

Universidad Nacional de Tres de Febrero
Maestría en Estudios y Políticas de Género
Tesis de maestría de Pao Raffetta
Dirección de Andrés Mendieta (UNTREF)

Para una genealogía del cisheterosexismo y el orientalismo en el arte: alegorías de Lola Mora en el Congreso Nacional

#Cisheterosexismo

#Orientalismo

#Arte Público

#Lola Mora

#Congreso Nacional

17-XII-2024

*erat sacraria templi
Hippomenes nuptæ ductus amore nouce*

*Hæc lea fit rapidi formam induit ille leonis
Hic nunc pro thalamo raa nemusq; colunt;*

I. Sobre las preguntas de investigación

TT1 (2019) ¿La alegoría de la Libertad es una heredera de la imagen de la diosa con leones asiática?

TT2 (2021) ¿La alegoría de la Libertad es una heredera de la imagen de Cibeles con Atis, y los leones del Congreso son Atalanta e Hipómenes?

(2022) ¿Qué orígenes y formas de expresión tienen el cisheterosexismo y el orientalismo en el arte público?

II. Fuentes y archivos

Fuentes primarias y secundarias en archivos, bibliotecas & ... Internet

174 DIÁLOGOS

nes que Megila: me llamaron para que las divirtiese con la cítara. Después de haber cantado, siendo ya tarde y hora de irse á dormir, y estando ellas bastante bebidas: «¡Ea! ya es hora de dormir: acuéstate entre las dos», me dijo Megila.

CLONARIA.—Te acostaste; ¿y después?

3. LEENA.—Osculabantur me primum ut viri, non illud modo, applicantes labia, sed os etiam aliquantum aperientes; atque amplexabantur, opprimebant

Acostumbrada en Europa á plasmar con poca ropa,

II. Sobre las fuentes y archivos: el proceso de trabajo

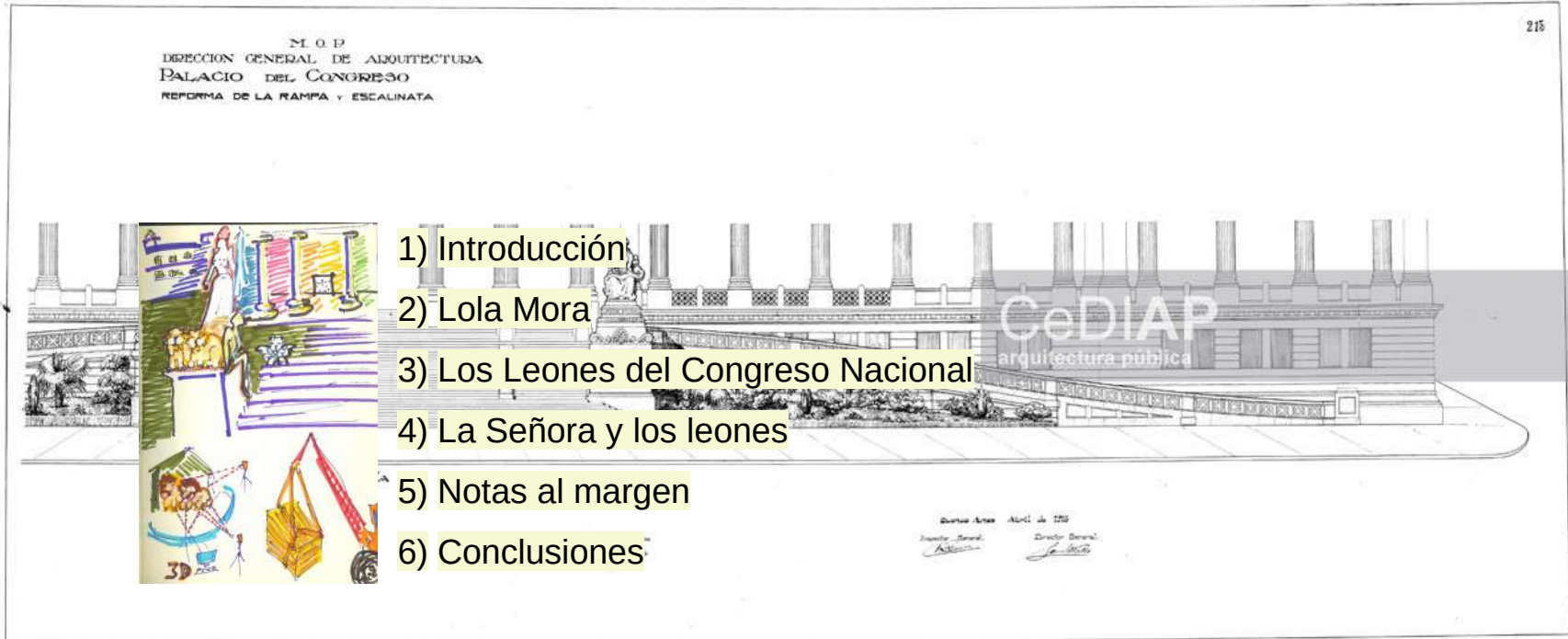
Trabajé sobre un corpus plurimilenario de imágenes y narraciones de la Diosa con Leones llenas de figuras *queer*, y de fotografías y recortes periodísticos sobre Lola Mora y las alegorías del Congreso Nacional a lo largo de un siglo.

Pasé el cepillo a contrapelo a las fuentes para revisarlas desde una perspectiva queer e indagar en las obras del Congreso Nacional en busca de fugas del cisheterosexismo.

Encontré sesgos racistas y perspectivas orientalistas en todos los temas y todas las épocas, siempre funcionales a la imposición de las normas de género.

III. Estructura de la tesis

III. 1. Introducción

Preguntas de Investigación:

- ¿Qué modos adquieren el cisheterosexismo y el orientalismo en los discursos sobre la vida y obra de Lola Mora?
- ¿Cómo se expresan en sus alegorías para el Congreso Nacional?
- ¿Qué lugar tiene el arte público en la transmisión del cisheterosexismo y el orientalismo en la construcción del imaginario colectivo.

Objetivos:

- Dar cuenta de la aparición y transmisión del cisheterosexismo y el orientalismo en el arte público argentino y en los discursos sobre Lola Mora y su obra para el C.N
- Identificar sesgos cisheterosexistas y racistas en los discursos sobre la figura y la obra de Lola Mora.
- Analizar el lugar que tuvo el arte público de principios del siglo XX en la transmisión y consolidación del cisheterosexismo y el orientalismo en el imaginario patriótico del Centenario.

III. 1. Introducción

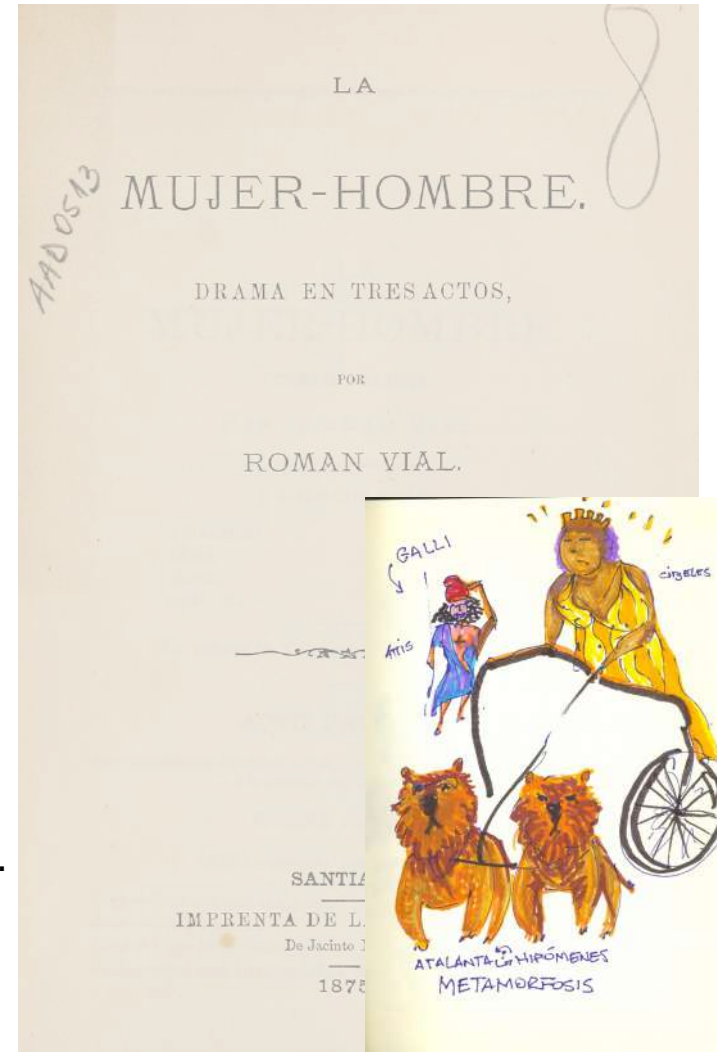
Hipótesis:

Hay elementos “orientales” y fuera de la cisheteronorma en las alegorías de Lola Mora para el Congreso Nacional que desafían el borramiento “occidental y cristiano”.

Pueden encontrarse marcas de cisheterosexismo y racismo en las narrativas sobre la artista y su obra.

Fundamentación:

Entre 1890 y 1910 se puso en juego la imagen de la identidad nacional, a través de monumentos creados para el Centenario, se acalararon debates sobre la sexualidad y el género, producto de las relaciones de fuerza al interior del Sistema y como reacción a la emergencia del feminismo, lo *queer* y lo *trans**; los textos clásicos cobran renovado interés por los descubrimientos, excavaciones y traducciones de obras griegas, romanas y “orientales”. El orientalismo académico y el racismo científico se institucionalizan, de la mano del imperialismo.

III. 1. Introducción

- **Estado de la cuestión:**

Casi todo dicho sobre la obra de Lola Mora, pero poco sobre las alegorías del C.N. y casi nada sobre Los Leones, “la fuerza”.

Estudios sobre género y sexualidad del siglo XX, dominados por perspectiva patologizante y criminalizante, en saludable revisión crítica

El Orientalismo, en auge a comienzos del siglo XX, desarrolló y profundizó los estudios sobre Asia y África, pero aun se debe una lectura crítica sobre la propia disciplina..

Estudios sobre Cibeles y Attis, muy avanzados y con perspectivas de género, pero sin relación con el arte en América de comienzos del siglo XX.

Estudios sobre los Clásicos comienzan a visibilizar experiencias fuera de la heteronorma, con sesgos cissexistas en general, salvo nutritivas excepciones.

Creciente participación de especialistas trans en las últimas décadas, renovando las perspectivas de la academia.

258. Della nouifsima Iconologia

Altera, sed manuum flores gerit, altera piscem, Scilicet ut terra iura, det, atque mari Nudus Amor blandis idcirco arriadet ocellis, Non arcus, aut nunc ignea tela gerit. Nec temere manibus Florem, delphinamq; trahat Illo etenim terris, hoc valet ipse mari.

F O R Z A.

DONNA robusta, con le corna di toro in testa, a cauto terrà vn'elefante, con la probofide dritta; perche volendo gl'Egitti si significare vn'huomo forte lo dimostrano con quest'animale, come si legge in Oro Egitto nel lib. secondo de' suoi Geroglifici; le corna ancora, specialmente di toro, mostrano questo medesimo; onde Catone presso a Cicerone nel libro della vecchiezza dice che quando egli era giovane non desideraua le forze nè d'vn toro, nè d'vn Elefante, prendendo questi due animali come più forti, & gagliardi de gl'altri.

Forza d'Amore.

CVPido con l'ali alle spalle, con l'arco, & le faette in mano, & con la faretra al fianco, la mano sinistra alzata verso il Cielo, donde scendono alcune fiamme di fuoco, insieme con molte faette spezzate, che gli piovano intorno da tutte le bande: mostrandosi così, che Amore può tanto che rompe la forza di Giove, & incende tutto il mondo, così è dipinto dall'Alciato in vno Emblema così dicendo, *Algerum fulmen frigit, Deus Aliger, igne. Dum demonstrat uti est fortior ignis Amor.*

Per significare questo medesimo, l'istesso autore descrive Amore in vn carro tirato da Leoni, come si vede nell'istesso luogo.

Forza minore, da maggior forza superata.

PER esprimere gli Antichi questo concetto, siquale è più conueniente all'Emblema, che a quello che si appartiene a noi di trattare, dipingeano vnà pelle d'Hiene, con vn'altra di Pantera appresso, per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'effetto delle loro pelli, perche stando vicine quelle della Hiene guasta, & cor

FORZA ALLA GIUSTITIA SOTTOPOSTA.

La Fuerza sometida a la Justicia.
Ripa, 1625

III. 1. Introducción

Marco teórico:

- Archivo y arte europeo (Warburg)
- Lola Mora y su obra (Corsani)
- Epistemologías trans/feministas (Radi)
- Orientalismo y Racismo (Said)

“Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. E igual que él mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el que pasa de uno a otro, [hay que] pasarle a la historia el cepillo a contrapelo.”
Benjamin, 1940

Dirección de Patrimonio,
Provincia de Jujuy

Metodología:

Desde mi posición de ex "Maestra Nacional de Dibujo", ex "Orientalista", Especialista en ESI y extudiante de esta Maestría, hice un análisis de elementos "raros" y "orientales" en las alegorías del Congreso Nacional.

Apliqué las lentes queer y el cepillo a contrapelo a las fuentes en busca de huellas, marcas y *Silencios* del cisheterosexismo, el racismo y el orientalismo alrededor de la artista y su obra. O sea, buscarle el pelo al huevo.

III. 2. Lola Mora (Se dice de mi... 🎵)

Nos la imaginábamos de otro físico: alta, gruesa, echada para atrás con varonil arrogancia, prejuizando candorosamente que una mujer que hace estatuas y fuentes y domina bloques de mármol, debía tener una encarnadura más o menos monumental, en armonía con su vigoroso oficio; pero cuando nos vimos ante una persona menuda, nerviosa, vivaz, poquita cosa en apariencia, de aire nonchalant, tirando a bohemio desenfadado, a pesar del prejuicio no se nos ocurrió preguntarle por la patrona. Allí estaba la artista. El Orden, Tucumán, 1-X-1902.

Era ella menudita de carnes; de cuerpo pequeñito, de tez morena, pero muy empolvada, sin duda, para que se la distinguiera de sus operarios. Manuel Lara, Caras y Caretas, 7-IX-1935.

¡Tucumana valiente! No podía negar su sangre de aborigen. ¡India heroica, de aquellas que no se arrodillaban ante los conquistadores, ni en el momento loco de morir! Soiza Reilly, Caras y Caretas, 2-VIII-1930.

El vestido singular que usa cuando va a esculpir no hace sino comprobar que es mujer para sentir y hombre para ejecutar. Cao, Caras y Caretas, 24-I-1903

El arte escultórico de mi país parece haberse encarnado en un solo cultor de manos pequeñas que para todo han sido hechas menos para amasar el barro y el yeso: este cultor es ya célebre, se llama Lola Mora. Alejandro Sux, "Emilio Andina", 1911.

Con ella se inició la contribución femenina en ese apartado. Merced a hecho tan insólito, gozó de renombre sostenido. Fue agasajada en razón de la misma singularidad de su preferencia. José León Pagano, 1944.

Aunque confirmen la regla, se torna necesario dar cuenta de las excepciones: entonces una mujer excepcional es, frecuentemente, un hombre en el cuerpo de una mujer. C. Planté 1988.

III. 2. Lola Mora (Se dice de mi... 🎵)

Pare che la Regina Elena durante la sua visita all'atelier nel 1906 fosse rimasta delusa de averla trovata vestita con un elegante abito di circostanza e non con l'ormai famoso abbigliamento di lavoro. Di Giovanni, 2010.

Un verdadero artista debe conocer ... la mitología, la historia del arte, la literatura y la poesía. Bonnet, c. 1917.

Lola Mora en su taller en Roma. Caras y Caretas, 1-I-1906

La escultora francesa Mademoiselle Margarita Bonett, de la Sociedad de Artistas franceses, que se ha radicado en nuestra capital

M. Bonnet. Fray Mocho, 28-VI-1912

"¡Qué linda estás Lolita" Unos días más y ya estarás sana. Nos iremos al campo, recogeremos muchas flores, y yo, que tanto te quiero, te daré muchos besitos... A cuenta ¡ahí va uno! Carlos Peláez de Justo, La Gaceta de Tucumán, 8-VI-1936

III. 2. Lola Mora (Se dice de mi... 🎵)

LOLA MORA DESPUÉS DE DESCUBRIRSE LA FUENTE

Caras y
Caretas, 30-
V-1903

Lola Mora explica á la reina Margarita la significación de algunas estatuas

“Los chicuelos (...) al poco tiempo sabíamos de sirenas, titanes, corceles briosos, ninfas pedestales, etc.(...) ella nos iba mostrando todo aquello, que era su tesoro, con el entusiasmo y fe de una maestra que iba educando cerebros infantiles ... fuimos para ella un motivo de continua preocupación, pues le permitió educarnos en el sentimiento de lo bello”

Manuel Lara, Caras y Caretas, 7-IX-1935.

“Lola Mora explica a la reina Margarita la significación de algunas estatuas”
En el estudio de Lola Mora, - Visita de las reinas Margarita y Elena y del general Roca. Caras y Caretas, 7-IV-1906.

Un aspecto de Mora completamente silenciado en las incontables producciones escritas sobre su vida es su carácter de artista erudita, reconocido por algunos de sus contemporáneos. Gluzman, 2015

III. 3. Las obras para el Congreso

110	Escultura estatua de mármol	2	10,000	20,000...
111	Escultura de la puerta de entrada de la sala de sesiones	4	3,000	12,000...
112	Leones de mármol	2	10,000	20,000...

2 Leones de mármol, \$10.000
Presupuesto, 1895

El Palacio del Congreso es una mezcla, conteniendo ensalada italiana e ingredientes griegos, romanos y franceses. (...) Sobre el Partenón lograron ubicar el Panteón y finalmente espolvorearon la torta con alegorías, estatuas, balaustradas y terrazas... Eso recuerda la confusión en la construcción de la torre de Babel. Anatole France, 1909

“las manifestaciones de arte que tiene esta casa, no demuestran nuestra cultura ni nuestro buen gusto artístico. Me refiero a las dos alegorías que están a la entrada del palacio del Congreso [...] Desearía saber si hay modo de sacarlas”.

Dip. Agote, Diario de Sesiones, 14-VI-1912.

El extraño caso del Congreso.
Cao, Fray Mocho 28-VI-1912
- Es increíble que hayan permanecido esos mamarrachos ahí tanto tiempo. El león – Y usted, señor Agote, ¿no está aquí desde la época de Figueroa?... Y nosotros no decimos nada.

XI-1921. Remoción de los mármoles en I-1922. M.O.P.

“un buen día se ordenó que se retiraran dos grandes figuras de mujer, talladas en blanco mármol, que simbolizaban deidades republicanas. Recuerdo que leí al día siguiente en un periódico: “al fin se han retirado los dos perros del Congreso”. Manuel Lara, 1935

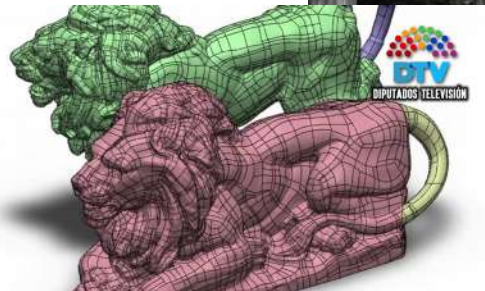
III. 3. Las obras para el Congreso

1-III-2014

La Libertad, El Progreso, La Paz y La Justicia (falta El Trabajo). Jujuy

...y dos leones “*que no evidenciaban temor hacia animales más grandes, ni peleaban con los pequeños. Debían ser nobles y agradecidos de los favores recibidos*”. Corsani, 2009

III. 4. La Señora con Leones

Pátera de Parabiago, S. IV

Gran Diosa Frigia, Madre de los Dioses, Cibele

Ishtar -Inanna
c. -2300

Siglo I

Siglo II

1916

1871

III. 4. La Señora con Leones

Los Leones

Hipómenes y Atalanta. Reni, 1619

Solis, 1581 (Met. X)

(...) y, para otros de temer, con su diente domado aprietan de Cibeles los frenos, los leones. Ovidio, S. II. (Met. X, 695/705)

Vamos, hiérete las espaldas con la cola, tus azotes sufre, haz que todos con tu mugiente rugido estos lugares retruenen, tu rútila crin, feroz, sobre tu torosa cerviz agita. Catulo, 63

III. 5. Los Márgenes

¡Que la diosa siria, madre universal y todopoderosa, la divina Cibele con su Atis, y la excelsa Venus con su Adonis hagan de ti un ciego por molestarme tanto con tus graciosas groserías... «Mirad, hijitas mías, os he traído del mercado un esclavo encantador». Pero las «hijitas» aquellas eran en realidad un coro de invertidos. «Ellas» se ponen a dar saltos de alegría, dejando oír el discordante griterío de su voz cascada, ronca y afeminada: ... «Oye, no se te ocurra comer solo ese pollito delicioso; comparte alguna vez la ración con nosotras, es decir, con tus palomitas». Apuleyo (1915), El Asno de Oro, VIII.

Ga-la, Templo de Ishtar. Mari, -2500

“Why then do we give the name of Galli to the men who unman themselves, when the Gallic land is so far from Phrygia? ... a river of mad water flows, ‘tis named the Gallus. Who drinks of it goes mad”. Ov. Fasti IV.361

Intaglio. Policleto. S. II.

Los magos. San Apollinare Nuovo. Ravenna, S. IV

Cibele y Atis. Roma, S. II

Farinelli. Il castrato, [film] 1994

III. 5. Los Márgenes

*¿Es que de mi casa apartada me tornaré a estos bosques?
¿De patria, bienes, amigos, padres, lejos estaré? ¿Estaré
lejos de foro, palestra, estadio y gimnasios? Triste, ah, triste,
de quejarte has más y más, ánimo mío. ¿Pues qué género y
figura hay que yo no enfrentara? Yo mujer, yo adolescente,
yo efebo, yo niño, yo del gimnasio fui la flor...
Atis en Catulo, LXIII*

Gala, Roma,
S. II. Museos
Capitolinos

(c) Cambre, 2016

Los Leones, Lola Mora. Plaza H.
Yrigoyen, Jujuy.

Adriana en la Fuente de
Lola Mora. Archivo
Crónica, 1996.

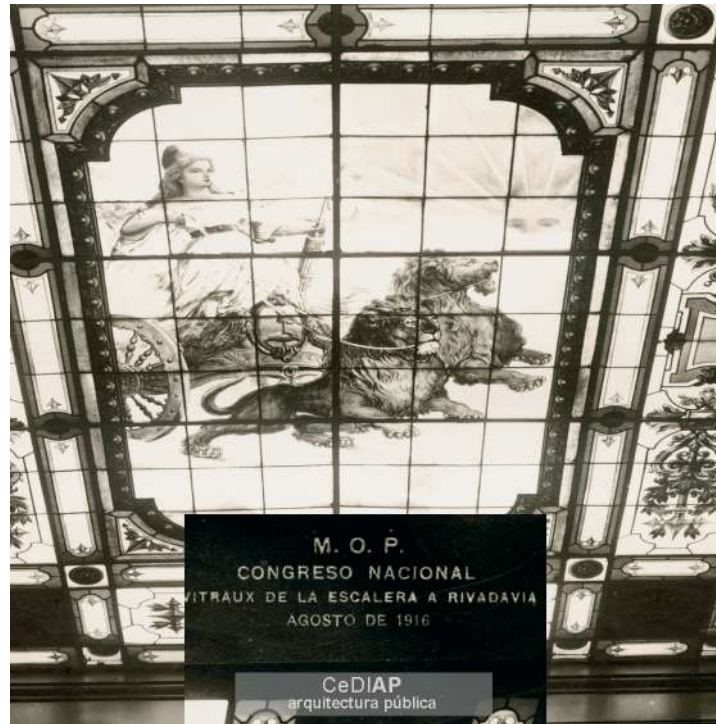
III. 6. Conclusiones: Todo tiene que ver con todo

- Fines S. XIX y XX, fascinación con la *rareza*. Borramiento institucional (desalojo de las obras a los márgenes, criminalización), 19/11 Día del Escultor.
- Transmisión de imágenes y símbolos perpetúa discursos cisheterosexistas y orientalistas/racistas muy antiguos (lo trans como discurso extranjerizante, hasta hoy).
- La resistencia y pervivencia de las diversidades fuera de la cisheteronorma, es tan fuerte como el cisheterosexismo.
- Desde mi punto de vista, es un monumento a la libre igualdad de l*s marginad*s, y por eso fue invisibilizado, como su autora.

IV. Pendientes

- Profundizar en la genealogía del cisheterosexismo.
- Conocer el destino del vitral del Congreso.
- Continuar buscando en los archivos para conocer mejor la obra de Lola Mora para el C.N.
- Conocer más sobre la formación de Lola Mora, sus programas de estudio y sus vínculos con otras artistas, las posibles interacciones e influencias mutuas.

Bonus

Falleció el 7 de junio de 1936 rodeada por sus tres sobrinas, que la asistieron durante toda la enfermedad. Estas, al morir su tía, quemaron cientos y cientos de notas, bosquejos, cartas y demás pertenencias de Lola. Infobae, 17-XI-2022.

Pablo Solá desmiente ... que la familia haya quemado sus escritos y documentación al final de su vida. La Nación 21-IX-2020

Gracias!

PaoRaFFeTTa.com.ar