

¿Y DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES? LAS ARTISTAS EN LA HISTORIA DEL ARTE*

Macarena Ruiz B.**
Loreto Ledezma L.***

RESUMEN

El artículo: “¿Y dónde están las mujeres? Las artistas en la historia del arte” presenta una exposición didáctica exhibida en el Museo Artequín Viña del Mar, entre julio 2015 y junio 2016, la que tuvo como objetivo aproximar a niñas y niños a obras de artistas de diferentes épocas para invitarles a reflexionar en torno a la presencia y ausencia de la mujer en la historia del arte, trabajando contenidos de valoración de la equidad de género, a partir de un programa educativo compuesto por recorridos, módulos y una museografía didáctica, motivando al diálogo sobre temas de género, roles y estereotipos. El programa educativo analizaba cómo los estereotipos de género influyen en todos los aspectos de nuestra vida.

Palabras clave: Historia del arte, perspectiva de género, educación artística, estereotipos de género

WHERE ARE THE WOMEN? FEMALE ARTISTS IN ART HISTORY

ABSTRACT

The Article: “Where are the women? Female artists in Art History” presents a recent didactic exhibition at Artequin Museum Viña del Mar. Its objective was to introduce children to the work of artists of different periods and to reflect about the presence and absence of female artists in the history of art, highlighting gender equity contents as part of an educational program consisting of tours, modules and didactic museography to motivate the dialogue about gender, roles and stereotypes. The educational program analyzed how the gender stereotypes influence all aspects of our lives.

Keywords: Art History, gender perspective, education of arts, gender stereotypes

Recibido: 10 de enero de 2017

Aceptado: 11 de abril de 2017

* Este artículo se origina en una investigación basada en la exposición educativa “¿Y dónde están las mujeres? Las artistas en la historia del arte”, financiada por FONDART 2014, que el Museo Artequín Viña del Mar exhibió entre julio 2015 y junio 2016. La exposición fue visitada por alrededor de 25.000 personas.

** Macarena Ruiz B., Doctora en Humanidades, Universidad Carlos III de Madrid, España. Directora Ejecutiva Museo Artequín Viña del Mar, Chile. mruiz@artequinvina.cl

*** Loreto Ledezma L., Magíster en Gestión Cultural, Universidad de Playa Ancha, Chile. Coordinadora Área Educativa, Museo Artequín Viña del Mar, Chile. lledezma@artequinvina.cl

Viña del Mar, Chile, 2016

Existen dos líneas de pensamiento que Museo Artequín Viña del Mar considera en su actuar: el museo integral y el postmuseo. La Declaración de la Mesa de Santiago de Chile de 1972 pone énfasis en la necesidad de experimentar una “visión integral” del museo. Para generar esta renovación, se resuelve la necesidad de que toda la sociedad participe de manera “amplia, consciente y comprometida” (Azócar; 2007) en el quehacer de los museos. Desde los años setenta, los museos son considerados espacios de creación, vitalidad y opinión, planteándose como un elemento activo y orgánico, participe de la estructura social y cultural, integrado al todo.

Por otra parte, el concepto de *postmuseo* (Hooper-Greenhill: 2000) se identifica con un lugar de duda, controversia y democracia cultural. Padró complementa esta propuesta precisando a quienes visitan museos como “participantes del proceso de construcción” (Padró: 2003), donde las funciones de mayor relevancia son “las sociales, educativas e interpretativas”. Se concibe la función educativa como “la comprensión y la interpretación del museo como un recurso más para que el público pueda crear su propio conocimiento” y la comunicación museística como “dialogante y polivocal”. Es desde estos conceptos como Artequín Viña del Mar –museo educativo de arte dirigido a niñas y niños– busca conectarse con la comunidad, promoviendo la participación y el diálogo a través de la educación artística.

Paralelamente, los museos juegan un papel esencial relativo a la definición y construcción del saber y los saberes legitimados socialmente, reproduciendo de manera tradicional la cultura y sus estereotipos. Las definiciones y valoraciones de qué es “arte” y quién es “artista” han sido situadas y cons-

truidas socialmente en determinados momentos y por un específico grupo de personas. Dentro de este relato, y de manera general, la mujer ha quedado ausente o incorporada de manera parcial. Así, el enfoque de género busca constituirse en una aproximación crítica a este hacer, generando una visión diferente y plural acerca de qué es el arte y de quiénes son artistas, visibilizando a las mujeres, buscando la equidad en el acceso y su representación.

Para Artequín Viña del Mar, la educación artística ha sido una herramienta excelente para desarrollar la valoración de la diversidad cultural o la importancia de la igualdad de género, y es lo que han buscado las últimas exposiciones del museo: trabajar temáticas socialmente relevantes, enfocando la educación artística a que niñas y niños analicen la sociedad, en razón de los diálogos que el museo propone.

“¿Y dónde están las mujeres? Las artistas en la historia del arte” fue una exposición didáctica que buscó –a partir de reproducciones de obras de artistas mujeres desde el siglo XVII al XXI– valorar la producción femenina en la historia del arte al mismo tiempo que motivar al diálogo y la reflexión de los visitantes sobre temas de género, roles y estereotipos.

ANTECEDENTES PARA PENSAR Y DISEÑAR LA EXPOSICIÓN

A los niños se les educa con la convicción de que los hombres “hacen” la historia, y las mujeres la “viven”, así como que la razón es primordialmente masculina y el sentimiento y la emoción son femeninos. Estas ideologías dominantes se inculcan a través de la escuela, en sus textos, lenguajes e imágenes (López, Martínez, y Rigo, 1995: 9).

Son numerosos los textos y estudios que, desde los años 70, analizan por qué la historia del arte no ha reconocido el trabajo de mujeres artistas a lo largo del tiempo, examinando desde las teorías de género las múltiples razones sociales por las cuales el trabajo de las mujeres ha sido invisibilizado en el arte. Al mismo tiempo, desde el análisis de la educación artística, también existen muchos referentes de cómo la historia del arte reproduce estereotipos sexistas.

Cuando en el año 1989 el colectivo Guerrilla Girls instala, afuera del Museo Metropolitano de Nueva York, afiches que cuestionaban la bajísima presencia de artistas mujeres en las exposiciones –en contraposición con la gran cantidad de desnudos femeninos– preguntándose si era necesario que una mujer estuviese desnuda para estar en el museo, respondían desde el campo de acción del arte a importantes cuestionamientos que se hacían desde el inicio de la década de los 70, con escritos como el de Linda Nochlin llamado “¿Por

qué no ha habido grandes mujeres artistas?”, haciendo las primeras lecturas feministas de una historia del arte narrada de manera hegemónica. Desde Latinoamérica, surgían también los primeros movimientos feministas en la misma década, con obras que cuestionaban los roles asignados a las mujeres, como las acciones performáticas de Mónica Mayer en México.

Más recientemente, los museos cuestionan sus propias colecciones y formas de narración haciendo ejercicios curatoriales que permitan analizar desde diferentes perspectivas –entre ellas la de género– la manera en que construimos la historia:

Cuando reivindicamos la recuperación de la mujer en la historia del arte no nos referimos únicamente a realizar pequeños o grandes anexos que incorporen más o menos forzosamente, un número de mujeres a los temas respectivos, sino que se propone una mirada nueva, desde otra óptica, una mirada en femenino, es decir, que incorpore otras visiones e imágenes del mundo (Alario: 1993).

Específicamente para el proyecto que se hizo, considerando el público objetivo del museo y su misión educativa, fue necesario revisar cómo esta ausencia de la mujer en la historia oficial del arte –nuestra área de trabajo– afecta al desarrollo de niñas y niños. Al mismo tiempo, fue importante revisar cómo la desigualdad de género se presenta de manera transversal en todos los aspectos cotidianos de niñas y niños, por lo que trabajar la temática desde el arte resultaba una herramienta muy útil para analizar estereotipos y roles de género.

Para ello, las experiencias de trabajo de otras instituciones fueron fundamentales y motivantes para conocer cómo se trabajaba la temática desde los museos: por ejemplo, la lectura de cuentos con enfoque de género para niñas y niños que hace el Museo de la Educación Gabriela Mistral o la “Guía para la incorporación del enfoque de género en museos”, material publicado por la DIBAM el año 2012. Además de ello, las propuestas de trabajo de diferentes profesionales desde la educación artística invitan a pensar cómo el arte tradicional transmite estereotipos de género de muchas maneras, instalando la imagen del hombre como “genio” (sujeto creativo) y la mujer como “musa” (objeto). Las imágenes son portadoras de significados, construyen realidad, por lo cual incorporar el enfoque de género en sus lecturas es fundamental para el trabajo con niñas y niños.

Probablemente, no es la ausencia de la mujer creadora en la historia del arte la que puede interesar a niños y niñas, sino la reflexión de cómo se asignan roles a un género y otro, marcando en gran parte el destino de las personas y acotando oportunidades de desarrollo. Para todas las personas saber que las mujeres no son en un museo solo musas, objetos de belleza y pureza, o seres

necesariamente asociados a la maternidad, es tan fundamental como saber que las mujeres son sujetos creativos, que han sabido a partir de un contexto histórico y social –muchas veces represivo– hacer obras de arte por diferentes motivos, expresando ideas y sentimientos.

La violencia que provoca la desigualdad de género es comprendida por la mayoría de las personas cuando ocurren femicidios, pero una gran cantidad de ejercicios más sutiles de violencia de género ocurren a diario, afectando de manera directa a niños y niñas, como el acoso callejero o la designación de roles a través de colores, objetos, vestuarios (rosado versus celeste) y juguetes. Así, numerosas campañas no masivas invitan, por ejemplo, a las niñas a desarrollar intereses científicos –pues las ciencias duras se han incentivado históricamente en niños– como también a eliminar entre personas adultas la dañina costumbre de regalar juguetes sexistas.

LA EXPOSICIÓN

Para implementar la exposición fue necesario establecer algunas estrategias: (a) definir y diseñar el guion museográfico que apoye la trasmisión del mensaje de género, identificando conceptos, recorridos y ritmos de la exposición; (b) diseñar una museografía didáctica que, a través de la experimentación sensible, promueva la valoración de la equidad de género en niños y niñas; (c) realizar reproducciones de obras para conformar la exposición temporal; (d) producir un programa educativo que consista en recorridos guiados para diferentes niveles educativos y un audiovisual motivacional; (e) diseñar los elementos complementarios a la muestra.

Para la selección de artistas y obras se consideraron varios aspectos que abarcaran diversos períodos (desde el siglo XVII hasta el XXI), distintos lenguajes (pintura, fotografía, grabado, escultura, registro de acción de arte e instalación), diferentes orígenes territoriales (europeos, latinoamericanos); pero, sobre todo, que dichas artistas hubieran trabajado, de manera permanente durante sus vidas, en distintos contextos sociales y políticos.

Con posterioridad a la selección de las obras, se proyectó la museografía didáctica que debía contener módulos temáticos, información complementaria a las obras, información sensible respecto de períodos y contextos, y módulos de participación. Al tratarse de un museo cuya principal función es educativa, la didáctica se implementa no solamente en los recorridos mediados por las educadoras o el material complementario a la visita, sino en la propuesta museográfica de cada exposición. Para la propuesta museográfica de la exposición “¿Y dónde están las mujeres? Las artistas en la historia del arte”, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. Módulos temáticos. Se diseñó un módulo que permitiera reflexionar –a través de un sistema de votación presencial con fichas– cuál ha sido el acontecimiento histórico más importante para la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, entregando como opciones el acceso a la educación, el derecho a voto y la participación de mujeres en ciencias (a través de la primera Premio Nacional María Teresa Ruiz), abriendo una cuarta opción para invitar a definir otro acontecimiento no mencionado. Por otra parte, se diseñó un módulo que permitiera pensar qué profesiones o tareas son correspondientes a uno u otro sexo, evidenciando que ocupaciones como gáster, artista, periodista, profesor, profesora, bombera, bombero, entre otras, pueden ser realizadas por hombres y por mujeres.
2. Información complementaria a las obras. Además de la gráfica que ubica temporalmente a las autoras según períodos (las precursoras, las aventureras, las modernas, las latinoamericanas), las artistas latinoamericanas (Claudia Coca, Bruna Truffa, Frida Kahlo, Lotty Rosenfeld) tienen cerca de sus obras unas cajas de madera –algunas se pueden abrir y otras no– con objetos sensibles alusivos a sus imaginarios de trabajo, técnicas o motivaciones.
3. Módulos de participación. A partir de sencillos módulos de trabajo, es posible, por ejemplo, en globos de texto escribir qué derechos poseen niñas y niños, o a través de fragmentos de obras de escritoras latinoamericanas (versos de poemas o frases de novelas) crear un nuevo verso o frase.

Paralelo a la museografía, se trabajó el programa educativo. Se produjo un audiovisual motivacional para niñas y niños, el que, protagonizado por Frida Kahlo y Artemisia Gentileschi a partir de ilustraciones, muestra cómo las mujeres han desarrollado obras desde tiempos muy antiguos, a la vez que reflexiona sobre cómo los estereotipos de género impiden alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Además, se diseñaron visitas guiadas a niñas y niños de diferentes edades, las que permitieron hacer recorridos junto a las educadoras del Museo con objetivos específicos previamente definidos. El programa educativo fue realizado en torno a enfoque, estereotipo e igualdad de género, conceptos que, en la muestra, fueron definidos de manera didáctica en un glosario, como parte de la museografía.

Los objetivos de cada recorrido era generar un diálogo en torno al concepto de que no existen colores, objetos o juguetes de uso diferencial para niñas o para niños (Kinder y 1° básico), analizando diversas situaciones: (a) los gustos son personales y responden a la identidad de cada sujeto; (b) tanto niñas como niños poseen las mismas capacidades (2° a 4° básico), lo que debe traducirse en igualdad de oportunidades y responsabilidades compartidas en el futuro cuando sean personas adultas; (c) el significado y las implicancias de los estereotipos de género y cómo influyen en nuestras vidas (5° a 8° básico); (d) la importancia de un lenguaje inclusivo de género (enseñanza media); (e) la manera en que la historia del arte tradicional reproduce estereotipos sexistas y cómo podemos hacer lecturas con enfoque de género de las obras clásicas y de la historia del arte. Los nombres de cada recorrido fueron:

Kínder y 1° Básico: *No hay juguetes exclusivos de niños o de niñas.*

2° a 4° Básico: *Niñas y niños poseen las mismas capacidades.*

5° a 8° Básico: *¿Qué es un estereotipo de género?*

Enseñanza Media: *Todo se puede cuestionar.*

A partir de los diálogos entre nuestras educadoras y los grupos, nos dimos cuenta de que los roles de género se imponen desde los primeros años, pero que con niñas y niños es posible pensar en cuestionarlos. En los recorridos, cuando una educadora preguntaba por los juguetes y los gustos de cada participante, se reveló que las niñas sí pensaban que podían jugar con robots, pero que a los niños les costaba pensar en jugar con muñecas. Al plantearlo, la posibilidad se daba. Sin duda, la pregunta que nos podemos hacer como personas adultas que trabajan en educación es si, al mismo tiempo de fomentar la seguridad en las niñas, de mostrarles cómo pueden ser protagonistas de la historia y no solo objetos de belleza e inspiración para otro género creador, de incentivarlas a pensar que pueden ser de adultas lo que quieran ser, también se puede fomentar en los niños las labores de cuidado que han sido asociadas históricamente a las niñas (y a mujeres). Para la igualdad de género, y para el beneficio de quienes serán hombres adultos, conocer la importancia del cuidado de las personas es fundamental. Quizás, desde esa perspectiva, jugar con muñecas puede ser bastante útil.

Los diálogos de las visitas guiadas resultaron fundamentales para conocer cómo los temas de género están alejados de la sociedad e integrarlos significa un esfuerzo importante, pues la lógica de cuestionar roles y estereotipos funcionaba bien con niñas, niños y jóvenes, pero con personas adultas resultaba más difícil. La experiencia de la exposición resultó de gran interés para estudiantes y docentes, al mismo tiempo que significó para el museo una valiosa herramienta por el constante ejercicio en la búsqueda del bienestar de niñas y niños.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alario, María Teresa.** 1993. "La mujer en la historia del arte". En *Tras la imagen de la mujer. Guía para enseñar a coeducar*.
- Azócar, Miguel Ángel.** 2007. "A 35 años de la Mesa Redonda de Santiago" *Museos en obra: IX seminario sobre Patrimonio Cultural* [en línea]. Disponible en http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_991.pdf [Consulta 15/12/2016].
- Hooper-Greenhill, Eilean.** 2000. *Museums and the interpretation of visual culture*. Londres: Routledge.
- López, Marian; Martínez, Noemi y Rigo, Catalina.** 1995. "Educación artística y movimientos sociales". Disponible en www.dialnet.unirioja.es [Consulta 10/10/2016].
- Padró, Carla.** 2003. "La museología crítica como una forma de reflexionar sobre los museos como zonas de conflicto e intercambio". En J. P. L. Lorente & D. A. Tomás (Eds.), *Museología crítica y arte contemporáneo*. Zaragoza, España: Prensas de la Universidad de Zaragoza.