

San Jorge y el dragón de Rafael Sanzio

REPRESENTACIONES MASCULINAS Y FEMENINAS EN EL ARTE MEDIEVAL ITALIANO

La representación de lo masculino y lo femenino en el arte medieval está profundamente influenciada por las creencias religiosas, las estructuras sociales y los valores del periodo, donde el arte funcionaba no solo como una forma de expresión estética, sino también como un medio para la enseñanza moral y religiosa.¹ Así, a lo largo de la Edad Media las imágenes de hombres y mujeres en el arte estuvieron muy vinculadas a las ideas sobre el poder, el pecado, la virtud y la moralidad.

Ahora bien, en el arte medieval italiano, por ejemplo, las representaciones de lo masculino y lo femenino reflejaban los valores religiosos, sociales y culturales de la época, los cuales estaban profundamente influenciados por el cristianismo. Las figuras masculinas, generalmente asociadas con el poder, la sabiduría y el sacrificio, eran representadas como líderes espirituales y terrenales, mientras que las figuras femeninas encarnaban

Ignacio Carozza

Universidad Católica Argentina

nachocarozza@gmail.com

¹ E. Panofsky, *"Gothic Architecture and Scholasticism"*. Meridian, 1947.

cualidades de pureza, maternidad y virtud, aunque también se mostraban en roles más complejos y heroicos en algunos casos.²

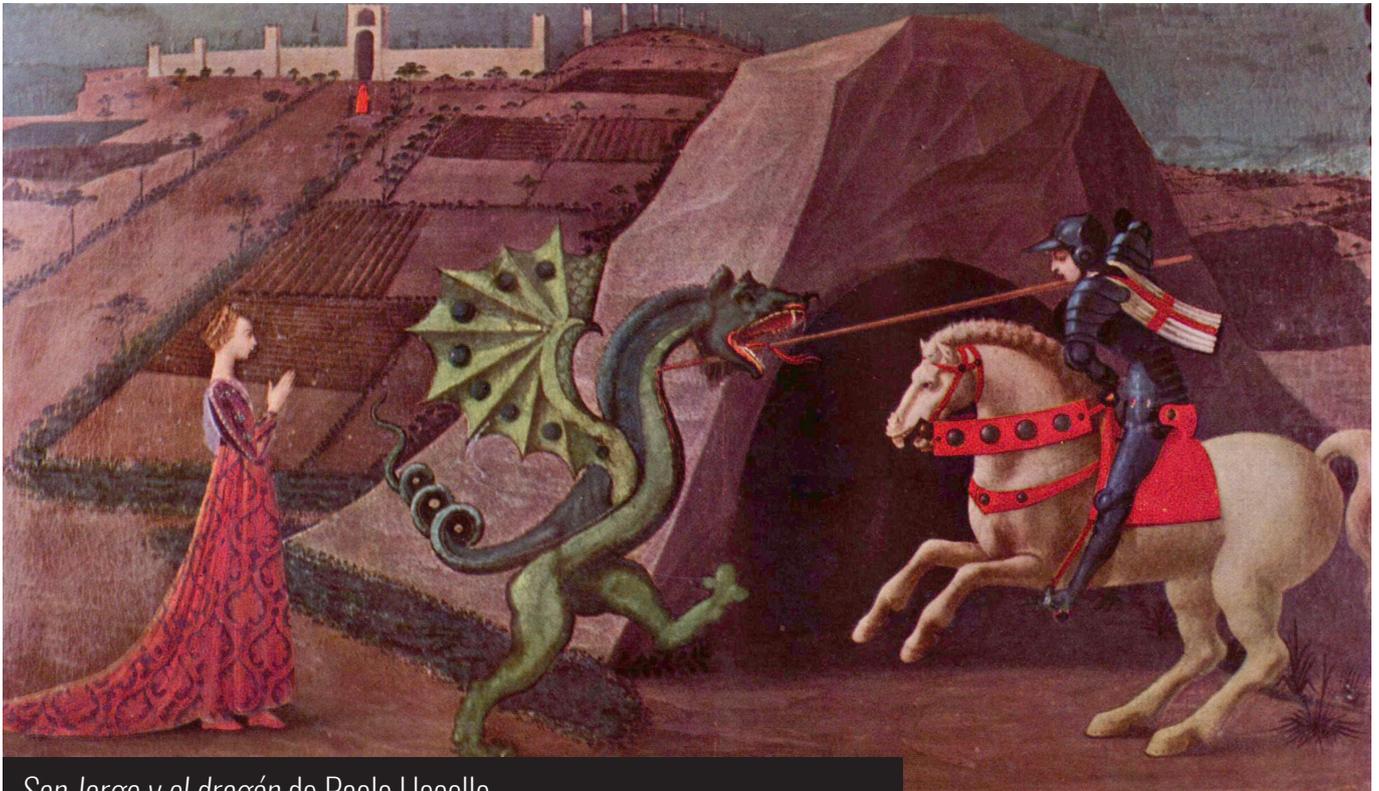

Virgen en el trono con el Niño, ángeles y santos, tabla central de la cara anterior de la Maestà

La figura de Cristo era central en el arte religioso, siendo representado como un líder divino, rodeado de ángeles y santos. Su imagen reflejaba la autoridad y la sabiduría masculina, como en la “Maestà” de Duccio di Buoninsegna (s. XIV), donde Cristo es una figura majestuosa que representaba el poder espiritual y la salvación. A su lado, los apóstoles y otros santos masculinos eran representados como modelos de virtud, dedicación y sacrificio, reforzando la idea de que la masculinidad se asociaba no solo con el poder físico, sino

2 R. Krautheimer, *Early Christian and Byzantine Architecture*, Penguin, Baltimore, 1965.

también con el liderazgo moral y espiritual.³

San Jorge y el dragón de Paolo Uccello

En el contexto de la nobleza y la guerra, los caballeros y guerreros como San Jorge eran representados como figuras heroicas, luchando contra el mal en nombre de la fe cristiana. Obras como las de Rafael y Paolo Uccello reflejaban esta imagen del hombre como protector y defensor, que encarnaba tanto el coraje físico como la devoción religiosa, o como ocurre con el retrato de Dante Alighieri realizado por Giotto (s. XIV), el cual captura a la masculinidad intelectual y reflexiva, vinculando a los hombres con la búsqueda del conocimiento y la

³ L. Berlinghieri, *Arte e Architettura in Italia, 1250-1400*, Pelican History of Art, 1993.

verdad a través de la filosofía y la poesía.⁴

Políptico de Santa Catalina de Alejandría de Simone Martini

En cuanto a lo femenino, la figura de la Virgen María era la representación idealizada más prominente en el arte. En obras como la “*Maestà*” de Duccio di Buoninsegna y el “Retablo de la Virgen” de Pietro Lorenzetti (s.XIV), la Virgen es una figura de pureza y gracia, representada como la madre de Cristo, pero también como un símbolo de la intercesión divina y la espiritualidad femenina.⁵

⁴ *Ibidem.*

⁵ R. Krautheimer, *ob.cit.*

María era la madre ideal y la intercesora entre la humanidad y Dios, mostrando una feminidad que trasciende la simple maternidad para convertirse en un símbolo de virtud y devoción.

Retablo de la Virgen de Pietro Lorenzetti

Sin embargo, también existían representaciones artísticas de mujeres que desafiaban los estereotipos tradicionales. Este es el caso de Santa Catalina de Alejandría, en el Retablo de Santa Catalina de Simone Martini (s. XIV), en donde es mostrada como una mujer sabia y valiente, que desafiaba a las autoridades terrenales para defender su fe.⁶ Esta imagen de la mujer fuerte y resistente contrastaba con las representaciones más sumisas, y subrayaba la capacidad de las mujeres para ser líderes espirituales y modelos de virtud, aunque dentro de un marco cristiano.

La Pietà de Giovanni Bellini

En obras más tardías, como la *"Pietà"* de Giovanni Bellini (s.XV), la Virgen María sería representada sosteniendo el cuerpo de Cristo muerto, una imagen que resaltaba el sufrimiento maternal y la maternidad dolorosa, mostrando una feminidad llena de compasión y sacrificio.⁷ Esta obra refleja la capacidad de la mujer para llevar el dolor de manera simbólica y espiritual, un aspecto de la feminidad que, aunque sufriente, es profundamente venerado en el contexto cristiano.

De esta manera, a lo largo del arte medieval italiano, se observa cómo las representaciones de lo masculino y lo femenino, aunque basadas en arquetipos tradicionales, también contienen matices y complejidades. Los hombres eran principalmente representados como líderes, guerreros y sabios, mientras que las mujeres, aunque a menudo idealizadas en roles maternos o santificados, también podían ser presentadas como figuras de resistencia, sabiduría y liderazgo espiritual, desafiando los cánones hegemónicos de la época.⁸ Esto muestra cómo, en el contexto del arte medieval, la masculinidad y la feminidad no solo se definían por la biología, sino por sus roles espirituales y sociales

"...A LO LARGO DEL ARTE MEDIEVAL ITALIANO, SE OBSERVA CÓMO LAS REPRESENTACIONES DE LO MASCULINO Y LO FEMENINO, AUNQUE BASADAS EN ARQUETIPOS TRADICIONALES, TAMBIÉN CONTIENEN MATICES Y COMPLEJIDADES."

6 L. Berlinghieri, *ob.cit.*

7 *Ibidem.*

8 E. Panofsky, *ob.cit.*

dentro de una estructura religiosa y moral compleja como la que caracterizó a la Edad Media.

BIBLIOGRAFÍA

Berlinghieri, Laura, *Arte e Architettura in Italia, 1250–1400*, Pelican History of Art, 1993.

Hirsch, Lutz, “The Masculine Image of Christ in Medieval Art”, *Journal of Medieval Studies*, 2000.

Krautheimer, Richard, *Early Christian and Byzantine Architecture*, Penguin, Baltimore, 1965.

Panofsky, Erwin, *Gothic Architecture and Scholasticism*, Meridian, 1947.