

Mujeres

Frente al Espejo

Género y museos

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

75 INBAL
INSTITUTO NACIONAL
DE BELLAS ARTES Y LINGÜÍSTICA

¡HOLA A TODAS Y TODOS!

Les damos nuevamente la bienvenida a **MUJERES FRENTE AL ESPEJO:**

En este fascículo abordaremos el tema: "feminismo y mitología" ejemplificados con tres obras: *Dalila llama a los Filisteos para entregarles a Sansón*, 1851 de José Salomé Pina, *El juramento de Bruto*, 1857 de Felipe Santiago Gutiérrez y *La caridad Romana*, 1873 de Luis Monroy, para reflexionar sobre ellas.

La mitología integra también, algunas figuras femeninas en sus referencias escritas, verbales y visuales, reflejan narrativas que se plantean como referentes de una cultura o grupo social.

Otras rompían con esta percepción estereotipada, mostrando cualidades atribuidas normalmente al varón, como astucia, fortaleza, honor, tenacidad, etc.

Reflexionaremos sobre cómo estas mitologías se proyectan al presente y forman parte del ideario cotidiano de las mujeres del siglo XXI.

¡Comenzamos!

NUESTRO PUNTO DE OBSERVACION

LA PINTURA HISTÓRICA

- Durante el siglo XIX la Academia de San Carlos desarrolla en sus cátedras la distinción del llamado **género pictórico de historia** como uno de los motivos de mayor interés para los estudiantes y el otorgamiento de premios cada año, al tratar de representar escenas de eventos de la historia religiosa y de la historia antigua o contemporánea.
- La **pintura de historia** era considerada un género "mayor" en las academias del mundo.
- Pelegrín Clavé como director de la Academia, formó a estudiantes e introdujo las bases de la pintura moderna, un cambio del clasicismo a las obras con imágenes de lo mexicano.
- Las **obras de historia** representaban acontecimientos recientes, así como acontecimientos mitológicos, romanos, o griegos.
- Se intentaba representar una idea o una historia en el cuadro, narrar un relato valiéndose de figuras humanas, animales, objetos, etc.
- Tenían por objetivo resaltar el valor moral del acontecimiento y el personaje representado.
- Generalmente eran cuadros de grandes dimensiones, usualmente, decoraban los espacios públicos, edificios de gobierno o palacios.
- Los artistas debían esforzarse por destacar, para ganar reconocimiento, favor del público o el ingreso en las academias de pintura de Europa.
- Los artistas debían tener conocimientos de otros géneros, como el retrato o el paisaje, así como nociones de historia, literatura y religión.

INDAGACIÓN

- ¿Cuál es la historia representada en esta obra?
- ¿Quién es el protagonista?
- ¿Qué percepciones te provocan los personajes presentados en la obra?
- ¿Conoces la historia de Sansón?
- ¿Qué dice la vestimenta de los personajes de sus estratos sociales?
- ¿Qué parte de esta narración está representada en esta escena?
- ¿Qué valores consideras que representan a cada uno de los personajes?
- ¿Qué reflexiones trae a nuestra sociedad?

- En la obra *Dalila Llama a los Filisteos para entregarles a Sansón, 1851* de José Salomé Pina, encontramos en medio de su alcoba a Dalila que deja al descubierto parte del pecho, gira la cabeza para llamar a los filisteos, mientras toma un mechón de la cabellera de Sansón, adormecido a los pies de su amante, desnudo y vulnerable.
- La historia de Sansón y Dalila fue fuente de inspiración para la literatura, la música y las artes.
- La pintura de Pina podría haberse interpretado con cierta intención educativa, al ejemplificar su inclinación por las mujeres y los placeres sexuales que fueron los que lo llevaron finalmente a su destrucción.
- La historia de Sansón y de Dalila encarnó durante siglos el recóndito temor masculino de ser arrastrado por el poder sexual de la mujer y fue usada como una amonestación contra el peligro que podía representar la seducción femenina.
- Dalila como "la traicionera filistea", formó parte de aquellas "mujeres fatales" que ejercían su poder: por su belleza, hechizos y sobre todo su potencial sexual que arruinan la existencia de sus víctimas (mutilarlos o llevarlos a la muerte).
- Hay una asociación moralista entre el vino y la lujuria que queda manifiesta también en la pintura.

INDAGACIÓN

- ¿Qué crees que sucede en esta obra?
- ¿A qué época nos lleva el autor del cuadro con este tema?
- ¿Qué relación hay entre los personajes que aparecen en el cuadro?
- ¿Qué historia nos narra esta obra?
- ¿Qué emociones, sensaciones y sentimientos te provoca?
- ¿Conoces alguna escena u obra similar de la actualidad?
- ¿Te identificaste con el personaje femenino?

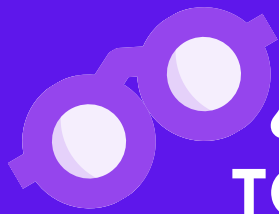
- La historia de Lucrecia, virtuosa dama romana, ha sido uno de los pasajes clásicos de la civilización romana relatado por Ovidio y por Tito Livio, por ejemplo, modelo de castidad y virtud que ocasionó la caída de la tiranía de sus monarcas, los Tarquinos.
- Su imagen fue utilizada por las mujeres casadas o casaderas como referente de estatus moral.
- Lucrecia fue una hija bondadosa y una esposa fiel, fue una mujer bella, y sencilla.
- El rey Sexto Tarquinio al ver a Lucrecia quedó cautivado por su belleza, aprovechando de la ausencia en su casa de su esposo Colatino y su padre Lucrecio, la violó.
- Lucrecia manda una carta para que volvieran a casa su padre y su marido Colatino, acompañados por Lucio Junio Bruto.
- Lucrecia toma un cuchillo y se lo clava en el corazón, en un ejemplo de virtud romana, con respecto a su fidelidad conyugal. Solo la muerte la permitirá recuperar el pudor perdido y demostrar su fidelidad y su integridad.
- Lucio Junio Bruto al encontrarla con el puñal ensangrentado, jura vengar la violación y muerte de Lucrecia y librar a Roma de la tiranía de los Tarquinos.
- La composición muestra una división binaria: una mitad beligerante y activa (la tensa figura de Bruto) y la otra contemplativa e inerte (el grupo de Lucrecia agonizante); es decir, una sección "masculina" y otra "femenina".

INDAGACIÓN

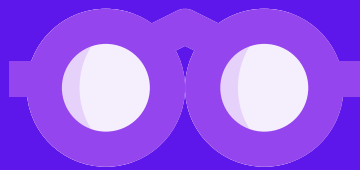
- ¿Qué elementos de la pintura llaman tu atención? ¿Por qué?
- ¿Qué te dicen los rasgos expresivos de los personajes?
- ¿Qué emociones, sensaciones y sentimientos te provoca la obra?
- ¿Te imaginas lo que sucede en la escena?
- ¿En dónde se encuentran los personajes?
- ¿Cuáles crees que fueron las razones que llevaron a amamantar a Cimón, su padre?
- ¿Por qué las virtudes son representadas por mujeres?

- *La caridad Romana*, 1873 de Luis Monroy toma un tema de la historia antigua para ilustrar una virtud cristiana.
- La historia del viejo Cimón y su hija Pera. El anciano fue condenado por el senado romano a morir de hambre, habría perecido, si su hija, en sus visitas, no le hubiera alimentado con la leche de sus pechos".
- La escena cumple la doble función de representar el mandato hecho por Jesús de dar de comer al hambriento y el de visitar a los presos, según quedó consignado en el evangelio de Mateo en la profética visión del Juicio Final.
- Pera en una de sus visitas fue descubierta por un carcelero quién contó al senado romano su gran acto de caridad, y decidieron liberar a Cimón de la condena.
- Durante el barroco pasó a formar parte del repertorio visual. La pintaron Rubens, Louis Dubois y otros artistas, Caravaggio la incorporó al tema cristiano de "Las siete obras de misericordia", en un gran cuadro para la iglesia napolitana del Pio Monte de la Misericordia.

¿CUÁL ES LA CONSTRUCCIÓN EN TORNO A LOS MITOS Y LA MUJER?

- **La mitología** también integra algunas narraciones protagonizadas por diosas, heroínas o seres fantásticos, que explican o dan sentido a determinados hechos que forman parte del relato popular y la impronta que han dejado en el imaginario colectivo.
- A lo largo de la historia, los mitos posicionan **arquetipos universales**, en este caso los femeninos se encuentran **entre lo divino**, virtuoso (algunas luchan contra los tópicos de género), **y lo profano** representado por lo diabólico, la perdición o la maldad (como trasgresoras de la norma).
- El mito ha **legitimado discursos** asociados a construcciones morales de lo masculino y lo femenino en ámbitos como: familia, político, social, sexual, individual, económico, etc., y pueden llegar a ser un factor de desigualdad.
- En la mujer, es común que impliquen nociones como caridad, pudor, sumisión o silencio.
- En este sentido, el feminismo hace una revisión de algunos mitos construidos que el saber popular ha conformado con una forma de hablar sobre las mujeres, promoviendo el machismo y la misoginia, y que detonan la desigualdad.
 - Mujer caritativa. *Caridad Romana*.
 - Castidad, fidelidad. *Lucrecia*
 - Mujer virtuosa: Fortaleza, Templanza, etc., *Las tres gracias*.
 - La mujer virgen y de fortaleza espiritual. *Juana de Arco*.
 - La mujer no debe expresar deseo sexual, y si lo expresa es producto de la perdición masculina. *Dalila*
- Las portadoras de desgracias, vengativas. *Medusa*
- Debe estar a la disposición del varón (tiempo, afecto, deseo, etc.).
- Modales = cómo sentarse, cómo vestirse, cómo hablar, qué decir, en qué tono, cómo caminar, con quiénes estar, etc.

GAFAS VIOLETA

- ¿Qué papel y valores crees que juegan en la vida de las mujeres estos mitos?
- ¿Qué diferencias y semejanzas reconoces entre las tres obras presentadas?
- Después de conocer la historia detrás de cada personaje femenino:
- ¿Qué emociones te provocan estos mitos protagonizados por mujeres?
- ¿Identificas rasgos de tu personalidad tuyos con los alguna(s) de ellas? ¿Cuáles? ¿Por qué?
- Elige un personaje de las tres obras presentadas anteriormente
- ¿Qué valores rescatas de estos personajes?
- ¿Qué refleja el vestuario que utiliza el personaje que elegiste?
- ¿Cuál de estos mitos sobre la mujer reconoces todavía en la actualidad?
- ¿Qué harías tú en el lugar de Dalila, Lucrecia o Pera?

Nombre:

Fecha:

MITOS CONTEMPORÁNEOS

Escribe una historia que narre uno o varios mitos sobre lo que las mujeres actuales pueden ser o hacer, etc.

¿Qué personajes incluirías? ¿Cuál sería el climax y su desenlace?

Escríbelo en las líneas a continuación.

¿Qué crees que los origina? ¿Siguen siendo mitos en la actualidad?
¿Por qué? Escribe tus reflexiones en el espacio de abajo.

**8 de marzo de
2022**

CARTEL

Dedica un mensaje a tú yo de hace 10 años, ¿Qué le dirías sobre los mitos femeninos en los que creías?

Usa imágenes, palabras clave, incluso música para reforzar tu mensaje.

