

Desde el Renacimiento, con el inicio de la búsqueda de la belleza como un ideal, el rol de la mujer en el arte se ha visto enfrentado en una constante dualidad, por una parte se han visto como objeto artístico o musas y por otra pequeña parte como artistas. Y es que gran parte de las obras a través de la historia son protagonizadas por mujeres, sin embargo, al hablar de artistas de sexo femenino es patente que casi no son mencionadas durante los primeros siglos del arte, por lo que podríamos pensar que apenas habían figurado.

Esta concepción en el arte es un fiel reflejo de la cultura y sociedad de la época, y es que cada corriente artística y los distintos periodos que han habido dentro de estos géneros van estrictamente ligados a la circunstancia que transcurre en la sociedad y han evolucionado a la par.

“Representar la belleza de un cuerpo significa para el pintor responder a exigencias tanto teóricas (¿que es la belleza?), como prácticas (¿que cánones, que gustos y costumbres sociales?)” (1)

En la época renacentista es donde la figura femenina comienza a ser tendencia como protagonista de las obras pictóricas, donde su belleza e ideal de mujer traspasa al individuo y se convierte en un canon pictórico que representa al género mujer, alimentado por la tradición cristiana del Renacimiento.

En los años 70 surge la segunda ola del feminismo en estados unidos, consigo trae un desarrollo en el diseño gráfico y tipográfico como históricamente se han desarrollado estas áreas y han sido cruciales para los movimientos políticos y sociales. Pero además trajo consigo la revolución de movimientos estudiantiles que buscaban visibilizar el trabajo femenino en el mundo del diseño. Sheila Levrant de Bretteville fue una diseñadora pionera en la construcción del sistema académico de ese entonces buscando implementar programas que buscarán apuntar a un cuestionamiento en los estudiantes sobre problemáticas sociales y culturales, la creación del edificio the Woman’s Building en Los Ángeles en 1973 junto a Judy Chicago y Arlene Rave fue crucial para generar los programas de estudio ya que contaba con un curso para mujeres en el diseño gráfico.

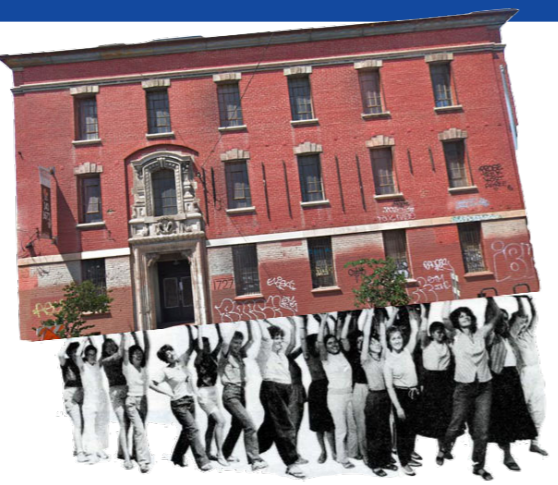
FINALMENTE EL ROL DE LA MUJER EN EL ARTE HA DEPENDIDO DE LOS CUESTIONAMIENTOS SOCIALES, Y ESTE HA CRECIDO EN CONJUNTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD. PASAMOS DESDE UNA MUJER QUE ES UTILIZADA DESDE SU BELLEZA HASTA LA MUJER QUE EMPIEZA A GENERAR UN ESPACIO EN EL MUNDO DE LAS ARTES Y EL DISEÑO A PARTIR DE SU ROL SOCIAL DEL DISEÑO DOMÉSTICO. ESTA EVOLUCIÓN Y CAMBIO ES DADO CUANDO ESTA SE DA CUENTA DEL ESPACIO QUE LA SOCIEDAD LE OTORGABA Y COMO PODÍA UTILIZARLO A SU FAVOR PARA AMPLIARLO Y CRECER A PARTIR DE ESTE PARA PODER GANAR UN ESPACIO VISIBILIZADO Y EN POTENCIA.

MÁS QUE MUSAS

Esta visión de la realidad impuesta por una sociedad patriarcal comienza a derrumbarse con la irrupción de los primeros movimientos feministas a comienzos del siglo XX que defendían la igualdad de derechos e intereses de la mujer, lo que fue provocando un cambio en la estructura social. Las vanguardias artísticas terminan por romper las normas del academicismo y nuevas fórmulas de arte comienzan a ser expuestas en salones independientes atrayendo así a más mujeres artistas.

El aprendizaje de las principales disciplinas artísticas siempre se ha llevado a cabo en un espacio y entorno público, espacio que ha sido prohibido de cierta forma para las mujeres por siglos. Por ejemplo, era impensable que los profesores de arte aceptaran alumnas en sus talleres, por lo que la mayoría de mujeres artistas utilizaban pseudónimos masculinos o trabajaban bajo el nombre de sus esposos, lo que demuestra la igualdad de capacidades para realizar obras.

Catherine Beecher fue una de las pioneras rediseñando las cocinas, lavanderías, cuestionando los espacios y sus dimensiones y organizandolos de manera eficaz, esto abrió una puerta y un cuestionamiento sobre el diseño doméstico, sobre sus objetos, espacios y contribuciones para alivianar la carga que se le otorgaba en las tareas domésticas a la mujer.

“No hay un aspecto de la economía doméstica, que más seriamente involucre la salud y el confort diario de todas las mujeres americanas, que la adecuada construcción de la casa”.

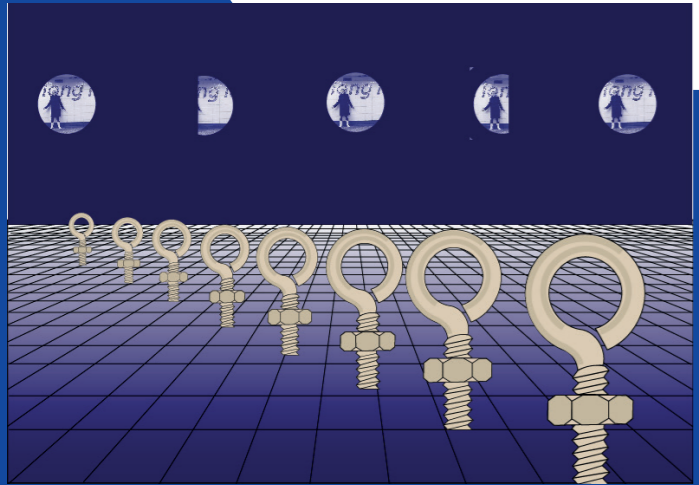
Catherine Beecher, Treatise on Domestic Economy (Hacker Art Books, 1970)

Para ver la evolución del rol de la mujer en el arte, es importante plantearse que dentro de esta pregunta implícitamente trae consigo una lucha por parte de las mujeres en apoderarse de los espacios públicos estudiantiles y laborales. Como se mencionó anteriormente, no hay que olvidar que antiguamente diversas mujeres sí se encontraban en el mundo de las artes pero debían ocultarse tras pseudónimos masculinos para protegerse tanto a ellas como a su obra, el valor de la obra en aquella época no solo se hacía valer por esta misma sino además por quien la había realizado. Aun así hay mujeres que lograron con el paso del tiempo y sus dificultades crear una apertura para las mujeres en el mundo de los oficios.

Un ejemplo de aquello son las Antropometrias de Yves Klein, quien por un momento en la historia, revolucionó el rol ancestral de la mujer en el arte recalculando la forma de pintar el cuerpo femenino. Klein aplicaba color sobre el cuerpo desnudo de la mujer con una brocha, y ella era misma quien se tumbara sobre el lienzo dejando la impronta de su cuerpo como obra de arte convirtiéndose en un “píncel humano” como lo llamaba Klein, quien sostiene que las mujeres en cuestión son las autoras, las herramientas y las formas representadas al mismo tiempo.

Sin embargo estos seguían siendo casos escasos y pocos conocidos, por lo cual para lograr este cambio a una mayor escala ellas debieron tomar las riendas de cómo la sociedad las veía y tratar de cambiar esa imagen. Esto trae consigo movimientos socio-culturales que se plantean y manifiestan sus inquietudes sobre los problemas sociales. El feminismo fue clave para generar una lucha para tener acceso a estos espacios en diferentes áreas laborales.

En el siglo XIX en el mundo del diseño se vio un déficit en el diseño de hogar debido a la falta de comprensión de los deberes al verse alejados de las tareas domésticas las mujeres debieron exponer sus problemáticas a las cuales los diseños no responden.

"SIGNIFICÓ LA ACEPTACIÓN DE DISCURSOS ALTERNATIVOS Y PERIFÉRICOS EN OPOSICIÓN A LOS DISCURSOS MONOLÍTICOS DEL MARXISMO, EL PSICOANÁLISIS O EL ESTRUCTURALISMO. ENTRE ELLOS SE ENCONTRABA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE LAS MINORÍAS CULTURALES, DE OTRAS RAZAS QUE NO FUERAN LA BLANCA Y LAS MUJERES"

CAMPI, I. , ¿EL SEXO DETERMINA LA HISTORIA?, (2010)

FEMINIST DESIGN IS AN EFFORT TO BRING THE VALUES OF THE DOMESTIC SPHERE INTO THE PUBLIC SPHERE; FEMINIST DESIGN IS ABOUT LETTING DIVERSE VOICES BE HEARD THROUGH CARING, RELATIONAL STRATEGIES OF WORKING AND DESIGNING. UNTIL SOCIAL AND ECONOMIC INEQUALITIES ARE CHANGED, I AM GOING TO CALL GOOD DESIGN FEMINIST DESIGN. LUPTON, E; DE BRETTEVILLE, S. REPUTATIONS: SHEILA LEVRANT DE BRETTEVILLE. EYE MAGAZINE (1993)

Bibliografía

<https://www.coam.org/media/Detail%20Files/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100/2000-2008/docs/revista-articulos/revista-arquitectura-2005-n3-40-pag28-37.pdf>
http://scielo.senescyt.gub.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2588-093420170002000077
<https://www.elmostroador.cl/noticias/opinion/2020/03/03/el-rol-de-la-mujer-en-el-arte/>
<https://www.forummexico.mx/arte/mujeres-en-la-historia-del-arte/>
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/sarda_t/sources/sarda_t.pdf
<https://historia-arte.com/obras/antropometria>
<https://latferm.org/arquitectura-feminista-hacer-una-fisura-en-el-hormigon/womans-building-2/>
<http://thewomansbuilding.org/history.html>

MÁS QUE

MUSAS