

MUJERES EN LA HISTORIA: ARTE, CIENCIA Y EDUCACIÓN

3

PEDAGOGÍA CRÍTICA **Mujeres en el arte y la literatura**

MUJERES EN LA HISTORIA: ARTE, CIENCIA Y EDUCACIÓN

PEDAGOGÍA CRÍTICA Mujeres en el arte

Título:

Mujeres en el arte.
Pedagogía crítica

Autoría:

Soler Ortiz, Seila Aixa
González Benito, Nuria
Buenadicha Gómez, Francisco Javier
Cubillo León, Rodrigo
Téllez Jiménez, Eduardo
Aliaga Aguza, Laura María
Salinas Santos, Jorge
Entidad editora:
Universidad Isabel I

Unidad responsable:

Unidad de Igualdad – Universidad Isabel I

Año de publicación:

2025

Lugar de publicación:

Burgos, España

Colección o serie:

Mujeres en la Historia: Arte, Ciencia y Educación

ISSN / DOI:

xxxx

Financiación:

Proyecto desarrollado en el marco del Objetivo de Igualdad de la Universidad Isabel I, con financiación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, conforme a la Orden FAM/595/2024, de 14 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género en Castilla y León.

Diseño y maquetación:

Marta San Martín García

Tipo de recurso:

Material educativo abierto

Público destinatario:

Alumnado a partir de 15 años (ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad)

Palabras clave:

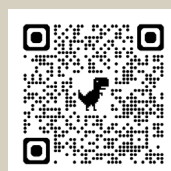
Igualdad de género, educación, historia, mujeres, innovación educativa, Castilla y León, coeducación

Licencia:

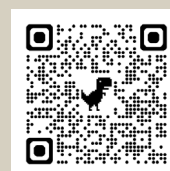
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

Uso libre para fines educativos y no comerciales, citando la autoría y la fuente.

Evaluación y mejora del material:

Encuesta
satisfacción
alumnado

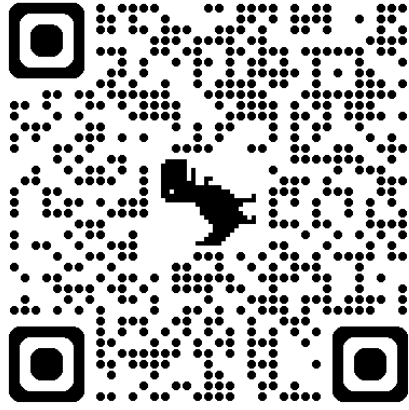
Encuesta
satisfacción
profesorado

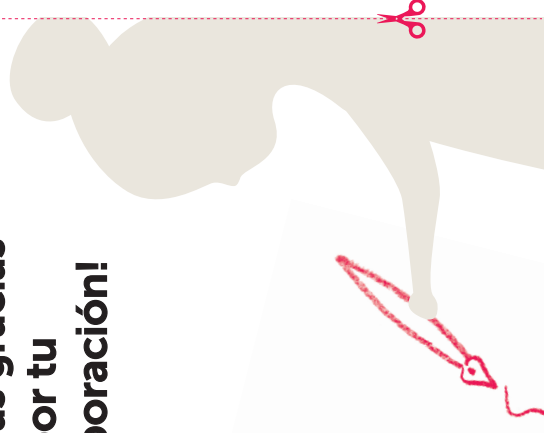
NOS
IMPULSA

Valora la actividad
(Docentes)

¡Muchas gracias
por tu
colaboración!

Pautas de impresión

A una cara

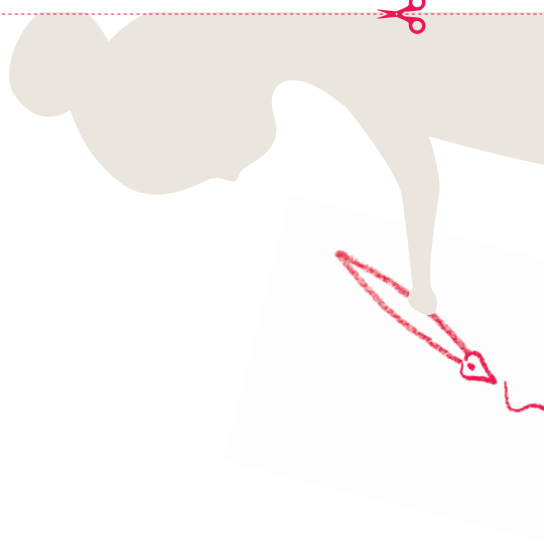
A4 - Pág. 1 - 4.

A3 - Pág. 5 - 6; 9 - 21.

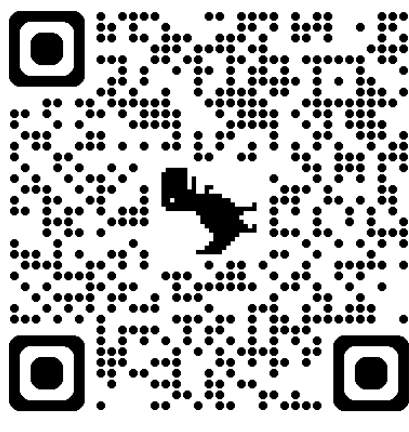
(Se recomiendan plastificar las páginas 11, 14, 17, 20 y 21 para mayor durabilidad)

Doble cara

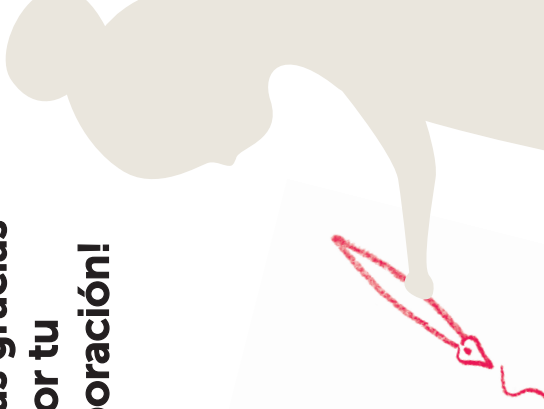
A4 - Pág. 7 y 8 (lado corto).

Valora la actividad
(Alumnado)

¡Muchas gracias
por tu
colaboración!

Esta dinámica busca fomentar la reflexión crítica del alumnado acerca de la representación y el papel de las mujeres en diferentes disciplinas artísticas (arquitectura, literatura, pintura, música...). A través de la observación, la formulación de hipótesis y el debate, se pretende que el alumnado tome conciencia de los sesgos históricos y culturales que han influido en la valoración de las mujeres creadoras y en su visibilidad en la historia del arte y la cultura.

1. Objetivo didáctico:

Promover la reflexión crítica y la conciencia de género en el ámbito artístico y cultural, analizando cómo se han construido la imagen y la participación de las mujeres en distintas disciplinas y cuestionando estereotipos y ausencias históricas.

2. Metodología:

- Activa y participativa, basada en el aprendizaje dialógico y la pedagogía crítica.
- Aprendizaje cooperativo y pensamiento crítico, a partir de la observación y el debate guiado.
- Se promueve la indagación y formulación de hipótesis a través de preguntas abiertas y análisis comparativos.
- El docente actúa como mediador del pensamiento más que como transmisor de información.

3. Duración recomendada:

1 sesión de 50-60 minutos. (Se puede ampliar a dos sesiones si se desea incluir una reflexión escrita o una puesta en común final más elaborada, e incluso se podría crear una sesión por cada póster).

4. Distribución del espacio:

Aula organizada en semicírculo o grupos pequeños para facilitar la interacción visual y el diálogo. Los pósters pueden colocarse en diferentes puntos del aula o proyectarse de forma secuencial.

5. Instrucciones del debate sugeridas:

1. Impresión de los pósters y su posterior colocación alrededor de la clase o, en su defecto, proyección de los mismos en dispositivos digitales.

2. Visualización inicial: el alumnado observará los diferentes pósters. Cada uno incluye preguntas-guía diseñadas para suscitar la reflexión crítica

3. Intervención docente: Dependiendo del arte a tratar y la dinámica:

- a. Algunas partes de los pósters se mostrarán ocultas para fomentar la curiosidad y la anticipación del alumnado.
 - b. Se irá preguntando, obra por obra, una serie de cuestiones: ¿creéis que fue realizada por un hombre, o por una mujer?, ¿creéis que este texto fue publicado con seudónimo masculino o femenino?, ¿conocéis a los personajes que aparecen representados?, ¿por qué lo pensáis?, etc.
 - c. Dependiendo de cada póster, el alumnado deberá pegar sus respuestas sobre las partes que aparecen ocultas para fomentar la participación.
 - d. A partir de estas hipótesis, y una vez reveladas las respuestas, se abrirá un diálogo que permita analizar conjuntamente las razones de las suposiciones iniciales, así como cuestionar los prejuicios y la forma en que se ha invisibilizado a las mujeres en la historia del arte y la cultura.
4. Debate crítico fina: a partir de las preguntas de cada póster, se abrirá un espacio de diálogo donde los estudiantes podrán contrastar opiniones, relacionar las diferentes artes y cuestionar los discursos dominantes sobre la presencia (o ausencia) de las mujeres en ellos.
 5. Actividad fina: como cierre de la dinámica, el alumnado recibirá un folleto resumen con información sintética sobre cada una de las disciplinas artísticas trabajadas. Aunque en este material no se incluyen todas las obras y artistas mencionados en los carteles, el contenido reúne los aspectos esenciales tratados durante los debates, permitiendo consolidar las ideas clave sobre la representación y el papel de las mujeres en las artes. Este folleto servirá como herramienta de síntesis y reflexión fina reforzando el sentido global de la actividad y facilitando la conexión entre los distintos debates desarrollados en el aula.

6. Rol del docente:

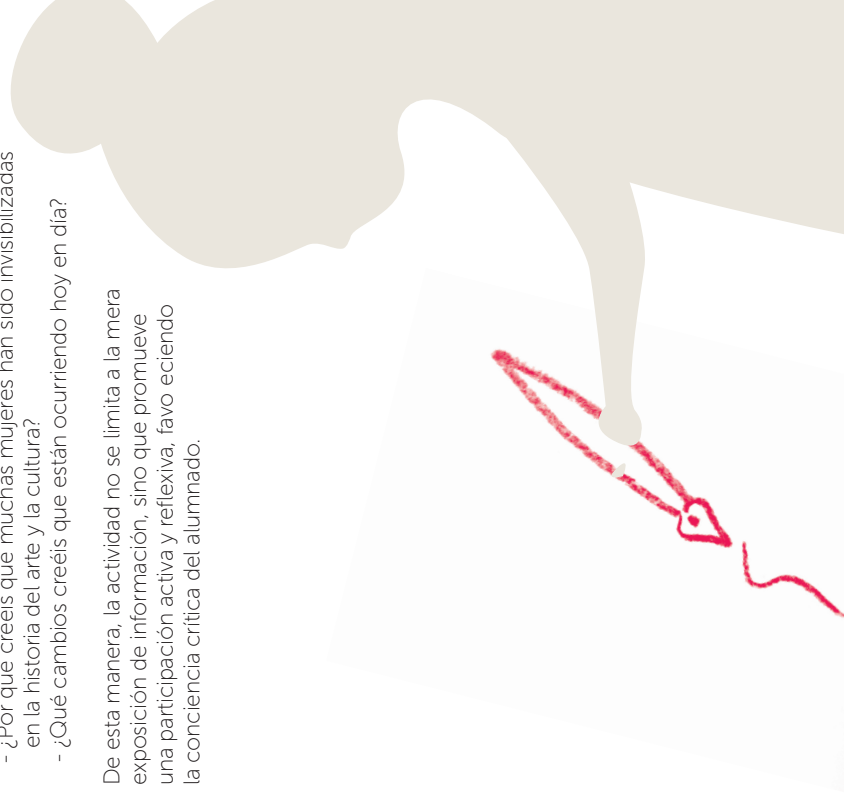
- Crear un clima de respeto y apertura que favorezca la expresión libre de opiniones.
- Guiar el diálogo con preguntas que inviten a profundizar y justificar las respuestas.
- Acompañar el proceso de descubrimiento, ayudando al alumnado a identificar sesgos o estereotipos sin imponer conclusiones.
- Facilitar la conexión entre pasado y presente, promoviendo una mirada crítica y actualizada.

7. Reflexión final:

Invitar al alumnado a sintetizar lo aprendido respondiendo a cuestiones como:

- ¿Qué ideas previas hemos descubierto que estaban condicionadas por estereotipos de género?
- ¿Qué artistas o creadoras desconocíamos antes de esta actividad?
- ¿Por qué creéis que muchas mujeres han sido invisibilizadas en la historia del arte y la cultura?
- ¿Qué cambios creéis que están ocurriendo hoy en día?

De esta manera, la actividad no se limita a la mera exposición de información, sino que promueve una participación activa y reflexiva, favoreciendo la conciencia crítica del alumnado.

1

Arquitectura y escultura

DEBATE

1. Mostramos el cartel en su conjunto con los nombres de los principales autores o atributos de las obras tapados.
2. Sin decir de quién son, preguntamos:
 - a. ¿Conocéis la obra?
 - b. ¿Quién creéis que fue la persona que la creó? ¿Creéis que la hizo un hombre o una mujer? ¿Por qué pensáis eso?
3. Después, se revela la autoría y el conflicto de atribución. Se puede continuar el debate sobre la base de estas preguntas:
 - a. Una vez explicamos que su obra fue atribuida a su maestro, padre, colega o asistente: ¿Por qué creéis que se atribuyó la obra al maestro/hombre/colega y no a la autora real?
 - b. ¿Qué papel juegan los prejuicios de género, la jerarquía maestro-discípulo o el poder institucional?
 - c. ¿Qué consecuencias tiene que una autora pierda su autoría? (en reconocimiento, en la historia, en el mercado del arte, en referentes para nuevas generaciones).
4. Para finalizar, bien en esta única dinámica o como reflexión general a los 4 debates y carteles, sería interesante plantear las siguientes preguntas:
 - a. ¿Creéis que hoy siguen existiendo estas invisibilizaciones?
 - b. ¿El talento individual existe "solo", o siempre hay redes, talleres, equipos?
 - c. ¿Qué diferencia hay entre colaboración legítima y apropiación del trabajo?
 - d. ¿Conocéis ejemplos actuales (cine, ciencia, música, videojuegos) donde el mérito de mujeres u otros colectivos haya sido atribuido a otros?

2

Mujeres pintoras

DEBATE

1. Mostramos el cartel en clase sin explicar nada al principio y tapando, por un lado el siglo, y por otro la palabra que le sigue y que caracteriza cada franja del póster.
2. Dejamos que el alumnado observe durante unos segundos y planteamos en voz alta, de manera abierta:
 - a. ¿Qué estáis viendo?
 - b. ¿Qué os sugiere la organización en tres franjas?
 - c. ¿Por qué creéis que los colores cambian de una parte a otra?
 - d. ¿Qué historia puede estar contando este cartel?
3. Escuchamos respuestas espontáneas, sin corregir todavía y, a continuación, haremos una lectura guiada de las imágenes. Para ello, vamos a dirigir la atención a cada franja, una por una, sin dar todavía nombres ni contexto:
 - a. Franja superior (sepia)
 1. ¿Qué os transmite esta parte?
 2. ¿Qué época creéis que representa?
 3. ¿Qué detalles indican el tipo de trabajo que realizaba esta mujer?
 4. ¿Por qué podría haberse asociado esta franja con la palabra 'invisibilidad'?
 - b. Franja central (blanco y negro) – Aquí aparece una figura femenina y, al fondo, una silueta masculina en sombra.
 1. ¿Qué relación puede haber entre ambas?
 - c. Franja inferior (colorida, moderna)
 1. ¿Qué cambia en esta parte respecto a las anteriores?
 2. ¿Por qué pensáis que aquí se utiliza el color?
 3. ¿Qué nos dice esa diferencia visual sobre el lugar que ocupa esta artista en la historia?
 4. Una vez analizada la estética del cartel, revelemos los nombres de las tres pintoras: Ende (s. X), Juana Pacheco (s. XVII) y Frida Kahlo (s. XX) y contexto o palabra que define cada siglo, además de una pequeña explicación de cada una de ellas.
5. Proponemos preguntas para conectar épocas y provocar reflexión
 - a. ¿Qué tienen en común estas tres mujeres, separadas por siglos?
 - b. ¿Por qué creéis que una fue invisible, otra quedó a la sombra de su marido y otra alcanzó fama mundial?
 - c. ¿Diríais que la visibilidad de las mujeres en el arte ha cambiado realmente... o solo la forma de la invisibilización?
6. Para finalizar, cerramos la sesión incidiendo en la pregunta del cartel: ¿Ha cambiado realmente la mirada sobre las pintoras? De este modo conduciremos el debate a la actualidad.

Mujeres en la música, la danza y el cine

DEBATE

- Mostramos el póster en clase sin explicar nada al principio. Lo mostraremos tapando inicialmente los nombres o las profesiones de las mujeres representadas (bailarinas, actrices, cantantes, compositoras, directoras...).
- Preguntamos en voz alta, para comprender la estética del cartel:
 - ¿Qué está pasando en esta imagen?
 - ¿Quiénes están en el centro de la escena y bajo los focos?
 - ¿Qué representan las figuras que aparecen en la sombra, al fondo?
 - ¿Por qué creéis que algunas están más iluminadas que otras?
 - ¿Qué os sugiere el contraste entre las "estrellas" y las mujeres del fondo?
- Escuchamos las respuestas espontáneas y generamos curiosidad antes de dar contexto.
- A continuación, planteamos la siguiente cuestión para abrir el juego de hipótesis:
 - ¿Quién creéis que compuso la música (en el caso de la cantante), escribió el guion o dirigió la película (en el caso de las actrices)? ¿Y quién la interpretó? ¿Qué pistas os hacen pensar eso?
- Dejamos que el alumnado deduzca, comente o debata entre ellos.
- Ahora revelaremos progresivamente los nombres y roles reales de las figura representadas (añadiremos información sobre alguna de ellas):
 - Primer plano: intérpretes reconocidas y sus profesiones (Anna Pavlova, Maria Tallchief, Billie Holiday, Édith Piaf, Marlene Dietrich...).
 - Segundo plano: creadoras históricas menos conocidas (Clara Schumann, Nannerl Mozart, Anna Magdalena Bach, Dorothy Arzner, Agnès Varda...).
- A raíz de mostrar los nombres, preguntaremos para contrastar:
 - ¿Os ha sorprendido quiénes estaban delante y quiénes detrás de los focos?
 - ¿Por qué recordamos más a las intérpretes que a las compositoras o directoras?
 - ¿Por qué si nos suenan los apellidos de las figuras del fondo?
 - ¿Qué nos está diciendo el gráfi o del fondo con las barras de reconocimiento?
 - ¿Creéis que hoy sigue pasando algo parecido?
- Para cerrar el debate, recuperaremos la frase del cartel «¿Quién está delante de los focos y quién detrás?» e invitaremos a una reflexión final onjunta:
 - ¿Qué significa ealmente estar "bajo los focos"?
 - ¿Por qué el reconocimiento público no siempre coincide con el mérito creativo?
 - ¿Qué mujeres actuales (cantantes, directoras, coreógrafas, etc.) están cambiando esta situación?

Literatura: mujeres y hombres bajo un seudónimo

DEBATE

- Mostramos el póster en clase sin explicar nada al principio. Lo mostraremos tapando inicialmente los cuadros de abajo, donde realizaremos una clasificación posterior on el alumnado.
- Preguntaremos en voz alta:
 - ¿Qué está pasando en esta imagen?
 - ¿Por qué creéis que dividimos en dos la figura entral – hombre/mujer?
 - ¿Conocéis alguna de las obras que aparecen detrás de la figura principal? En este paso, guiaremos el debate si hubiera algún alumno que conoce quién realmente escribió esas obras y el porqué del empleo de un seudónimo.
 - ¿Por qué creéis que alguien se haría pasar por otro género para firmar su obras?
 - ¿Haríais lo mismo?
- Escucharemos las respuestas espontáneas y guiaremos el debate.
- A continuación, incidiremos en las dos categorías tapadas que aparecen en la parte baja del póster y leeremos el título de cada apartado:
 - "¿Protección?" (indicado, en su mayoría, para seudónimos femeninos ocultos en nombres masculinos)
 - "¿Estrategia comercial?" (indicado para esos seudónimos masculinos ocultos en nombres femeninos).

- Comenzaremos a generar curiosidad con la siguiente cuestión: "Ahora vamos a descubrir qué autores/as se escondieron tras un disfraz literario. ¿Serán casos de protección... o de estrategia comercial?"
- Entregaremos, entre los participantes de la dinámica, tarjetas sueltas con:
 - Seudónimo con el que el o los escritores/as firmaban sus obras
 - Nombre real del o de los escritores o escritoras de la obra
 - Una portada (real o inventada) o breve descripción de la obra (opcional).
- Una vez que el alumnado haya colocado a los distintos autores y autoras en los espacios correspondientes, destaparemos el póster para comprobar la solución y analizar si, en su mayoría, fueron mujeres quienes se ocultaron tras un nombre masculino para protegerse, o si, por el contrario, fueron artistas varones quienes utilizaron seudónimos femeninos como estrategia comercial.

PEDAGOGÍA CRÍTICA MUJERES EN EL ARTE Y LA LITERATURA

ACTIVIDADES ALUMNOS

Nombre del alumno/a:

Grupo:

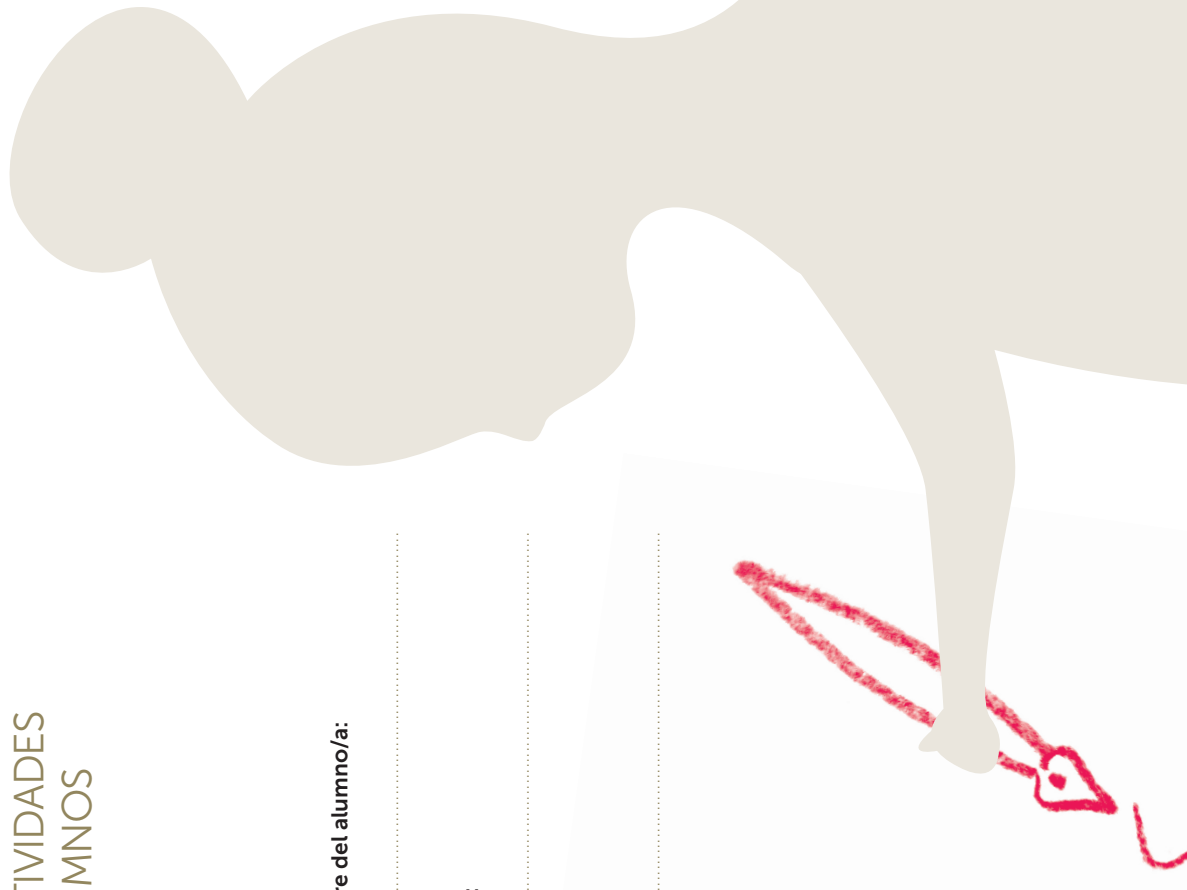
Fecha:

Plegar por la línea de puntos

3. ¿Por qué crees que no son tan conocidas como sus colegas masculinos?

4. ¿Cómo afecta esto a la visibilidad de sus obras y al legado cultural que dejan?

5. ¿Crees que existe un sesgo en la valoración del talento según se trate de "dar vida a algo" (actuar, cantar) frente a "crear algo" (escribir, dirigir, componer)?

Arquitectura y escultura

1. ¿Crees que hoy siguen existiendo estas invisibilizaciones?

2. ¿El talento individual existe "solo", o siempre hay redes, talleres, equipos?

3. ¿Qué diferencia hay entre colaboración legítima y apropiación del trabajo?
¿Conoces ejemplos actuales (cine, ciencia, música, videojuegos) donde el mérito de mujeres u otros colectivos haya sido atribuido a otros?

4. Subraya la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres y otros colectivos históricamente invisibilizados.

Mujeres pintoras

1. ¿Qué obstáculos enfrentaron para desarrollar su talento y ser reconocidas?

2. ¿Qué características de sus obras te parecen más destacables?

3. ¿Por qué crees que esto ocurría?

4. ¿Qué consecuencias puede tener para la artista y para la historia del arte?

Literatura: mujeres y hombres bajo un seudónimo

1. ¿Por qué un autor elegiría escribir con nombre de mujer en una sociedad patriarcal?

2. ¿Cambia nuestra interpretación de un libro al saber quién lo escribió realmente?
¿Crees que el nombre de un autor influye en cómo percibimos su obra?

3. ¿Es el seudónimo una forma de engaño o una herramienta de libertad artística?

4. ¿Qué nos dice estos casos sobre los prejuicios del mercado editorial respecto al género?

Música, Danza y Cine

1. ¿Por qué crees que la sociedad suele valorar más la interpretación que la creación?

2. ¿Qué ideas o prejuicios de género podrían explicar esta diferencia?

Arquitectura

Puente de Brooklyn

~~Washington Roebling~~
(esposo)

Emily Warren Roebling

Emily Warren Roebling (1843-1903) fue una pionera estadounidense reconocida por su papel fundamental en la construcción del Puente de Brooklyn en Nueva York. Nacida en Cold Spring, Nueva York, Emily provenía de una familia culta y bien educada, lo que le permitió adquirir conocimientos en matemáticas e ingeniería, algo poco común para las mujeres de su época.

Se casó con Washington Roebling, ingeniero jefe del Puente de Brooklyn, y durante la construcción del puente, cuando su esposo enfermó debido a la "enfermedad del puente" (decaimiento por exposición al cianuro de la obra de inmersión de los pilares), Emily asumió muchas de sus responsabilidades. Ella actuó como enlace entre su esposo y los ingenieros en el sitio, supervisando cálculos, materiales y trabajos de ingeniería. Gracias a su gestión y conocimientos técnicos, la obra pudo completarse con éxito en 1883.

Emily Warren Roebling es considerada una figura pionera para las mujeres en la ingeniería y un ejemplo de liderazgo y perseverancia en un campo dominado por hombres.

Escultura

L'Âge mur (La edad madura)

~~Auguste Rodin~~
(maestro y amante)

Camille Claudel

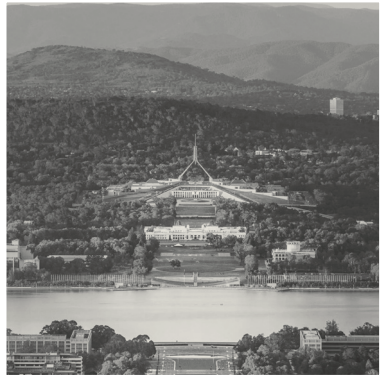
Camille Claudel (1864-1943) fue una escultora y artista francesa reconocida por su talento y originalidad en el arte del siglo XIX y principios del XX. Nació en Fère-en-Tardenois, Francia, y desde joven mostró gran habilidad para la escultura, lo que la llevó a formarse en París. Trabajó estrechamente con Auguste Rodin, con quien mantuvo una relación artística y personal intensa, aunque complicada.

Sus obras, como "La Valse" y "La Edad Madura", destacan por su expresividad y sensibilidad, fusionando dinamismo y emoción en el bronce y el mármol. A pesar de su talento, su carrera se vio truncada por dificultades personales y sociales; pasó los últimos 30 años de su vida recluida en un hospital psiquiátrico.

Hoy, Camille Claudel es reconocida como una de las escultoras más importantes de su época y un símbolo de la lucha de las mujeres artistas frente a las limitaciones de su tiempo.

Canberra o litografías del Wasmuth portfolio

~~Frank Lloyd Wright~~
(mentor)

Marion Mahony Griffin

Marion Mahony Griffin (1871-1961) fue una destacada arquitecta y diseñadora estadounidense, reconocida como una de las primeras mujeres en ejercer la arquitectura profesional de manera destacada. Nació en Chicago, Illinois, y estudió en la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), graduándose en 1894. Fue una de las colaboradoras más importantes de Frank Lloyd Wright, participando en la difusión del estilo Prairie y en la documentación gráfica de sus diseños. Más tarde, junto con su esposo Walter Burley Griffin, trabajó en el diseño de Canberra, la capital de Australia, y otros proyectos urbanísticos en India y Estados Unidos. Marion destacó por sus detallados dibujos arquitectónicos y su enfoque integrador entre arquitectura y paisaje.

Su legado la sitúa como una pionera de la arquitectura moderna y del papel de la mujer en esta profesión.

Bustos en mármol: príncipe Henry Lubomirski

~~Giuseppe Ceracchi~~
(maestro)

Anne Seymour Damer

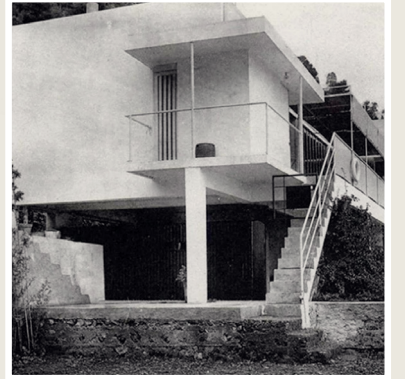
Anne Seymour Damer (1748-1828) fue una escultora inglesa reconocida por su talento en la escultura neoclásica. Nació en Londres en una familia aristocrática, lo que le permitió acceder a la educación artística y a círculos culturales influyentes. Desde joven mostró habilidad para la escultura y realizó obras en mármol y bronce, destacándose por retratos y figuras mitológicas.

Su estilo se caracteriza por la elegancia y el detallismo propio del neoclasicismo, y fue una de las pocas mujeres de su época en desarrollar una carrera artística profesionalmente reconocida. Además de su trabajo artístico, Anne fue conocida por su independencia, su vida intelectual activa y su participación en los círculos culturales y políticos de Londres.

Hoy se la recuerda como una pionera entre las mujeres escultoras del siglo XVIII, que rompió barreras sociales para dedicarse al arte.

La casa E-1027

~~Le Corbusier~~
~~o Jean Badovici~~
(colega)

Eileen Gray

Eileen Gray (1878-1976) fue una diseñadora y arquitecta irlandesa pionera del movimiento modernista. Nacida en Enniscorthy, Irlanda, comenzó su carrera en el diseño de muebles y decoración, destacándose por su enfoque innovador y funcional. Su obra más conocida en mobiliario incluye piezas icónicas como la silla Bibendum y la mesa E-1027.

Más tarde, se dedicó a la arquitectura y diseño de interiores, siendo su proyecto más emblemático la villa E-1027 en la Riviera Francesa, que refleja su estilo minimalista y su sensibilidad hacia el espacio y la luz. Su trabajo influyó enormemente en el diseño moderno, aunque durante décadas fue menos reconocida que sus contemporáneos masculinos.

Eileen Gray es hoy considerada una figura clave del diseño y la arquitectura del siglo XX, destacando por su creatividad, innovación y visión estética.

San Miguel Arcángel

~~Pedro Roldán~~
(padre y maestro)

Luisa Roldán

Luisa Roldán (1652-1706), conocida como La Roldana, fue una destacada escultora española del Barroco, considerada la primera mujer en ocupar el cargo de escultora de cámara de la corte en España. Nació en Sevilla en una familia de escultores, lo que le permitió formarse desde joven en el arte de la escultura, principalmente en madera policromada y terracota.

Sus obras destacan por su realismo y expresividad, especialmente en imágenes religiosas como "La Virgen del Rosario" y numerosos retablos y santos para iglesias sevillanas y madrileñas. Su talento le permitió obtener reconocimiento oficial en una época en que el arte estaba dominado por hombres.

Luisa Roldán es recordada como una pionera de la escultura barroca en España y un referente del arte femenino en la historia española.

ARQUITECTURA

ESCULTURA

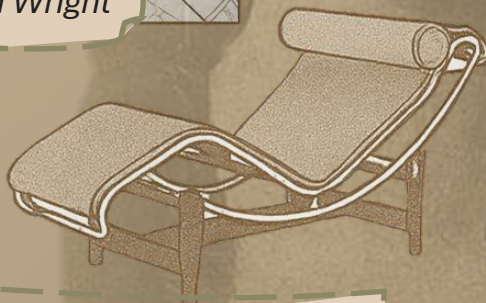
Puente de Brooklyn

Obra de: **Emily Warren Roebling**
Bajo el nombre de: Washington Roebling

Canberra

Obra de: **Marion Mahony Griffin**
Bajo el nombre de: Frank Lloyd Wright

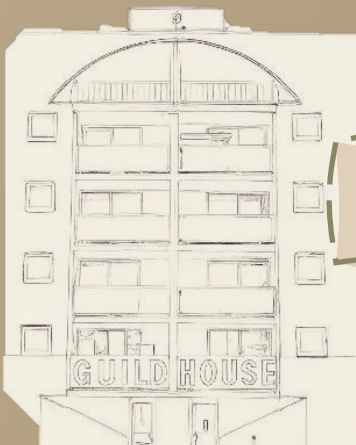
Chaise Longue LC4

Obra de: **Charlotte Perriand**
Bajo el nombre de: Le Corbusier y Jeanneret

La casa E-1027

Obra de: **Eileen Gray**
Bajo el nombre de: Le Corbusier o Jean Badovici

Guildhouse

Obra de: **Denise Scott Brown**
Bajo el nombre de: Robert Venturi

Fuente de las Nereidas

Obra de: **Lola Mora**
Bajo el nombre de: Lola Mora

San Miguel Arcángel

Obra de: **Luisa Roldán**
Bajo el nombre de: Pedro Roldán

Busto Príncipe Henri Lubomirski

Obra de: **Anne Seymour Damer**
Bajo el nombre de: Giuseppe Ceracchi

L'Age mur (la edad madura)

Obra de: **Camille Claudel**
Bajo el nombre de: Auguste Rodin

Zenobia encadenada

Obra de: **Harriet Hosmer**
Bajo el nombre de: John Gibson

¿DE QUIÉN SON LAS OBRAS QUE ADMIRAMOS?

Mujeres Pintoras

Ende Primera mujer ilustradora conocida en Europa (Siglo X)

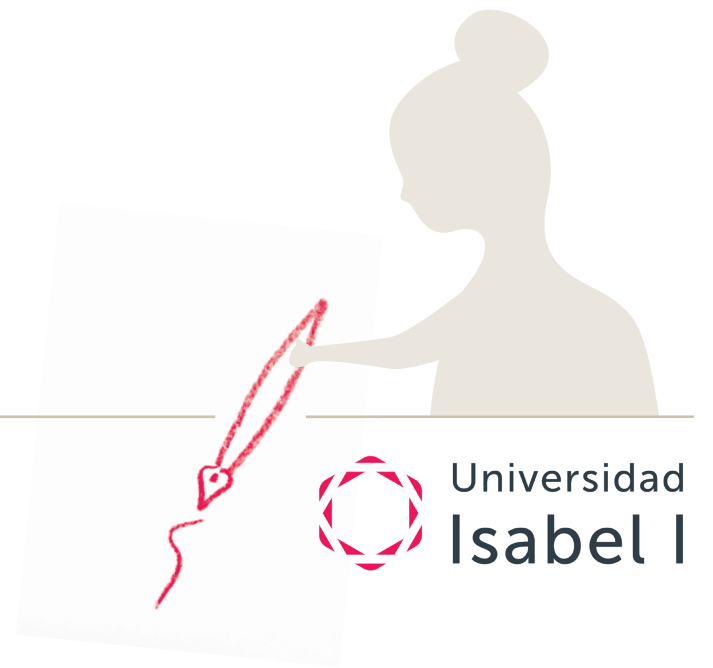
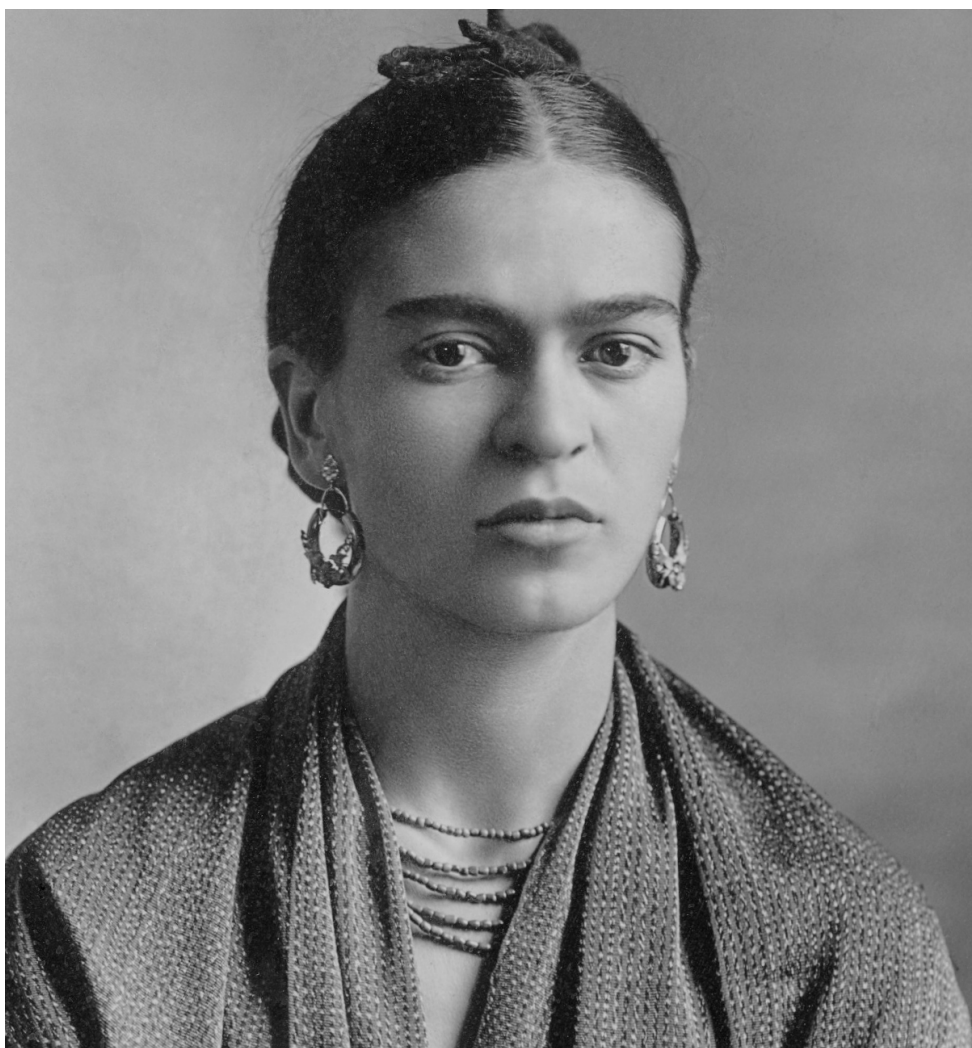
- 1. **¿Quién fue?**
Ende fue una monja y artista hispana del siglo X que trabajó en el *Beato de Gerona*, una de las obras más bellas del arte mozárabe. En una época en la que las mujeres apenas podían leer o escribir, Ende firmó su trabajo con orgullo: “Ende pintrix et Dei aiutrix” (“Ende, pintora y sierva de Dios”). Fue la primera mujer europea que reivindicó su autoría artística.
- 2. **¿Dónde y cómo trabajó?**
Desarrolló su labor en el monasterio de San Salvador de Tábara (Zamora), uno de los grandes centros culturales del reino de León. Allí colaboró con el monje Emeterio en la iluminación del *Comentario al Apocalipsis de San Juan*, creando miniaturas llenas de color, geometría y simbolismo espiritual.
- 3. **¿Qué obstáculos enfrentó?**
En la Alta Edad Media, los scriptoriums eran espacios dominados por hombres. Ende desafió las normas y ocupó un lugar reservado a ellos. Aun así, su nombre fue silenciado durante siglos, y solo los estudios contemporáneos han recuperado su figura.
- 4. **¿Qué caracteriza su arte?**
Su estilo mezcla la herencia visigoda con influencias islámicas y bizantinas. Los colores intensos, las figuras simbólicas y las composiciones enérgicas transmiten una profunda espiritualidad. A través de sus pinceles, Ende construyó una visión del mundo donde lo divino y lo humano se funden.
- 5. **¿Cómo se la reconoce hoy?**
Hoy se la celebra como precursora del arte femenino europeo. Museos, instituciones y estudios de género la reivindican como símbolo de las mujeres creadoras invisibilizadas por la historia.

Mientras el mundo borraba su firma, ella iluminaba los márgenes de la historia con la luz de su fe.

Juana Pacheco Pintora sevillana y esposa de Diego Velázquez (Siglo XVII)

- 1. **¿Quién fue?**
Juana Pacheco nació en Sevilla a comienzos del siglo XVII. Hija del maestro Francisco Pacheco y esposa de Diego Velázquez, creció rodeada de arte, religión y teoría pictórica. Recibió formación en pintura desde joven, un privilegio excepcional para una mujer de su tiempo.
- 2. **¿Qué papel desempeñó en el mundo artístico?**
Se formó en el taller de su padre, donde se elaboraban retratos, obras religiosas y tratados de arte. Aunque no se conservan cuadros firmados por ella, diversas fuentes confirman su habilidad y participación en el entorno artístico sevillano, uno de los más activos del Barroco español.
- 3. **¿Qué tipo de invisibilización sufrió?**
Juana vivió a la sombra de su padre y de su marido. Su nombre apenas aparece en los textos históricos, y su identidad se redujo a la de “la esposa de Velázquez”. La cultura patriarcal del Siglo de Oro no concebía que una mujer pudiera tener una carrera artística propia.
- 4. **¿Cómo fue su vida personal?**
Se casó con Velázquez en 1618 y tuvo dos hijas. Administró el hogar y gestionó los asuntos familiares durante las largas ausencias de su esposo en la corte de Felipe IV. Su discreción y fortaleza fueron esenciales para la estabilidad del pintor, aunque su papel nunca fue reconocido públicamente.
- 5. **¿Cómo se la valora hoy?**
Los estudios actuales la consideran una figura representativa del talento femenino oculto en el Barroco. Su historia refleja el destino de muchas artistas cuyos nombres fueron borrados, pero cuya influencia perdura entre los pliegues de la historia del arte.

Aunque el pincel era suyo, la historia solo escribió los nombres de los hombres que la rodeaban.

Frida Kahlo

Pintora mexicana universal (1907–1954)

- 1. ¿Quién fue?**
Frida Kahlo nació en Coyoacán (México) en 1907. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento físico, la pasión artística y la rebeldía. Transformó el dolor en pintura, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes y libres del arte moderno.
- 2. ¿Qué la marcó en su juventud?**
A los 18 años sufrió un grave accidente de autobús que le dejó lesiones permanentes. Durante su larga convalecencia, comenzó a pintar autorretratos usando un espejo colocado sobre la cama. En ellos plasmó su cuerpo herido, su alma y su visión del mundo.
- 3. ¿Cómo fue maltratada o silenciada?**
Vivió en un contexto profundamente machista que subestimó su talento. Fue presentada como “la esposa de Diego Rivera” más que como artista. Además, soportó dolor físico constante, múltiples operaciones y la imposibilidad de tener hijos. Pero Frida transformó cada herida en arte.
- 4. ¿Qué representa su obra?**
Su pintura combina elementos del surrealismo, el arte popular mexicano y la autobiografía. Obras como *Las dos Fridas* o *La columna rota* reflejan su lucha entre el amor, la enfermedad y la identidad. Frida fue pionera al representar el cuerpo femenino desde la experiencia personal, no desde la mirada masculina.
- 5. ¿Qué legado dejó?**
Más allá de su arte, fue una voz feminista, comunista y defensora del orgullo mexicano. Su casa, La Casa Azul, es hoy un museo que celebra su vida y obra. Frida es un ícono global de resistencia, autenticidad y empoderamiento.

Quando el mundo la miraba rota, ella se pintó entera, reinventándose en cada trazo.

MUJERES PINTORAS

SIGLO X — INVISIBILIDAD

SIGLO XVII — SOMBRA DE OTROS NOMBRES

SIGLO XX — RECONOCIMIENTO PARCIAL

¿HA CAMBIADO REALMENTE
LA MIRADA SOBRE
LAS PINTORAS?

Música, danza y cine

Billie Holiday

(Estados Unidos, 1915–1959)

● Infancia y primeros años

Billie Holiday, nacida como Eleanora Fagan, creció en un entorno de pobreza, abandono y discriminación racial. Su infancia estuvo marcada por la soledad: su madre era una adolescente sin recursos y su padre, músico itinerante, nunca se hizo cargo de ella. Desde pequeña conoció la violencia y la injusticia. A los diez años fue víctima de abuso y enviada a un reformatorio. Sin embargo, la música se convirtió en su refugio. En los clubes de Harlem comenzó a cantar, tomando su nombre artístico en homenaje a la actriz Billie Dove.

● El ascenso de una voz única

Su talento llamó la atención del productor John Hammond, quien la presentó a las grandes orquestas del jazz. Billie fue pionera: la primera mujer negra en cantar con bandas de músicos blancos, desafiando las leyes de segregación racial. En el escenario brillaba, pero fuera de él sufría humillaciones constantes: no podía alojarse en los mismos hoteles que sus compañeros, ni usar los mismos baños o entradas. Su voz, cálida y desgarradora, convertía cada canción en una confesión.

● “Strange Fruit” y la persecución

En 1939 interpretó “Strange Fruit”, una de las canciones más valientes del siglo XX. Denunciaba los linchamientos racistas en el sur de Estados Unidos. Aquella obra transformó su carrera en una declaración política. Fue censurada y perseguida por las autoridades; el FBI la vigiló durante años y la castigó con prohibiciones y arrestos. Su compromiso con la verdad tuvo un alto precio.

● Amor, violencia y adicción

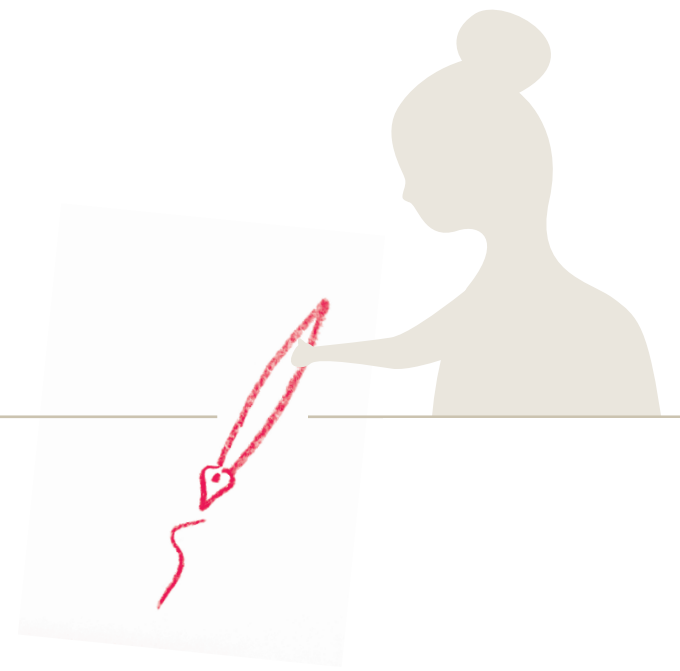
Las relaciones de Billie estuvieron marcadas por el maltrato y la explotación. Varias de sus parejas la golpeaban o se beneficiaban de su fama. La intoxicaron en el consumo de drogas, lo que terminó arruinando su salud y su carrera. A pesar de los aplausos, vivió entre la soledad y la persecución. Murió a los 44 años, en la cama de un hospital, custodiada por la policía y con menos de un dólar en el banco.

● Legado y resistencia

Billie Holiday transformó el dolor en arte. Con su voz quebrada, reveló la humanidad que el racismo intentaba negar. Su estilo influyó en generaciones enteras de músicos y su vida se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad. Hoy, su historia recuerda que la belleza también puede nacer del sufrimiento.

El mundo la castigaba por sentir y ella convirtió su dolor en melodía. Su voz no cantaba: lloraba por todas las que no podían hablar.

Clara Schumann

(Alemania, 1819–1896)

● Niñez prodigiosa y control paterno

Clara Wieck Schumann fue una niña prodigio del piano. Su padre, Friedrich Wieck, la formó con una disciplina férrea, moldeando su talento y controlando todos los aspectos de su vida. Desde los nueve años ofrecía conciertos y a los trece ya componía. Aunque su carrera deslumbraba, su libertad personal estaba vigilada por la autoridad paterna.

● Amor y rebeldía

En su juventud se enamoró del compositor Robert Schumann, alumno de su padre. Friedrich se opuso con violencia a la relación y sometió a Clara a un proceso judicial para impedir el matrimonio. Ella luchó en los tribunales y ganó: fue una de las primeras mujeres en Alemania en obtener una sentencia a favor de su libertad. Se casó en 1840, enfrentando la rigidez patriarcal y defendiendo su derecho a decidir sobre su vida.

● Vida entre la música y el sacrificio

Clara fue madre de ocho hijos y principal sostén económico del hogar. Mientras Robert sufría crisis mentales, ella mantenía la familia con giras y conciertos por toda Europa. Compuso obras magistrales, pero su talento fue relegado por la sociedad y por la crítica, que solo veía en ella a la “esposa del genio”. Su labor artística quedó eclipsada durante años, aunque sus composiciones revelan una sensibilidad profunda y un dominio técnico extraordinario.

● Independencia y legado

Tras la muerte de Robert, Clara siguió tocando y difundiendo su obra, además de apoyar a jóvenes compositores como Johannes Brahms. Se convirtió en una de las pianistas más reconocidas del siglo XIX y abrió el camino para que las mujeres fueran valoradas como creadoras. Su vida demuestra que el talento femenino ha resistido siglos de silencios impuestos.

● Reconocimiento

Hoy Clara Schumann es recordada como una de las grandes figuras del romanticismo. Su música y su ejemplo inspiran a generaciones de mujeres que siguen luchando por ser escuchadas en un mundo que aún pone límites.

Su música fue su resistencia, su manera de existir en un idioma sin permiso.

MUJERES EN LA MÚSICA, LA DANZA Y EL CINE

Anna Magdalena
Bach

Clara Schumann

Dorothy Arzner

Agnes Varda

Vera Zorina

María Tallchief

Alicia Markova

Billie Holiday

Anna Pavlova

¿QUIÉN ESTÁ DELANTE DE LOS FOCOS Y QUIÉN DETRÁS?

Literatura. Mujeres y hombres bajo un seudónimo

George Sand

(Seudónimo de Amantine Aurore Dupin - Francia, 1804–1876)

Infancia y formación

Amantine Aurore Dupin, más conocida por su seudónimo George Sand, nació en París en el seno de una familia de raíces nobles y populares. Su infancia transcurrió entre los privilegios de la aristocracia y las libertades del campo en Nohant, donde desarrolló una mente curiosa y un espíritu independiente. Recibió una educación poco habitual para una mujer de su tiempo, interesándose por la literatura, la política y la filosofía.

El seudónimo como libertad

En una sociedad donde escribir era un derecho casi exclusivo de los hombres, Amantine decidió ocultar su nombre tras un seudónimo masculino. “George Sand” le permitió publicar sin censura y participar en los círculos literarios parisinos de los años 30 del siglo XIX. Con ese nombre logró ser leída y respetada, algo que una mujer firmando con su propio nombre no habría conseguido. Su uso del seudónimo fue un acto de rebeldía y de autodefensa: necesitaba ser tomada en serio. Bajo ese nombre escribió más de 70 novelas, ensayos, obras teatrales y artículos periodísticos. Fue una figura clave del romanticismo francés, cercana a escritores como Balzac, Flaubert y Musset, y defensora apasionada de la igualdad entre hombres y mujeres.

Vida y transgresión

George Sand rompió las normas de su tiempo también en su vida personal. Vestía ropa masculina para poder moverse libremente por París y frecuentar cafés y tertulias vetadas a las mujeres. Fue criticada y caricaturizada por la prensa conservadora, que veía en ella una amenaza al orden social. Mantuvo relaciones sentimentales con artistas como Alfred de Musset y el compositor Frédéric Chopin, pero siempre defendió su independencia por encima del amor romántico.

Legado y pensamiento

Su literatura abordó temas sociales y políticos: la condición femenina, la libertad personal, la justicia y la educación. Obras como *Indiana* o *La petite Fadette* mostraron mujeres que buscaban su autonomía en un mundo que las restringía. George Sand fue una de las primeras intelectuales europeas en reivindicar el derecho de las mujeres a la creación y al pensamiento.

Obras destacadas

- *El secretario* (1830)
- *Ella y él* (1959)
- *Indiana o las pasiones de Madame Delmare* (1832)
- *La marquesa* (1834)
- *Los caballeros de Bois-Doré* (1858)
- *Tamaris* (1862)
- *Valentina* (1831)

Fernán Caballero

(Seudónimo de Cecilia Böhl de Faber - España, 1796–1877)

Orígenes y formación

Cecilia Böhl de Faber nació en Suiza, aunque creció entre Cádiz y Alemania, en el seno de una familia culta y cosmopolita. Su madre, también escritora, le transmitió el amor por la lectura y las letras. Sin embargo, el mundo literario y académico le estaba vedado por su condición de mujer. Desde joven mostró talento narrativo, pero era consciente de que el reconocimiento no sería posible si firmaba con su nombre real.

El seudónimo y la invisibilidad

Para poder publicar sin prejuicios, adoptó el nombre masculino Fernán Caballero, inspirado en una localidad de Ciudad Real. Con ese seudónimo, Cecilia logró ingresar en el panorama literario español del siglo XIX. Su novela *La Gaviota* (1849) fue un gran éxito y marcó el inicio del realismo costumbrista en España. Sin embargo, durante mucho tiempo el público ignoró que detrás de ese nombre había una mujer.

Entre la moral y la censura

Fernán Caballero vivió entre las tensiones de su época: era progresista en su deseo de escribir y ser leída, pero conservadora en sus ideas sociales. En sus obras defendía la moral tradicional y el papel doméstico de la mujer, reflejando el conflicto entre su deseo de libertad y las limitaciones impuestas por su entorno. A pesar de su éxito literario, sufrió desgracias personales: la muerte de tres maridos, la ruina económica y el olvido.

Legado literario

Cecilia Böhl de Faber abrió las puertas a la literatura femenina en España, aunque su propio nombre quedó oculto tras una máscara masculina. Fue una precursora del realismo, y su mirada sensible sobre el pueblo y la vida cotidiana anticipó el trabajo de autores posteriores. Hoy, su historia revela el precio que muchas mujeres pagaron por poder escribir.

Obras destacadas

- *La gaviota* (1849)
- *La Familia de Alvareda* (1849)
- *La hija del Sol* (1851)
- *Cuentos, adivinanzas y refranes populares - recopilación póstuma* (1921)

Carmen Mola

(Seudónimo colectivo de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero – España, siglo XXI)

Origen del seudónimo

Durante años, la firma Carmen Mola fue presentada como la de una misteriosa profesora madrileña que escribía novelas negras cargadas de violencia, intriga y crítica social. Sus obras —*La novia gitana*, *La red púrpura* y *La nena*— se convirtieron en fenómenos editoriales. Sin embargo, la autora nunca existió: detrás del nombre se escondían tres hombres guionistas y escritores que decidieron crear juntas sus historias bajo un único seudónimo femenino.

La revelación y la polémica

En 2021, al recibir el Premio Planeta por *La Bestia*, los tres autores revelaron su verdadera identidad. La noticia causó sorpresa y controversia. Muchos lectores se sintieron engañados al descubrir que la voz femenina que creían leer era una invención masculina. El debate sobre la autoría, el marketing y el papel del género en la literatura moderna se reavivó: ¿por qué una mujer ficticia resultaba más atractiva para el público editorial?

El mercado y el género

Los autores reconocieron que eligieron un nombre femenino porque creían que encajaba mejor en el tipo de novela que querían publicar. El caso puso de relieve una paradoja literaria: durante siglos las mujeres tuvieron que firmar con nombres masculinos para ser aceptadas; hoy, algunos hombres eligen nombres femeninos para vender más o despertar curiosidad.

Obras destacadas

- *La novia gitana* (2018)
- *La red púrpura* (2019)
- *La nena* (2020)
- *La Bestia* (Premio Planeta 2021)
- *El infierno* (2023)

Yasmina Khadra

(Seudónimo de Mohammed Moulessehoul – Argelia, 1955)

Vida y censura

Mohammed Moulessehoul nació en Kenadsa, Argelia. Militar de carrera, vivió los años más duros de la guerra civil argelina. Deseaba escribir sobre el dolor, la injusticia y el fanatismo, pero el ejército le prohibía publicar bajo su nombre real. Para evitar la censura y proteger su vida, adoptó el seudónimo Yasmina Khadra, formado por los nombres de su esposa.

El seudónimo como escudo

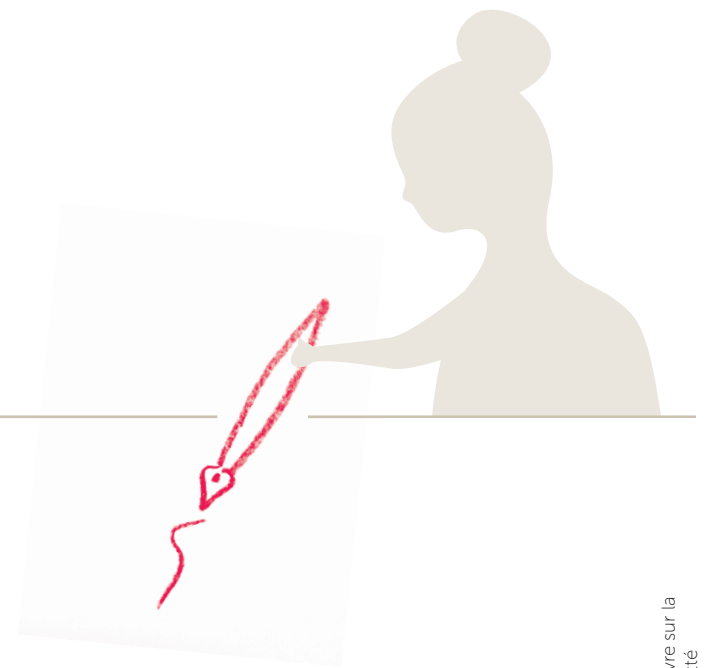
Con ese nombre femenino comenzó a publicar historias sobre la guerra, la dignidad y la condición humana. Durante años, el público creyó que Yasmina Khadra era una mujer. Cuando su verdadera identidad se conoció, muchos se sorprendieron: un hombre había usado una voz femenina no para ocultarse, sino para decir lo que su sociedad no le permitía decir.

Literatura y testimonio

Sus obras, escritas en francés, exploran el dolor del mundo árabe y las contradicciones de la violencia. Yasmina Khadra ha dicho que eligió la voz de una mujer porque “solo una mirada femenina puede comprender el sufrimiento con ternura”. Sus novelas han sido traducidas a más de 40 idiomas y adaptadas al cine.

Obras destacadas

- *Las golondrinas de Kabul* (2002)
- *El atentado* (2005)
- *Lo que sueñan los lobos* (1999)
- *Las sirenas de Bagdad* (2006)
- *Los ángeles mueren por nuestras heridas* (2013)

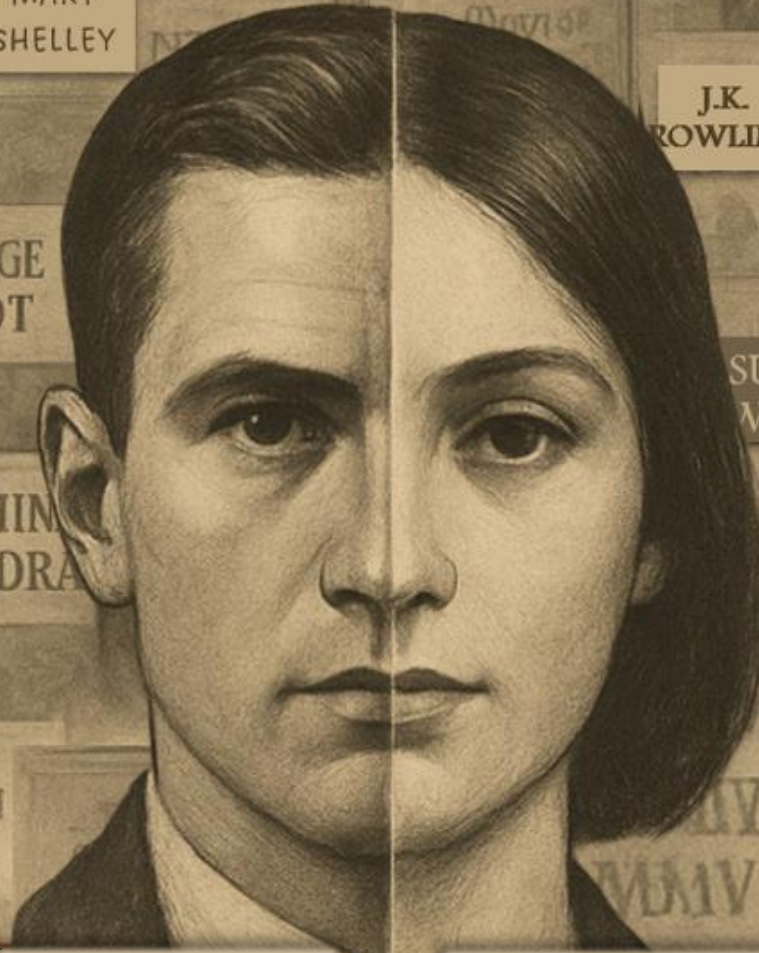

Yasmina Khadra - Livre sur la Place 2014. Actualité

LITERATURA

MUJERES Y HOMBRES

BAJO UN SEUDÓNIMO

¿PROTECCIÓN?

♀ Curren, Ellis y Acton Bell
♀ Las hermanas Brontë

♀ James Tiptree Jr.
♀ Alice B. Sheldon

♀ Fernán Caballero
♀ Cecilia Böhl de Faber

♀ George Sand
♀ Amantine Aurore Dupin

♀ Rafael Luna
♀ Mathilde Cherner

♀ George Elliot
♀ Marie Anne Evans

♀ Percy Shelley
♀ Mary Shelley

♀ Gauthier
♀ Sidonie-Gabrielle Colette

♀ Robert Galbraith
♀ J.K. Rowling

♀ A.M.Barnard
♀ Louisa May Alcott

¿ESTRATEGIA COMERCIAL?

♂ Yasmina Khadra
♂ Mohammed Moulessehou

♂ Carmen Mola ♂ Jorge Díaz,
Agustín Mtz. y Antonio Mercero

♂ Suzanne Vermeer
♂ Paul Goeken

♂ Emma Blair
♂ Ian Blair

♂ Virginia Lang
♂ Armando Fernández

♂ Brunette Coleman
♂ Philip Larkin

♂ Patricia Kal
♂ Lorenzo Silva

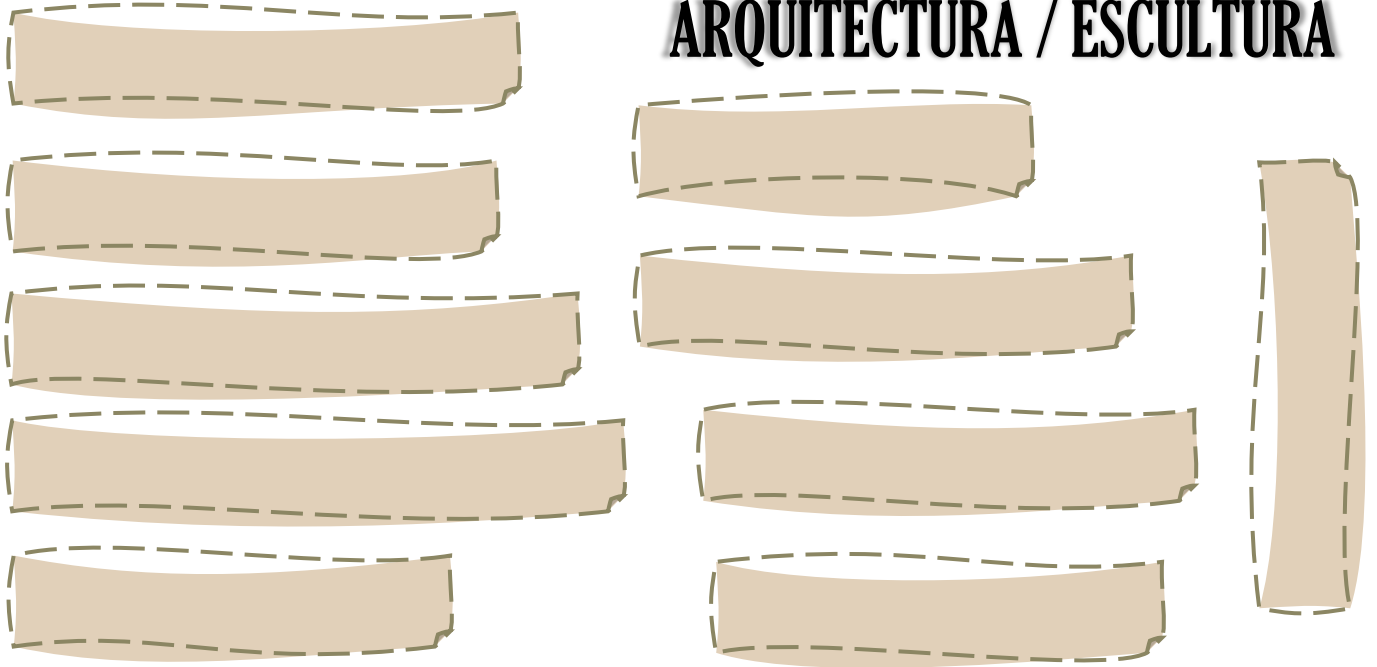
♂ Amelia Drake ♂ Pierdomenico
Baccalario y Davide Morosinotto

♂ Isa Tròlec
♂ Joan B. Mengual

♂ Victoria Gordon
♂ Gordon Aalborg

¿QUIÉN SE BENEFICIA DEL DISFRAZ?

ARQUITECTURA / ESCULTURA

Yasmina Khadra

Carmen Mola

Currer, Ellis y Acton Bell

James Tiptree Jr.

Suzanne Vermeer

Emma Blair

Fernán Caballero

George Sand

Virginia Lang

Brunette Coleman

Rafael Luna

George Elliot

Patricia Kal

Amelia Drake

Percy Shelley

Gauthier

Isa Trölec

Victoria Gordon

Robert Galbraith

A.M.Barnard

¿ESTRATEGIA COMERCIAL?

¿PROTECCIÓN?

MUJERES PINTORAS

