

LA MITOLOGÍA EN EL ARTE

Las MUSAS y las GRACIAS



La joven pintora boloñesa **Elisabetta Sirani** (1638-1665) fue una de las últimas representantes del **Barroco** y una de las primeras pintoras de proyección internacional. Ella es la autora del cuadro **Melpómene**, que representa a la **musa de la tragedia**, obra que en la actualidad se puede admirar en el **National Museum of Women in the Arts** de **Washington**. Sería difícil interpretar su obra sin antes conocer una parte de su corta vida.

Fue hija y discípula del pintor **Giovanni Andrea Sirani**, discípulo y asistente de **Guido Reni**. A pesar de tener grandes habilidades para el dibujo desde pequeña, al principio su padre no le permitió formarse en la pintura, una materia reservada para el ámbito masculino en aquella época. Con tan solo doce años, el conde **Carlo Cesare Malvasia**, un influyente crítico de arte descubrió sus dibujos y le dio su

apoyo. Por su condición de mujer no tuvo acceso a la academia y tuvo que formarse en el taller de su padre. Además no se le permitió dibujar desnudos con modelos vivos y eso se tradujo en una menor destreza en el dibujo anatómico. Ninguna de estas circunstancias fue un obstáculo para que la joven pintora, a la edad de **19 años**, se hiciera cargo del taller de su progenitor enfermo, un taller que no solo no dependía de una figura masculina, sino que en él trabajaban hasta un total de doce mujeres, incluidas sus hermanas **Anna y Bárbara**.

Adquirió gran prestigio gracias a su calidad y la rapidez en la elaboración de las obras. Tanto es así que muchos acusaron a **Elisabetta** de no ser la autora de sus cuadros, ya que no podían entender que una mujer pintara así de bien, por ello realizó varias demostraciones públicas en respuesta a quienes cuestionaban la autoría de sus creaciones. Con su taller viento en popa y contraviniendo las costumbres de la época y la idea de que la pintura era un oficio de hombres, fue alcanzando una gran notoriedad por toda Europa. Su formación abarcó un campo de saberes muy amplio: la lectura de la Biblia, la mitología, la historia de Grecia y Roma y la iconografía de santos fueron conocimientos de gran relevancia para su profesión y fuera del alcance de la mayoría de las mujeres de su época. Pintó gran variedad de temáticas: **retratos, pintura religiosa, figuras femeninas mitológicas, alegorías y heroínas de la antigüedad clásica**. Desgraciadamente murió con tan solo 27 años, dejando un total de 200 valiosas obras, protagonizadas en su mayoría por mujeres. En todos sus cuadros destaca un uso virtuoso del pincel y de la tinta diluida.

La influencia de **Guido Reni** aparece en sus amables composiciones, refinadas y delicadas, como es el caso de la obra que nos ocupa, donde la musa de la tragedia, **Melpómene**, aparece representada pensativa, con un libro y una máscara de tragedia, típico en estas inteligentes féminas, protectoras de las artes, las ciencias y el pensamiento.

Es muy interesante ver cómo nuestra pintora retrata siempre como heroínas a las mujeres de sus obras, nunca están erotizadas, sino que aparecen como virtuosas, luchadoras y fuertes, resaltando en ellas la inteligencia... mujeres excepcionales que trasgreden, al igual que ella misma, las convenciones. Mujeres que sin duda deben ser, como su autora, un ejemplo para la sociedad actual.

LA MITOLOGÍA EN EL ARTE

Zeus yació durante nueve noches consecutivas con su tía la titánide **Mnemósine** (personificación de la **Memoria**) y, fruto de ese prolongado concúbito, una vez cumplido el tiempo regular del embarazo, Mnemósine dio a luz en un nóuple parto a las **nueve Musas**.

Las Musas nacieron en **Pieria** (Macedonia, al norte del Olimpo) y por ello se llaman también las **Piérides**. Aunque según otra versión, las Piérides eran nueve hermanas que se atrevieron a retar a las Musas en la supremacía del canto y fueron transformadas en **urracas**. Las Musas residen habitualmente en el **monte Helicón**, en Beocia. Su segunda residencia es el **monte Parnaso**, cerca del oráculo de Delfos. En tercer lugar, residen en el **monte Olimpo**.

Que **Mnemósine** (la Memoria) sea la madre de las Musas significa que no hay creación sin memoria y sin pensamiento. Las Musas son inteligentes divinidades que ejercen el mecenazgo de las artes y de las ciencias, y presiden todas las creaciones del pensamiento. Todas ellas, en su conjunto, y también cada una en particular, **patrocinan y favorecen las actividades artísticas** en general, así como la belleza, física y espiritual, por lo que con frecuencia se emparejan con las **tres Gracias**, aunque las Musas tienen mayor categoría.

En la Antigüedad se entendió que cualquiera de las Musas indistintamente podía patrocinar la música, el teatro, la lírica, la épica, la ciencia, etc. Fue en el Renacimiento donde se le asignó a cada una un campo de actuación en virtud de la etimología de sus nombres, quedando así:

CALÍOPE (la de bella voz) es la musa de la **poesía épica** y de la **elocuencia**; es la más importante de ellas y la madre de **Orfeo**, el dios de la música.

CLÍO (la gloriosa) es la musa de la **historia**.

POLIMNIA (la cantora de himnos) es la musa de los **cantos hímnicos**.

EUTERPE (la deliciosa) es la musa de la **música**.

TERPSÍCORE (la deliciosa danzante) es la musa de la **danza** y de los **coros**. Es la madre de las **sirenas**, por eso su canto es irresistible.

MELPÓMENE (la celebrada en cantos) es la musa de la **tragedia** y también pasa por ser madre de las sirenas. Se la representa con una máscara trágica (como en el cuadro de Sirani).

ERATO (la adorable) es la musa de la **poesía lírica amorosa**.

TALÍA (la floreciente) es la musa de la **comedia**. Se la representa con una máscara cómica.

URANIA (la celeste) es la musa de la **astronomía**.



Mosaico de las tres Gracias en la villa romana de **Fuente Álamo**, en **Puente Genil** (Córdoba)

De las Musas provienen los términos **música** (su arte) y **museo** (su casa). El **Mouseion** fue una institución de investigación y de difusión del conocimiento ubicada en **Alejandro**, que incluía la mayor **biblioteca** de la Antigüedad, fundada por **Ptolomeo I** en el siglo III a.C., cuyo primer director fue **Demetrio de Falero**.

Las **Gracias** o **Cárites** son tres hermanas, llamadas **Eufrosine** (Júbilo), **Áglae** o **Aglaya** (Belleza) y **Talía** (Abundancia), que se representan desnudas cogidas por los hombros: son divinidades de la belleza, y tal vez, en su origen, potencias de la vegetación. Esparcen la alegría en la Naturaleza, en el corazón de los humanos y de los dioses. Habitan en el Olimpo en compañía de las Musas. Pertenecen al séquito de Apolo. Su padre es Zeus y su madre Eurínome, hija de Océano.

Una vez le preguntaron a **Picasso** si creía en las Musas, a lo que respondió: “*Sí, pero si vienen a verme... que me pillen trabajando*”. Si no te pones a trabajar, las Musas pasarán de ti.