

MIRADAS FEMINISTAS EN EL ESTUDIO DE LOS TIPOS ICONOGRÁFICOS DE LA TRADICIÓN CRISTIANA

María Ángeles Martí Bonafé

M. Elvira Mocholí Martínez

Elena Monzón Pertejo

Raquel Baixauli Romero

Esther González Gea

Universitat de València

Resumen: El acercamiento a las imágenes religiosas desde una perspectiva cultural y un planteamiento feminista permite a las investigadoras del equipo *Gènere i Visualitat* del grupo de investigación APES. *Estudis de Cultura Visual*, transitar por la visualidad artística desde su aparición hasta la contemporaneidad. La puesta en marcha de nuevos proyectos de investigación, focalizados en mujeres de la tradición bíblica, parte del bagaje metodológico proporcionado por su participación en el proyecto de *Los tipos iconográficos de la tradición cristiana*. Dicha experiencia permite identificar y estudiar la construcción de estereotipos femeninos cuyo componente ideológico y cultural se enraíza en la tradición cristiana.

Palabras clave: miradas feministas, tradición cristiana, mujeres bíblicas, visualidad artística contemporánea.

Feminist Insights in the Study of the Iconographic Types of the Christian Tradition

Abstract: The approach to religious images from a cultural perspective and a feminist insight allows the researchers of the *Gènere i Visualitat* team of the research group APES. *Estudis de Cultura Visual* go through the artistic visuality from its emergence to the contemporaneity. The implementation of new research projects, focused on women from the biblical tradition, is based on the methodological background provided by their participation in *Los tipos iconográficos de la tradición cristiana* project. This experience makes it possible to identify and study the construction of female stereotypes whose ideological and cultural component is rooted in the Christian tradition.

Key words: Feminist Insights, Christian Tradition, Biblical Women, Contemporary Artistic Visuality.

“La mujer del cuadro se parece a ella, o a una versión de ella o a un ideal, no sabe cuál de las tres cosas. Es ella, pero al mismo tiempo no lo es; el parecido es tan inquietante y sin embargo es tan distinta... Es Lucrezia, pero también otra persona”.

El retrato de casada, Maggie O’Farrell, 2023

INTRODUCCIÓN

La visualidad artística de contenido religioso recoge el imaginario colectivo que emana de la narración bíblica en cada contexto, creando, como en un re-

trato, un parecido construido, un ideal cultural y moral, una versión capaz de transmitir un discurso visual que se justifica en la tradición. El estudio de los tipos iconográficos de la visualidad cristiana nos ha permitido identificar e interpretar el mecanismo de construcción de unos referentes –icónicos, literarios, sociales–, que se aplican a las mujeres en la historia cultural occidental. La creación de estereotipos femeninos y su estigmatización goza de un importante componente ideológico que se fundamenta, en cierto sentido, en la tradición cristiana. Los textos religiosos, su exégesis y lecturas, homilías y comentarios diversos adjudican un lugar a la mujer en la sociedad, que se ve consolidado por una tradición visual con una significativa función comunicativa. La importancia de la imagen religiosa en la historia de la cultura es tal que también desde lo visual se introduce cierto conocimiento bíblico, aunque, sobre todo, contribuye a la fijación de referentes que perpetúan los esquemas de dominación-subordinación de lo masculino frente a lo femenino o que vinculan a las mujeres con el pecado, lo peligroso, la debilidad, la abnegación, la humildad o la pureza, entre otros conceptos.

La metodología aplicada en la sistematización de los tipos iconográficos focaliza su interés de estudio en el contenido de la visualidad y no tanto en los aspectos estilísticos, y vincula la configuración de la representación con fuentes literarias. En el caso de las imágenes religiosas, la relación se establece primordialmente con el relato bíblico y su exégesis¹. Sin embargo, como bien ha recogido la interpretación bíblica feminista, se trata de textos con un marcado carácter androcéntrico, insertos en la cultura y religión patriarcales. Cuando las mujeres se acercan a dichos relatos se identifican con los modelos de rol femeninos que traslada la propia narración (Schüssler, 1996, 46). En este sentido, siguiendo los postulados reivindicativos de la teóloga, entendemos que es necesaria una interpretación bíblica feminista que ponga en duda los valores y roles que proyecta el relato androcéntrico y la visualidad vinculada al mismo, dado que se expresan al mismo nivel. La estrategia metodológica de identificar la naturaleza de la narración bíblica y los recursos icónicos utilizados en la configuración visual precisan de un planteamiento interdisciplinar y plural que podemos identificar en algunos trabajos grupales, que introducen disciplinas como la sociología, la literatura, la historia y la antropología en los estudios bíblicos y su acercamiento a las imágenes (Seijas, 2015). También para la historia del arte, Griselda Pollock habla de una reescritura feminista que permita la tarea de deconstrucción que precisa la disciplina, con una lectura feminista de los textos, producidos mayoritariamente por hombres, que precisan de nuevas relecturas (2015, 40). La propuesta de una mirada feminista aplicada al estudio de la visualidad artística que enlaza con el imaginario de tradición cristiana se

---

¹ Se puede comprobar esta relación en los volúmenes del proyecto, publicados hasta el momento, *Los tipos iconográficos de la tradición cristiana* (2015-2023).

ha recogido en un reciente trabajo donde las autoras ya expresaron la necesidad de plantear nuevos interrogantes para desenmascarar los discursos dominantes que sustentan las relaciones de género (Martí Bonafé, 2022).

LA MIRADA FEMINISTA EN EL ESTUDIO DE LA VISUALIDAD ARTÍSTICA DE LA TRADICIÓN CRISTIANA

La investigación en la que se inscribe el presente trabajo arranca de un proyecto editorial mucho más amplio y considerablemente ambicioso, que pretende llevar a cabo un estudio de los tipos iconográficos de la tradición cristiana, con especial énfasis en la visualidad iberoamericana, incluyendo la Península Ibérica. Los principales intentos de sistematizar la tipología iconográfica cristiana se originaron en el ámbito germano (Kirschbaum, 1968-1976; Schiller, 1966-1991) y francés (Réau, 1955-1959), hasta que, en 2015, se publicó el primer volumen de la colección *Los tipos iconográficos de la tradición cristiana*, dirigida por el Dr. Rafael García Mahíques y en el que participa el grupo APES. *Estudis de Cultura Visual*, al que pertenecen las autoras de este texto. El proyecto aplica la actualización del método iconográfico-iconológico –sistematizado por Erwin Panofsky (1939)– realizada por el director del citado grupo de investigación. Sin embargo, el estudio del origen, la continuidad y la variación de los tipos iconográficos de la tradición cristiana deja de lado los aspectos de carácter iconológico.

Por otro lado, desde la implementación del Grado de Historia del Arte en la Universitat de València en el curso 2009-2010, la asignatura “Análisis e interpretación de la imagen” ha concebido el estudio de la imagen como documento para una Historia de la Cultura, siguiendo la propuesta epistemológica defendida por Burckhardt (García Mahíques, 2008, 52-54). Además de los contenidos teóricos y prácticos desarrollados en el aula, desde la coordinación de la asignatura se contempló la celebración de actividades colaborativas y participativas, como talleres y seminarios, que han tratado temas silenciados y/o poco representados en los estudios de grado (González Gea y Martí Bonafé, 2022, 25)². La perspectiva de género aplicada a los estudios de las representaciones femeninas en la visualidad contemporánea y en el audiovisual ha sido uno de los objetivos fundamentales de dichos seminarios, celebrados en el marco de la docencia de la asignatura, que se imparte en primer curso de los grados de Historia e Historia del Arte.

---

² Las autoras recogen un histórico de los seminarios celebrados en el marco de la asignatura de “Análisis e interpretación de la imagen”, como actividades complementarias, con los contenidos de los mismos.

El seminario “Entre la adoración y el estigma: madres, vírgenes y prostitutas”, celebrado en los cursos 2018-2019 y 2019-2020, fue el germen de la publicación *Marías. Entre la adoración y el estigma* (Martí Bonafé, 2022)³ (Fig. 1). El trabajo conjunto de las investigadoras recoge temas de cultura visual desde una perspectiva feminista, que toma como referente las imágenes de María en la tradición cristiana occidental. Actualmente, el proyecto I+D *Los tipos iconográficos conceptuales de María*, dirigido por la Dra. Elvira Mocholí Martínez nos permite constatar que la figura de María no escapó al modelo de mujer establecido, pero los privilegios que le fueron otorgados por la propia Iglesia contribuyeron, desde la perspectiva misógina, a construir un ideal que estigmatizó al resto de las mujeres.

LOS TIPOS ICONOGRÁFICOS CONCEPTUALES DE MARÍA. LA VIRGEN COMO REFERENTE DE LA VISUALIDAD DE LAS MUJERES

En 2020 se solicitó una subvención de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital para grupos de investigación emergentes, con la finalidad de avanzar en el proyecto sobre los tipos de la tradición cristiana, paralelamente a la línea de investigación ya abierta. Debido a la trayectoria investigadora de algunos miembros del grupo APES, el proyecto planteaba el estudio de la tipología iconográfica mariana, a la que se habían de dedicar los volúmenes 21 y 22, titulados *La Madre de Dios* –que previsiblemente verán la luz en 2024– y *De los nombres de María*, respectivamente. Fue presentado con el título *Los tipos iconográficos conceptuales de María* y concedido por la Conselleria, en agosto de 2021, con el número de expediente GV/2021/123.

Sobre las imágenes de María, contábamos ya con algunas publicaciones enfocadas en Iberoamérica. Antes incluso que los estudios previamente mencionados, Manuel Trens (1946) había llevado a cabo una sistematización tipológica, exclusivamente, en la Península Ibérica; mientras que Héctor Schenone (2008) había estudiado las imágenes marianas en el ámbito colonial. Sin embargo, los trabajos anteriores no fueron concebidos propiamente como una Historia de los tipos iconográficos, es decir, como un compendio de los principales tipos desplegados por la visualidad artística a lo largo de los siglos, objetivo principal del proyecto emergente que ha sido citado, que únicamente se centra en los tipos iconográficos de carácter conceptual. Aunque no podemos obviar una estrecha relación con los narrativos, el objeto de estudio no es la presencia de María en

---

³ La génesis de la publicación y el recorrido desde el seminario hasta el proyecto editorial, pasando por el proyecto de investigación *Los tipos iconográficos conceptuales de María*, dirigido por la Dra. María Elvira Mocholí, se recoge en Martí Bonafé (2022, 14-17).

la visualidad derivada de los Evangelios, sino las manifestaciones icónicas de su propia singularidad como madre de Cristo, de sus exenciones y privilegios, pero también de una riqueza devocional sin parangón entre el resto de figuras sagradas. La tipología iconográfica mariana se fundamenta en su maternidad divina, su virginidad y pureza, su humildad, su dolor —elevado a la categoría de *compassio*— y su consiguiente condición de mediadora. Conceptos que, en su mayoría, se encuentran en la génesis de estereotipos femeninos que determinan la visualidad cristiana, en particular, y la de las mujeres, en general, incluso hasta la contemporaneidad. De este modo, pese a la diversidad icónica abordada en los estudios de género llevados a cabo por las cinco autoras de este texto, esta labor investigadora encuentra un punto en común en el proyecto sobre María.

MÁS ALLÁ DE LOS TIPOS ICONOGRÁFICOS CRISTIANOS. LA VISUALIDAD ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

El paso del siglo XIX al siglo XX va unido al nacimiento de nuevas miradas y métodos de reproducción: la fotografía y el cinematógrafo. Asimismo, también va ligado a un nuevo tipo de sociedad: la de masas, y con ellas un nuevo modo de concebir al ser humano y su mundo: el laicismo. Con este panorama general, la visualidad artística del mundo contemporáneo se configura como un ámbito en el que, aunque muchas veces diluidos y agazapados, los tipos iconográficos pueden seguir siendo estudiados, necesitando de otras herramientas y planteamientos para su análisis. Así, el peso de la tradición judeocristiana no desaparece con la progresiva secularización de todos los aspectos de la vida y, por tanto, también de las manifestaciones artísticas. La diferencia radica en que, en muchas ocasiones, los elementos propios de esta tradición se ven desfigurados en un profundo mestizaje con otras cuestiones propias de la contemporaneidad, pero no por ello dejan de ser objetos de estudio para continuar realizando aportaciones a la Historia Cultural desde el análisis de las imágenes.

Por lo tanto, el bagaje que ofrece el estudio de los tipos iconográficos resulta de gran relevancia para analizar a las mujeres representadas en la visualidad de los siglos XIX, XX y XXI. En este sentido, el enfoque de género, entendiendo el mismo como una categoría de análisis (Scott, 2002), se ha convertido en un eje transversal en el trabajo llevado a cabo por el equipo *Gènere i Visualitat* que firma el presente texto. Las herencias de las mujeres bíblicas, de las misóginas exégesis patrísticas y de la androcéntrica cosmovisión del cristianismo han calado profundamente a la hora de crear a “otras Marías” más allá de María de Nazaret. Es en este punto donde la actividad investigadora de las integrantes del grupo centra parte de sus trabajos, como se verá posteriormente con la mención concreta de algunos casos de estudio.

Con todo ello, se puede afirmar que la perspectiva cultural y el enfoque de género son las guías principales de dichos planteamientos, sin por ello perder de vista el sustrato que configura las nuevas representaciones, esto es, la tradición cultural que en la contemporaneidad adquiere nuevas formas, interpretaciones, reciclajes y revisiones asociadas a las ideologías –dominantes o no, en función de si se trata de imágenes normativas o de imágenes subversivas– de cada momento y lugar.

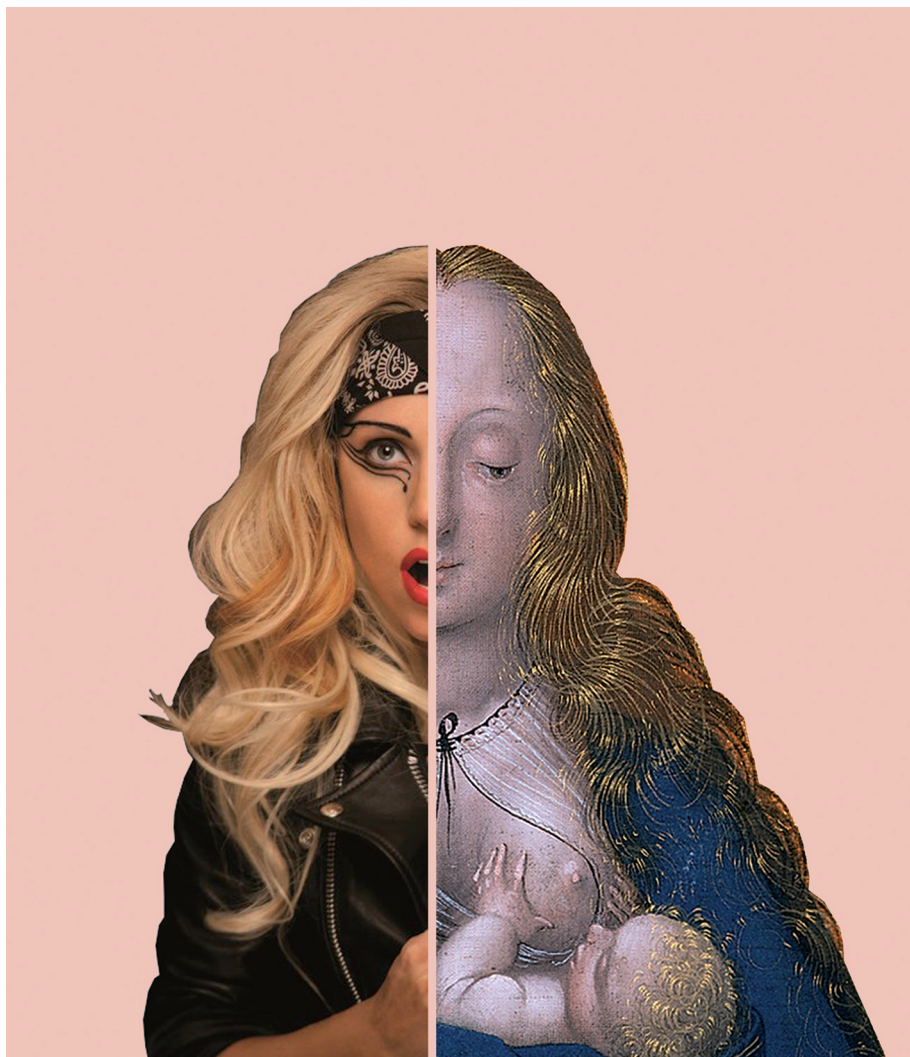
Los pasos metodológicos seguidos tienen como objetivo trasladar al primer plano de investigación lo visual y completar el discurso histórico-artístico con la aportación de interpretaciones que toman como punto de partida la perspectiva de género. Esta decisión condiciona la selección de obras, su análisis, clasificación, los estudios bibliográficos empleados, así como la generación de tipologías visuales o modelos icónicos, más allá del concepto de tipo iconográfico.

Hasta el momento, en el marco del grupo de investigación APES. *Estudis de Cultura Visual*, se han desarrollado trabajos siguiendo este enfoque bajo algunas de las líneas de investigación que propone. A partir de distintos seminarios, jornadas, talleres y publicaciones, se han fomentado ejes temáticos en relación a la muerte, la enfermedad, las mujeres y la cultura visual, y a propuestas epistemológicas y metodológicas para el estudio de la imagen. En ocasiones, algunos de estos encuentros han dado lugar a publicaciones como el libro mencionado, *Marías. Entre la adoración y el estigma*, en el que se abordan temas de la cultura visual popular con representaciones de tradición cristiana. En la publicación, a través de distintos textos, las autoras ponen a dialogar representaciones clásicas de la Piedad de la Virgen o de la Inmaculada Concepción con retratos fotográficos *post mortem* de madres con hijos e hijas sin vida aludiendo a ideas de compasión, cuidado y abnegación, o con imágenes de mujeres decimonónicas integradas en la categoría de ángel del hogar. También se reflexiona sobre otra María, la Magdalena, interpretada por parte de la artista Lady Gaga en su álbum *Born This Way* (2011).

Si bien los proyectos explicados en el apartado anterior van a continuar teniendo vigencia, se presenta como una necesidad –tanto para las investigadoras como para parte del alumnado– contar con un proyecto de investigación que se centre en los tres últimos siglos para así rastrear, identificar y analizar los sustratos de la tradición en las manifestaciones contemporáneas. Esta labor, que está teniendo continuidad en el trabajo de algunas alumnas de máster o doctorado, va más allá del estudio de María de Nazaret y de María Magdalena, pues se está abordando el análisis de otras mujeres bíblicas como Judit, Salomé o Agar en su reformulación en el mundo contemporáneo⁴. Es por ello que la in-

---

⁴ Las componentes del grupo, más allá de la publicación conjunta mencionada, trabajan distintos aspectos en relación a las mujeres bíblicas y la supervivencia del imaginario en el mundo contemporáneo (Monzón Pertejo, 2018; Baixauli Romero y González Gea, 2019). Desde el grupo también se están trabajando sobre otras mujeres bíblicas como la mujer de Putifar (Martí Bonafé, Baixauli Romero, en prensa).

Fig. 1. Imagen de la portada de la publicación. Diálogo visual entre una Virgen de la Leche y Lady Gaga como María Magdalena. Creación original de Esther González Gea (2018).

tención de las integrantes del grupo reside en seguir trabajando en nuevos proyectos en los que se concentren las producciones resultantes de la visualidad contemporánea, y que, de este modo, tengan entidad propia. Asimismo, en mayo de 2023, se organizó la *I Jornada Gènere i Visualitat* como un espacio de debate en torno al tema “Alianzas entre la Teología y la Historia del arte en clave feminista”, con el soporte del Departament d’Història de l’Art, la Facultat de Geografia i Història y la Unitat de Igualtat de la Universitat de València. El propósito del equipo es que estas jornadas tengan continuidad en los próximos cursos con nuevos temas interdisciplinares desde una mirada feminista.

En suma, en el mundo contemporáneo, marcado por la idea de la iconosfera, cada vez es más necesario aplicar análisis críticos a las imágenes que nos rodean, sin olvidar la tradición cultural implícita en las mismas que requiere de ajustes en la metodología y miradas interdisciplinares. Y en concreto, si miramos a las fuentes visuales de la tradición cristiana, como recuerda Lidia Falcón, a veces “los mitos bíblicos arrastrados a través de los siglos no se han deteriorado en el transcurso del tiempo, sino que, milagrosamente, parecen a veces rejuvenecidos” (1996, 421). En esa dirección de trazar puentes históricos y detectar que la realidad de las imágenes en los nuevos dispositivos técnicos arrastra condicionantes y significados que en ocasiones subvierten los parámetros clásicos, y en otras repiten ideas ancladas en el pasado, trabaja el grupo *Gènere i Visualitat*.

BIBLIOGRAFÍA

- BAIXAULI ROMERO, Raquel, GONZÁLEZ GEA, Esther (2019): “Rosalía y el discurso visual de *El mal querer*. Arte y folclore para un empoderamiento femenino”, *Cuadernos de Etnomusicología*, 14, 19-43.
- FALCÓN, Lidia (1996): *Mujer y sociedad. Análisis de un fenómeno reaccionario*, Madrid, Vindicación feminista.
- GARCÍA MAHÍQUES, Rafael (2008-2009): *Iconografía e Iconología*, Madrid, Encuentro, 2 vols.
- GARCÍA MAHÍQUES, Rafael (Dir.) (2015-2022): *Los tipos iconográficos de la tradición cristiana*, Madrid, Encuentro, 7 vols.
- GARCÍA MAHÍQUES, Rafael: *Los tipos iconográficos de la tradición cristiana* <<https://tipos.blogs.uv.es>> (consultado: 25-07-2023).
- GONZÁLEZ GEA, Esther, MARTÍ BONAFÉ, María Ángeles (2022): “La docencia universitaria del estudio de la imagen: Los Talleres de Cultura visual y Seminarios de visualidad artística contemporánea”, *Revista Eviterna*, 12, 18-30. <<https://doi.org/10.24310/Eviternare.vi12.14586>>.
- KIRSCHBAUM, Engelbert (1968-1976): *Lexikon der Christlichen Ikonographie*, Roma, Herder, 4 vols.
- MARTÍ BONAFÉ, María Ángeles (2022): *Marías. Entre la adoración y el estigma*, Valencia, Tirant humanidades, 103 p.

- MONZÓN PERTEJO, Elena (2018): "El cuerpo de María Magdalena: representaciones, pornografía y feminismo", *Asparkia. Investigació feminista*, 33, 81-99.
- PANOFSKY, Erwin (1939): *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance*, New York, Oxford University Press (ed. en castellano: *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza, 1972, 348 p.).
- POLLOCK, Griselda (2015): *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*, Ciudad de Buenos Aires, Fiordo.
- RÉAU, Louis (1955-1959): *Iconographie de l'art chrétien*, París, Presses Universitaires de France, 3 vols. (ed. en castellano: *Iconografía del arte cristiano*, Barcelona, Serbal, 1995-2000, 6 vols.).
- SCHENONE, Héctor (2008): *Santa María. Iconografía del arte colonial*, Buenos Aires, Educa, 636 p.
- SCHILLER, Gertrud (1966-1991): *Ikonographie der christlichen Kunst*, Guetersloh, Guetersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 5 vols.
- SCHÜSSLER FIORENZA, Elisabeth (1996): *Pero ella dijo. Prácticas feministas de interpretación bíblica*, Madrid, Trotta.
- SCOTT, Joan (2002): "El género: una categoría útil para el análisis", *Revista del Centro de Investigaciones Históricas*, 14, 9-45.
- SEIJAS, Guadalupe (Ed.) (2015): *Mujeres del Antiguo Testamento: de los relatos a las imágenes*. Estella, Editorial Verbo Divino.
- TRENS, Manuel (1946): *María, iconografía de la Virgen en el arte español*, Madrid, Plus Ultra, 715 p.