

Santas y virgenes

Mujeres

frente al espejo

Género y museos

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

75 INBAL
INSTITUTO NACIONAL
DE BELAS ARTES Y LITERATURA

BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS

- En este segundo cuadernillo de **MUJERES FRENTE AL ESPEJO**, te invitamos a explorar la visión de las mujeres en la época Novohispana. Los temas que abordaremos tienen que ver con los arquetipos femeninos planteados por la iconografía religiosa y su proyección en la vida cotidiana de la mujer novohispa.
- Abordaremos tres cuadros desde el enfoque: **Santas y vírgenes**. *Retrato de Dama* de Baltasar de Echave Orio. *El matrimonio místico de santa Catalina de Alejandría* de Luis Juárez y *Los desposorios de la Virgen y san José* de Cristóbal de Villalpando que nos hablarán de los temas predominantes durante el periodo Novohispano y del arte sacro.
- Realizarás activaciones y reflexiones que te permitirán tener otra perspectiva sobre los modelos femeninos en esta época y en contraste con los contextos sociales en el presente, a través del arte.

NUESTRO PUNTO DE OBSERVACIÓN:

LA PINTURA NOVOHISPANA

- El arte novohispano, abarca varios siglos (XVI al XVIII). Sus modelos iconográficos integran elementos vinculados con la religión y con grandes movimientos estilísticos: manierismo, tenebrismo y el barroco.
- La pintura novohispana tenía también un carácter didáctico, ya que servía como vehículo de enseñanza de los principales elementos de la religión. El carácter dramático también formaba parte de los temas religiosos y seculares.
- El arte (arquitectura, escultura y pintura) novohispano floreció al servicio de la Iglesia Católica y de las monarquías que profesaban esta religión. Por otra parte, los artistas novohispanos se centraban en las formas naturales, los espacios, los colores y las luces, pues buscaban sorprender al espectador, además de reafirmar las doctrinas tradicionales de la iglesia.
- El español Baltasar de Echave y Rioja introdujo sorprendentes efectos de textura en la pintura de Nueva España.
- De este período destaca Cristóbal de Villalpando, quien es considerado por muchos el pintor más sobresaliente del barroco en México. Muchas de sus obras son de proporciones heroicas, altamente imaginativas con colores brillantes y llenas de energía.

INDAGACIÓN

PENSAMIENTO CRÍTICO

Preguntémonos

PEDAGOGÍA SOCIAL

Hablar en las aulas de las mujeres y sus vidas, de lo femenino

FEMINISMOS

Santas y vírgenes

¿Qué vemos en ésta obra?

DESCRIPTIVO

Conocimientos previos

¿Cómo se destacan sus virtudes?

EXPOSITIVO

¿Qué nos dice de la sociedad novohispana?

NARRATIVO

Memoria individual y colectiva

¿Qué relación tiene con el presente y las prácticas sociales actuales?

ARGUMENTATIVO

Deconstruir el pensamiento sexista y patriarcal que permea el mundo Novohispano

Observación, escucha y diálogo

ENFOQUES

1. Emotivo
2. Argumental
3. Simbólico
4. Técnico

CONTACTO

SENSIBILIZACIÓN

ACTIVACIÓN

REINTERPRETACIÓN

INDAGACIÓN

- En la obra *Matrimonio místico de santa Catalina de Alejandría* de Luis Juárez, se reconstruye una escena de "matrimonio místico", algo que es muy familiar en la pintura novohispana; una representación de carácter victorioso e imitable para aquellas mujeres que aspiraban a la vida monástica.
- La osadía de la joven cristiana le costaría el martirio. El emperador incapaz de debatir a Catalina en sus sabios argumentos, puso frente a ella un gran número de filósofos y sabios que intentaron convencerla del error de sus palabras.
- Lejos de conseguirlo, muchos de ellos fueron incluso convencidos por Catalina y convertidos de inmediato a la fe cristiana.

- ¿Qué sucede en esta escena?
- ¿Cuál crees que sea el diálogo establecido entre Catalina y el niño Jesús?
- ¿Qué sentimientos te provocan la pintura?
- ¿Por qué crees que Luis Juárez quiso destacar este aspecto?
- ¿Qué simboliza este matrimonio místico de Catalina para la sociedad Novohispana?

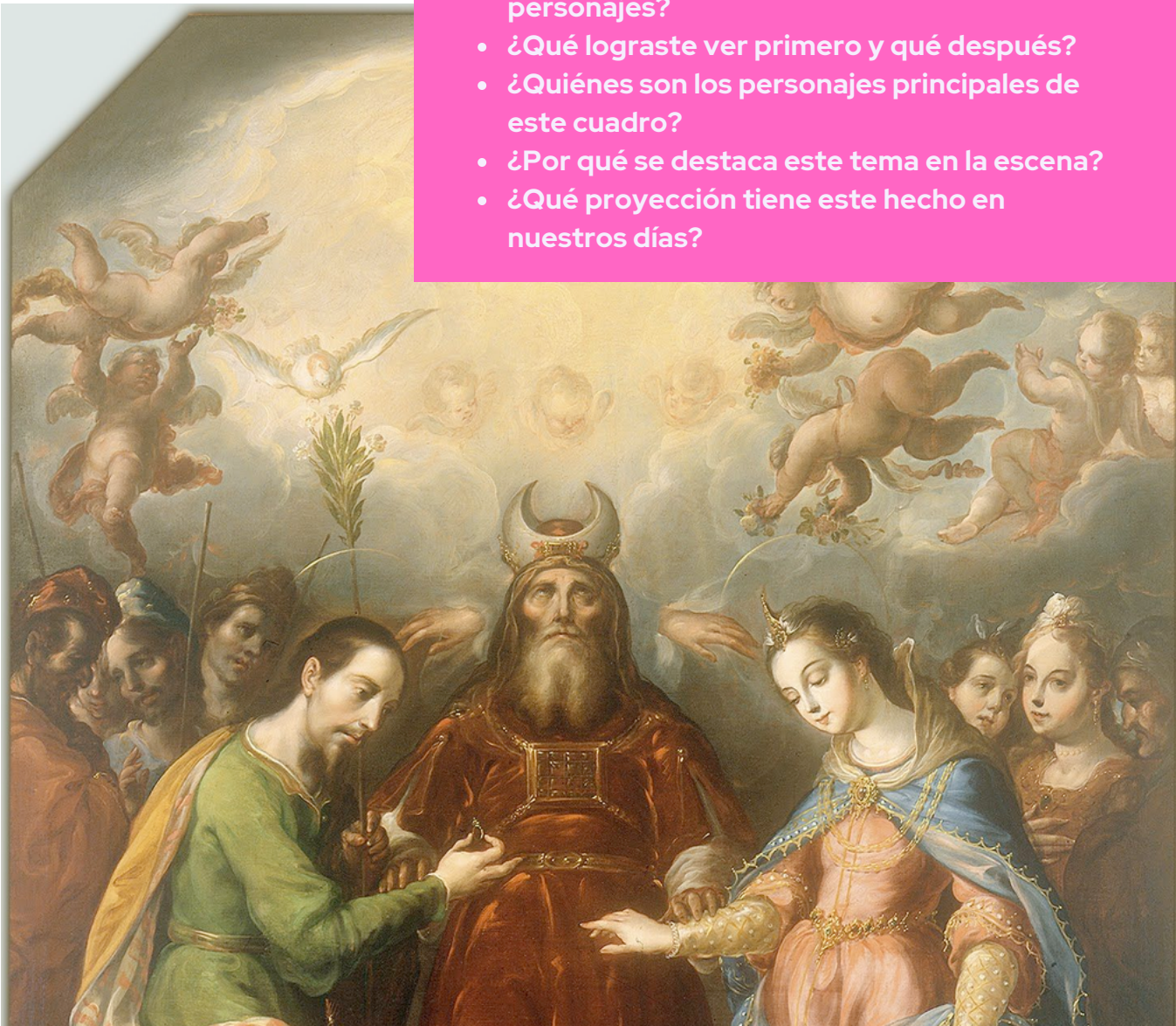

- *Los desposorios de la Virgen y san José*, de Cristóbal de Villalpando tiene un gran detalle en las texturas de las telas de los trajes, las rosas, los ángeles, la tersa piel de los personajes, así como la alfombra a sus pies y el cielo en el rompimiento de gloria.
- Su composición vertical destaca a tres personajes centrales colocados en un formato triangular que los une entre sí.
- Un hombre de edad madura con una barba blanca, sombrero de media luna hacia arriba, túnica rojo carmín con un refajo bordado en blanco; tal parece un sacerdote en una ceremonia de boda y toma de la mano a cada uno de los otros dos personajes.
- Del lado derecho, una mujer joven, de unos 20 años, parece ser la Virgen. De piel muy blanca y rostro suave, mira delicadamente hacia el piso, está vestida con una túnica rosada con mangas blancas y un cinturón dorado que se ciñe perfectamente a su cintura, además porta un manto azul con terminaciones de encaje y un broche dorado.

INDAGACIÓN

- En el otro extremo, vemos a un hombre de mediana edad, parece ser José. Es delgado y tiene barba, porta una túnica color verde claro con remates bordados en el cuello y un manto café claro de doble vista. En la mano derecha tiene un anillo para ser colocado en el dedo de su futura esposa.
- Se muestra a un grupo de personas que parecen acompañarlos. A sus pies una alfombra drapada en colores rojo, verde y dorado que está llena de rosas que dejaron caer cinco pequeños angelitos que se encuentran en la parte más alta del cuadro. En el cielo parece formarse una cúpula de luz que se conoce como entrada de gloria, ahí observamos, entre las nubes, más ángeles y una paloma blanca.

- ¿Qué emociones parecen tener los personajes?
- ¿Qué lograste ver primero y qué después?
- ¿Quiénes son los personajes principales de este cuadro?
- ¿Por qué se destaca este tema en la escena?
- ¿Qué proyección tiene este hecho en nuestros días?

INDAGACIÓN

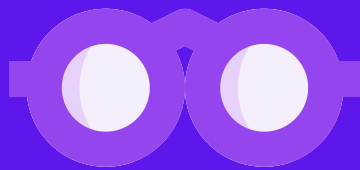
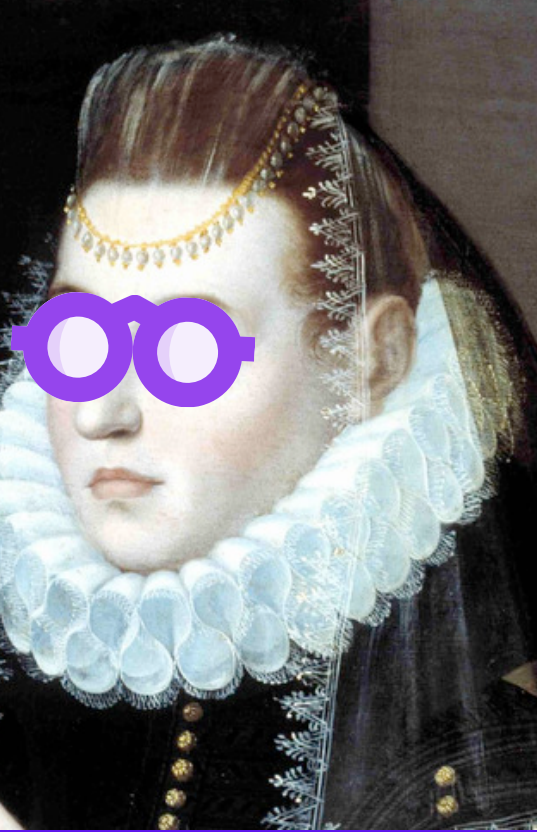
- ¿Qué emociones parece tener el personaje?
- ¿Qué preguntas te gustaría hacer a Baltasar de Echave sobre esta obra?
- ¿Cómo puedes averiguar por qué los artistas pintaron obras de este tipo durante el Virreinato?

- En la obra *Retrato de Dama* de Baltasar de Echave Orio, vemos a una mujer que formó parte de la alta sociedad novohispana. Su atuendo habla de una holgada posición económica, su gesto devocional y solemne permite asociarla con una donante, por medio de la ofrenda de una imagen.
- Hacia el año 1600, se produjeron retratos de corte, en donde las mujeres aparecen con peinados elevados y el cabello ensortijado, que distinguía a las damas de la corte.
- La mirada femenina se dirige hacia una imagen sagrada ausente, enfatiza un tipo de retrato del alma: devoción acentuada con las manos y amabilidad de carácter, fueron considerados como característicos femeninos de las virtudes de la retratada.

- El poder de su sexualidad y su papel reproductivo debe ser controlado para conservar el orden social dentro de los parámetros fijados por la sociedad.
- Una mujer debe ser buena y parecerlo; la buena reputación es el bien más frágil por una conducta "aparentemente" ligera que provoque murmuraciones.
- La Iglesia mantuvo todavía durante el siglo XIX la tradición virreinal, de gran importancia en la vida de las mujeres.
- El concepto de la virginidad y de la vida consagrada a Dios es uno de los más puros ideales de la Iglesia. Los conventos servían de contenedor de mujeres solteras de las clases altas, cuando trasgredían las normas.
- De acuerdo a la perspectiva masculina y eclesiástica novohispana, la mujer personifica los ideales religiosos que les exigían: abnegación, servicio a los demás y resignación silenciosa ante el dolor, el sufrimiento y los malos tratos.
- Palabras como casta, soltera, doncella, podrían tener diferentes significados a lo largo de los siglos coloniales (Gonzalbo Aizpuru, pp. 29 y 283)
- Durante el virreinato, los hombres consideraban que la mujer debía ser religiosa, reforzando lo moral como un tipo de control de la mujer.
- La necesidad de educar a las mujeres se enmarca en el concepto paternalista de una sociedad que busca cumplir sus propias metas pero no se piensa en las metas personales o individuales que podría tener la mujer para mejorarse a sí misma.

GAFAS VIOLETA

- ¿Quiénes son las personas en las que confías para hablar acerca de virginidad y matrimonio?
- ¿Qué ha implicado la castidad y santidad representada en estas obras novohispanas para las generaciones de mujeres en la actualidad?
- ¿Qué consecuencias implicaba para las mujeres salir de la norma establecida socialmente?
- ¿Qué expectativas propias tenían las mujeres durante el virreinato?
- ¿Qué estereotipos se conservan hoy en día en relación a la conducta de las mujeres en sociedad?
- ¿Cómo se gestaban las violencias hacia las mujeres al interior de la propia familia?
- ¿Qué novelas, cuentos, obras de teatro, pinturas y comerciales exaltan estos estereotipos?

Reflexionar

gafas violeta

Pistas para la interpretación, el análisis colectivo, la transformación de nuestras prácticas sociales, la crítica de las mismas.

RELIGIÓN

ESTEREOTIPOS

IMPOSIBLE IGUALDAD

MODELOS
ICONOGRÁFICOS

EXPOSITIVO

Representación de las élites virreinales

Peso moral

MODELOS
FEMENINOS

Temas a abordar
en el arte
Virreinal

DESCRIPTIVO

PATRIARCADO

IDEALIZACIÓN

Diferencia entre las mujeres de la capital y las de provincia

Culpas,
restricciones y
castigos

NARRATIVO

¿Cómo se ve el mundo femenino desde la religión?

Estereotipos, igualdad y equidad de las castas: peninsulares, mestizas, criollas, mulatas e indias.

¿Cuáles son los pesos que se heredan a las nuevas generaciones?

ARGUMENTATIVO

Matrimonio indisoluble

Control de la virginidad de las mujeres

DESPATRIARCALIZAR

PREJUICIOS

Las mujeres y las prácticas sociales como el matrimonio.

INSTAGRAM DEL ARTE

- Imagina que eres una de las mujeres representadas en estas obras. Integra tu foto a la obra y súbela al Instagram del museo.
- Si no tienes una cuenta, puedes descargar la plantilla y crear tu foto.
- No olvides etiquetar a @munalmx

- ¿Cómo te gustaría que te pintaran?
- ¿Qué elementos te gustaría tener en tu obra?
- ¿Qué tipo de vestimenta utilizarías?
- ¿Qué cambiarías en tu representación?

- ¿Qué pondrías en la descripción de tu Instagram?
- ¿Cómo visualizas a estas mujeres en Instagram?
- ¿Qué tipo de publicaciones podrían realizar?

marzo de 2022

ROMPER EL ESTEREOTIPO

¿Cómo romperías el estereotipo de Virgen y Santa?

Integra rostros o frases en estas mujeres

