, para poder observar si ha habido un avance de la mujer en el arte, comparándola con Inés Salzillo. A través de una entrevista de elaboración propia, a través de la cual hemos recopilado los datos, con los que verificar los objetivos y la hipótesis del trabajo.

Este se divide en tres bloques esenciales. El primero es el bloque de la figura femenina en el arte. Cómo Dora ha conocido, convivido y trabajado dentro de este ámbito. Esto deriva a los siguientes bloques, los cuales se centran en la obra y trayectoria personal y artística de la artista en cuestión. Se pretende contemplar como el arte ha afectado e influenciado en su vida, y a su vez, como sus vivencias personales han sido plasmadas y han enmarcado su obra.

Tras reinterpretar la entrevista y obtener los resultados, los analizamos y se llegó a una serie de conclusiones en base a las hipótesis y los objetivos del trabajo, verificándolos todos. Todo esto con ayuda de una serie de artículos de lectura y páginas web sobre la artista en cuestión, Dora Catarineu, el feminismo en el arte y ejemplos de artistas feministas.

ÍNDICE

Resumen	1
1. Introducción	3
2. Objetivos	3
3. Metodología	3
3.1 Introducción al estudio	3
3.2 Reinterpretación de la entrevista	4
4. Resultados	6
5. Conclusiones	7
6. Bibliografía	8

1. INTRODUCCIÓN

La mujer ha avanzado cuantitativamente en el arte, tanto para hacer de esta su profesión oficial como para ser reconocida. Como punto de partida de la mujer dentro de este ámbito tenemos un ejemplo claro; el de Inés Salzillo, quien trabajó en un taller familiar bajo el mando de su hermano Francisco Salzillo. Dentro de este tuvo, la función de los estofados, una técnica pictórica que requiere un gran conocimiento para la elaboración de estos.

Como situación actual de la mujer artista se encuentra a Dora Catarineu, quien ha tenido la posibilidad de vender y exponer su obra. Este trabajo se centrará en la evolución de la mujer en el arte, no técnicamente, sino su situación y reconocimiento en el mismo, estudiando el punto de partida y la actualidad de la mujer artista con los ambos ejemplos ya nombrados.

2. OBJETIVOS

En este trabajo nos hemos propuesto como objetivos; el observar las diferencias que pudieran existir entre hombres y mujeres en el arte, a pesar del avance de estas en este ámbito en la actualidad. Si por ejemplo a la hora de comparar una obra de arte, el número de obras vendidas, la cifra se ha igualado o sigue habiendo una diferencia significativa entre ambos géneros.

Buscamos ver si tras la última oleada del movimiento feminista ha repercutido de una manera positiva en este ámbito, y si eso ha beneficiado a las mujeres de forma que se vea reflejado también en su visibilidad en este mundo y en los temas de sus obras.

Contemplar si las líneas de obstáculos impuestas a la mujer en el arte, han ido desapareciendo o difuminándose a lo largo del tiempo, a pesar de que aún sigan presentes y si la situación actual de la mujer ha mejorado en comparación con otras mujeres artistas del pasado. Como en el caso de Inés Salzillo que tenía que estar trabajando bajo la orden y el nombre de su hermano.

Con el fin de realizar este trabajo la hipótesis que hemos querido verificar a través de los objetivos ya nombrados es ver si ha habido un avance de la mujer en el arte, y hemos querido verificar esto a través de una mujer artista, Dora Catarineu, por medio de una entrevista con la que hemos pretendido conocer cómo ha sido su trayectoria artística desde sus inicios hasta la actualidad, y ver desde su punto de vista cuál era y es el papel de la mujer en el arte.

3. METODOLOGÍA

3.1 Introducción al estudio

Dora Catarineu, una mujer que ha aportado tanto con su personalidad, como con su obra un gran legado en el mundo y en arte. Con una exitosa obra ha podido encontrar su lugar e imponerse ante sus compañeros como una gran pintora, escultora y una gran mujer.

Con esta entrevista se pretende hacer un análisis de las dificultades que ha tenido esta famosa y prestigiosa artista en su trayectoria en el arte, un mundo que hasta hace muy poco, ha sido exclusivo para los hombres. Se ha querido profundizar tanto en sus aspectos

personales como en sus aspectos profesionales y lo que estos han podido influenciar en su obra.

Esta trayectoria sería impensable para una artista del siglo dieciocho. Se pretende demostrar cómo ha avanzado la mujer en este ámbito del que ha hecho su profesión, comparándola con las mujeres de la historia con las mismas ambiciones que ella, y también, lo costoso que esto le ha podido o no serle para conseguirlo.

La entrevista se divide en tres bloques esenciales. El primero es el bloque de la figura femenina en el arte. Como Dora ha conocido, convivido y trabajado dentro de este ámbito con sus otras compañeras artistas tanto contemporáneas como anteriores a ella, como es el caso de Inés Salzillo, artista que no fue reconocida en el siglo XVIII, ni lo es en el siglo XXI. Aquí también se pretende captar la concepción que tiene Dora del arte y de qué forma le ha repercutido en su obra.

Esto deriva a los siguientes bloques, los cuales se centran en la obra y trayectoria personal y artística de la artista en cuestión. Se pretende contemplar como el arte ha afectado e influenciado en su vida, y a su vez, como sus vivencias personales han sido plasmadas y han enmarcado su obra.

3.2 Reinterpretación de la entrevista

Dora es una mujer pionera en muchos aspectos, con un carácter rompedor y puntero que desde sus inicios ha pretendido dar un aire nuevo a Murcia, tanto con sus obras como con su personalidad. Ella es una mujer que llama a la modernidad y esquiva todo lo tradicional, como se muestra en lo que dice respecto a una de las figuras más famosas de Murcia, Francisco Salzillo. Muestra su indiferencia ante este tema, alegando que "Salzillo le da igual". Es una mujer que permanecerá siempre en su eterna juventud, odiando que se le llame de usted y prefiriendo un trato más joven y cercano, tanto es así que ha llegado a decir en otras entrevistas que en lugar del 1946, su verdadero año de nacimiento, es del 1949.

Dora era una mujer que a pesar de vivir en una sociedad machista, supo formarse personal y profesionalmente como una mujer adelantada a su época. Ella era y es una mujer que aunque estuviera en un ámbito totalmente masculino que podía impedirle muchos futuros logros no se interesaban lo más mínimo por este asunto. Siempre ha vivido al margen de este tema, ya que la primera en defender las mujeres en todos los ámbitos será ella. Por eso mismo, tenía tan asumido esto, que nunca dejó a los demás creer que por ser mujer podía ser inferior, sino más bien, como dice ella, las mujeres eran superiores.

En el 1979 formó un grupo con otras esculturas llamado "Boria". Se le pregunta en la entrevista la razón de por qué sólo mujeres, a lo que ella contesta que era porque "quería formar un grupo con sus amigas", la causa de que no hubiera hombres era porque la fundadora de este grupo, Dora, no quería una presencia masculina. En la entrevista también se destaca el significado del nombre del grupo, ya que Boria es un término de la lengua catalana que significa niebla, a este pregunta ella contesta que simplemente no se acuerda y le quita importancia al nombre, dándoselo al grupo tan innovador y exitoso que fundaron

Desde bien pequeña, Dora, estuvo en un ambiente cultural y artístico dentro del entorno familiar, ya que su abuelo era parte del movimiento literario de la generación del 98, del que hay un cuadro. También su madre, aunque fuera Licenciada en Filosofía, restauraba mobiliario antiguo. Esta familia artista, que pasa hasta las generaciones actuales de la

estirpe de Dora, no ha influenciado en su obra. Lo único que sí ha influenciado es su propio carácter, único cuanto menos, ya que ella dice que “para pintar hay que estar loca, como yo”.

Otra cuestión relacionada con lo dicho anteriormente, es que ella no tiene estudios relacionados con el arte. Reiterando que lo único que necesita una artista es una personalidad singular. Ella piensa que los pintores no necesitan estudios, sino que el arte es algo innato que precisa de un talento, no de unos conocimientos teóricos. Ella cuenta que su falta de formación tampoco le ha impedido poder llegar a ser una prestigiosa artista, premiada numerosas veces.

A pesar de no ver estos necesarios y no tener una predisposición e iniciativa a la hora de estudiar, como se ve en las tantas veces que fue expulsada de una gran cantidad de institutos, como el Instituto Saavedra Fajardo, Dora entró en la escuela de aparejadores y náutica de Sevilla porque todavía no existía la Facultad de Bellas Artes y también porque lo consideraba una pérdida de tiempo. Por tanto, se confirma que ha sido una pintora con una formación autodidacta pero con influencia de otros grandes artistas dentro del ámbito del arte. Su falta de estudios no se tradujo en una ignorancia sino que destaca por su inteligencia, de la que está plenamente orgullosa, como se ve en alegaciones como “pero que fui campeona de ajedrez”.

A pesar del gran éxito que ha tenido como artista, Dora no ha buscado nunca en el arte algo más allá que la mera función de subsistir y tampoco cree que su trabajo como pintora sea un medio para mejorar la sociedad. Ella piensa que el arte es solo algo con lo que disfrutar, sin tener la intención de llegar a ningún tipo de complicaciones innecesarias. Por esto, no le da importancia a su obra, a pesar de que tantos premios le den el reconocimiento que se merece. Se le preguntó en la entrevista que si considera que el arte debe ser algo solitario o ha de hacerse en sociedad, para que algo tan neutro como el arte logre unir a una sociedad tan heterogénea. Ella alega que “se debe hacer arte bebiendo” volviendo a mostrar una vez más ese carácter tan único que tiene y reafirmando que dicho carácter, de ninguna forma ha sido cambiado y así lo muestra en su obra.

Como se ha dicho anteriormente, Dora no se considera artista y aparta toda la importancia que su obra merece, esta es una razón de que haya dejado de pintar, la falta de compradores se debe a que como ella dice “ahora solo pintan los mejores”, ya que ahora no tiene oportunidades de vender su obra y por eso alega que “ya no pinto más” y lo que le queda lo regala, sin obtener ningún beneficio económico, a pesar de que de esto haya hecho su oficio. Esto da su total indiferencia a cuando se le pregunta si desea ser recordada a lo que responde que “eso no me importa” aunque el valor de su obra, algo tan diferente y original que ha sido perseguido continuamente por Dora, por ejemplo, con sus gamas de colores tan singulares como se observa en algunas obras rompedoras de ella como “Picha Hut”. Cuenta lo valorada que ha sido su obra, por ejemplo la que estuvo en Murcia, llamada *La Unión*, “estaba todo el mundo loco con ella”, tanto fue así que desaparecieron partes de la escultura de la autora por el afán de tener una escultura de la envergadura de esta artista.

En la entrevista también se le pregunta sobre la razón de que su autorretrato y las pinturas de personajes femeninos tengan unos rasgos femeninos tan marcados, con una cadera y parte de arriba muy desproporcionadas respecto al resto del cuerpo, con una cintura pequeña. Dora contestó que si decidía utilizarse a ella misma como modelo para un obra suya se iba a auto representar lo más favorecida posible y por lo tanto, también la figura de la mujer en general, mostrando así el pensamiento que ella tiene de la mujer, como

alguien superior, y lo muestra gráficamente en sus obras exaltando las características más representativas de la fisiología de la mujer.

Muchas obras de Dora tienen un carácter satírico. Se le pregunta sobre una obra en concreto del Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena que consta de una escultura de un torero. Esta talla en particular la hizo porque Dora es una gran fanática de la Tauromaquia, dejando atrás todo tipo de sátira e ironía. Pero sí confirma que muchas estatuas y pinturas suyas critican la sociedad y pensamientos de esta con los que no está de acuerdo, como unas fotografías con mofa a la Guardia Civil. Los últimos conceptos a destacar de esta entrevista son las preguntas sobre el tema del feminismo. Gracias a los avances que ha tenido la mujer dentro del ámbito del arte, Dora no tuvo ningún problema a la hora de poder vender su obra, a pesar de que en la actualidad no pinte ni venda, ya que no le requiere ninguna necesidad. También esta artista, aún siendo mujer, fue y es valorada por la grandeza de su obra y alta complejidad de la técnica de esta. Todos estos cambios se han propiciado por la oleada feminista que ha habido durante los últimos años en España.

4. RESULTADOS

Ser mujer nunca ha sido algo fácil, en ningún ámbito. Simplemente por serlo ya suponía ser inferior y menos capaz que los hombres. Gracias a la continua lucha feminista, las mujeres han podido ganar tanto pequeñas como grandes guerras. Y, ya no solo a nivel social y político, como al conseguir el sufragio universal, sino con la aceptación de las mujeres en ciertas profesiones, como la mujer en el arte. A lo largo de los siglos la mujer ha ido avanzando dentro de este ámbito. Como punto de inicio, teniendo que estar estas bajo la tutela de un varón, como el ejemplo de Inés Salzillo, o directamente apropiándose este de sus obras, esto ha evolucionando a las artistas de la actualidad, como Dora Catarineu. Una mujer que ha utilizado el arte como un medio de subsistencia y ha hecho de este su profesión, y con lo que está plenamente orgullosa de ser lo que es, una exitosa mujer artista.

La evolución de la mujer en el arte, tanto observando los obstáculos e impedimentos que tenían, como las circunstancias que las rodeaban, ha sido totalmente radical. Para explicar esta evolución se tomará como punto de partida a una gran artista, pero poco reconocida del siglo XVIII, Inés Salzillo, hermana del imaginero murciano Francisco Salzillo, hasta llegar a la actual artista del siglo XXI, conocida por su carácter rompedor, tanto como su obra, ella es Dora Catarineu.

Viendo el ejemplo de Inés Salzillo, esta fue una mujer con un gran potencial, el cual se vio colapsado por la genialidad de su hermano y, por un taller familiar; en donde su cometido, el estofado, requería una gran maestría, se consideraba como un paso más dentro del acabado total de la escultura que salía del taller Salzillo. Tanta fue su genialidad a la hora de hacer su técnica, por la cual se consigue las decoraciones doradas que dan una sensación de tela brocada en los trajes, que hay hipótesis de que trabajó en el taller familiar Salzillo. Desde la muerte del padre, cuando el hermano mayor tuvo que llevar el control de la familia y el oficio, y todos tuvieron que colaborar en la economía familiar trabajando en el taller.

Inés no fue menos y colaboró con la técnica del estofado, que adornaba todas las tallas. Esto acabó cuando ella contrajo matrimonio, tuvo que dejar su trabajo para entregarse por completo a su marido y su casa. Esto era algo cotidiano en la época en la que vivió, por esto su periodo de trabajo en el taller se acaba aquí, teniendo casi con total seguridad que las obras posteriores a esta fecha no tuvieron nada de Inés Salzillo.

Desde esta artista murciana la historia del arte nos ha dado muchas otras artistas, que al igual que ella no tuvieron ningún reconocimiento, como Artemisa Gentileschi, la cual muestra en sus cuadros muchas escenas de abusos que sufrían las mujeres de su época, así se muestra en el cuadro de *"Susana y los viejos"*. Ya quién según la Biblia la casta Susana se está dando un tranquilo baño cuando dos viejos fueron a proponerle cosas deshonestas. La chica rechazó a estos, pero estos decidieron denunciarla por adulterio. Esto muestra lo que Artemisa sufrió en su juventud, una violación que desde entonces canalizó sus deseos de venganza por medio del arte.

Actualmente, esta artista es considerada de las más notables artistas del barroco italiano, y también, un adelantado del feminismo. Supo representar simbólicamente un esfuerzo de identidad, en una época que ser mujer en el mundo del arte estaba limitado a personajes bíblicos como Judith o Susana que fueron símbolos de lucha ante el patriarcado.

Otras artistas importantes del siglo XIX, son Ellen Thesleff, también Louise Breslau y Elizabeth Nourse. Estas mujeres ayudaron a la evolución de la mujer en el arte, trabajando como pintoras y mostrando y dando visibilidad a sus obras. Los cambios y progresos que tuvieron las mujeres en el arte no pueden entenderse sin los cambios sociales que estas consiguieron. Entre estos están; conseguir el sufragio universal, o ser aceptadas en multitud de trabajos. Se ha avanzado tanto respecto a este tema que se ha llegado hasta la actualidad, con una posición mucho más mejorada de las artistas femeninas. Aquí, entra el ejemplo de la actual artista Dora Catarineu. Una mujer que ha podido vender su obra y ha recibido el reconocimiento que merece.

Es notable el cambio que ha habido en el posicionamiento de la mujer en el arte, de estar oculta por un hombre a poder ser una exitosa artista. Pero este mundo todavía necesita cambiar mucho. *"Las estadísticas dicen que las mujeres forman el 60% del total de personas que tienen estudios de Humanidades y Arte, pero solo hay un 13'7% de obras realizadas por mujeres del 100% expuestas en los museos"* dijo Yolanda Domínguez. Esto se traduce que de las 1.600 pinturas que hay en el Prado solo seis están hechas por mujeres. Aquí se reafirma el brusco cambio y mejora que ha tenido la mujer en el arte, por su evolución en entornos cívicos, políticos y sociales y, claramente en entornos artísticos. A pesar de esto, las mujeres, en la actualidad deben seguir luchando por cuestiones que todavía les perjudican, como, y siguiendo la línea de este proyecto, aumentar la cantidad de mujeres en los museos hasta que estos números sean equivalentes.

5. CONCLUSIONES

Concluyendo este trabajo y en base de la evolución de la mujer en el arte, anteriormente explicada, se puede afirmar que la mujer ha avanzado a pasos agigantados en todos los entornos y ámbitos posibles, tanto en la ciencia, en la política, en lo social, etc. Pero, sobre todo, siendo lo que se valora en este proyecto, ha avanzado brutalmente en el arte por lo tanto se puede decir que la hipótesis del trabajo ha sido verificada.

La mujer ha pasado de tener que estar oculta en un nombre masculino, que le quitaba el reconocimiento que ella se merecía, bien porque era mujer y no se admiraba su arte, o más bien era lo más aceptado, que estos hombres se atribuyesen sus trabajos porque simplemente era lo normal, a poder crear incluso una marca bajo el suyo propio. Lo mayoritariamente regular, era que una mujer no pudiera tener éxito, solo por el hecho de que se pensaba qué estás eran inferiores y no podían hacer lo mismo que los hombres o

incluso algo mejor. Con esto verificamos uno de los objetivos y podemos decir que las líneas impuestas a la mujer en el arte si se han ido desvaneciendo a lo largo del tiempo.

Gracias a las tres oleadas feministas que ha habido a lo largo de la historia, esto se ha podido ir cambiando poco a poco. Hasta llegar al día de hoy, en dónde hay muchas mujeres exitosas, luchadoras y fuertes que han conseguido hacerse ver y escuchar en este ámbito. Esto ha sido posible gracias a numerosos cambios sociales, en su mayoría, propiciados por el movimiento que lucha por la igualdad de las mujeres.

El sentimiento principal que ha dado base al feminismo, y con lo que multitud de cambios se han realizado es el empoderamiento, que da fuerza, da poder, como el propio nombre indica, a las mujeres. Este hecho verifica también otro de los objetivos del trabajo afirmando que las oleadas feministas que han tenido lugar a lo largo de la historia han ayudado a visualizar más a la mujer en el ámbito del arte.

Este empoderamiento ha hecho posible que mujeres como Inés Salzillo se conviertan en mujeres como Dora Catarineu. Pero a pesar de todos los logros adquiridos y batallas ganadas, todavía quedan rasgos en nuestra sociedad de machismo y de pensamientos negativos hacia las mujeres. Desgraciadamente, en contraste a la última oleada feminista que ha habido, también en las últimas generaciones de adolescentes ha habido un resurgimiento del machismo, con cada vez más fuerza. Esto es algo que hace que se tambalee todas las cosas conseguidas con el esfuerzo de las mujeres del pasado.

Este machismo en los más jóvenes puede desencadenar en un retroceso al pasado y que se vuelva al prototipo de la mujer del siglo XVIII. En la pintura, escultura y arquitectura de los siglos pasados, las mujeres dejaron un gran legado que nadie recogió y, con el que ahora se está empezando, ya que empiezan a aparecer mujeres vendiendo su obra en galerías de arte y cuadros colgados en las paredes de los museos con firmas femeninas. Aunque el número de estos cuadros realizados por mujeres es bastante impactante si lo relacionamos con el siglo y época en la que vivimos, en dónde está tanto de moda y aceptado el feminismo, la cantidad de estos no es equivalente a lo que debería de ser una sociedad igualitaria.

Esto es lo que se debe conseguir en el futuro, la misma cantidad de cuadros colgados en las paredes de los museos de mujeres y de hombres, que será una traducción del reconocimiento que tengan ambos. El objetivo de ver si las cifras de obras vendidas se han igualado, no ha podido ser verificado, a pesar de haberse equilibrado la balanza.

6. BLIOGRAFÍA

Catarineu, D. *Mural Museo Arqueológico*. Recuperado de http://www.doracatarineu.com/museo_arqueologico_de_cartagena.php>

Catarineu, D. *Autorretrato*. Recuperado de <http://www.doracatarineu.com/futbolin/autorret.htm>>

Gentileschi, A. (1610). *Susana y los viejos*. Recuperado de [https://es.wikipedia.org/wiki/Susana_y_los_viejos_\(Gentileschi,_Pommersfelden\)#/media/Ar](https://es.wikipedia.org/wiki/Susana_y_los_viejos_(Gentileschi,_Pommersfelden)#/media/Ar)>