

Constelaciones femeninas del Humanismo italiano: redes culturales, debates sobre el género y autoría artística

Juan Manuel Forte, Nuria Sánchez Madrid, Valerio Rocco

Durante el mes de junio de 2024 la ciudad de Madrid se convirtió en un privilegiado espacio para el estudio y la difusión del legado filosófico y cultural de destacadas voces femeninas del periodo histórico que conocemos como Humanismo italiano. En primer lugar, las actividades que se desarrollaron entonces para ampliar el conocimiento con que contamos sobre el trabajo intelectual llevado a cabo por mujeres del *Quattrocento* y del *Cinquecento* pudo beneficiarse de la constancia del trabajo desplegado por la Red Iberoamericana de Humanismo, Renacimiento y Barroco, coordinada por el profesor Juan Manuel Forte, con sede en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de la misma manera que por la creación de la Red MUSAE, un consorcio internacional de investigación para el estudio del pensamiento y las utopías de las mujeres en la Europa moderna temprana, con sede en la Universidad de Tours, en la que participan asimismo la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla, el ILIESI del CNR de Italia y la Universidad de Calabria.

Pero sin duda alguna la actividad que expresó con mayor fuerza la inmensa tarea pendiente, en términos de recuperación filológica y hermenéutica de las redes intelectuales formadas por mujeres en la Italia del siglo XV y XVI, fue el ciclo de conferencias que, bajo el título de *Figuras del intelectual en el Cinquecento italiano. Élités, disidencias y puentes culturales*, se celebraron el 10 y 11 de junio de 2024 en el marco de un proyecto de transferencia entre el Departamento de Filosofía y Sociedad de la UCM y el Círculo de Bellas Artes (CBA) de Madrid, dirigido por el profesor Rodrigo Castro, en las sedes del propio Círculo de Bellas Artes y el Istituto Italiano di Cultura de Madrid. Sin la confianza y el apoyo que el Director del CBA, el profesor Valerio Rocco, brindó a esta iniciativa, con arreglo a su proverbial contribución a la cuidada divulgación de los estudios italianos en la ciudad de Madrid, estas jornadas no habrían podido tener lugar. El mencionado ciclo de ponencias se desarrolló, por otro lado, al

hilo del estreno español del *balletto in musica* compuesto por Francesca Caccini – *La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina* –, inspirado en los cantos 6 y 8 del poema *Orlando Furioso* de Ludovico Ariosto, como producción del Teatro Real, en coproducción con los Teatros del Canal, y representado del 4 al 9 de junio de 2024. Teniendo en cuenta la presencia de esta obra en la programación del Teatro Real, el CBA auspició la inclusión en el proyecto de transferencia señalado de un ciclo de ponencias que facilitarían un mayor conocimiento de la autoría femenina en el caso de esta ópera de primera hornada, con la exploración en clave filosófica y estética de algunas figuras de mujeres humanistas del *Cinquecento* italiano. El ciclo atendía a distintas vertientes de este problema, como es su difícil inserción en las élites intelectuales, los debates entre autores masculinos misóginos y filóginos y el rol de las mujeres en ellos, los puentes culturales de Italia con España y la conexión de estas dinámicas culturales con las prácticas artísticas del momento y la construcción de subjetividades artísticas femeninas. La mayor parte de las ponencias presentadas fueron extendidas y elaboradas como artículos, que componen el dossier monográfico que presentamos ahora en la revista *Consecutio Rerum* de la Universidad de Roma Tre.

Sin embargo, queríamos subrayar también la sobresaliente conferencia dictada por el profesor José Luis Villacañas (UCM) en el CBA de Madrid aquellos días de junio de 2024, bajo el título de *El Círculo de Valdés: una religiosidad aristocrática*, en la que tuvo especial centralidad el diálogo con la investigación de Xenia von Tippelskirch, publicada en el volumen *Sotto controllo. Letture femminili in Italia nella prima età moderna* (I libri di Viella, 2011), a propósito de la recuperación de figuras como Olimpia Morata, Giulia Gonzaga y Vittoria Colonna. Nos consuela el hecho de que, aunque no hayamos podido contar con la versión escrita de este trabajo para el presente dossier, la constelación histórica que José Luis Villacañas dibujó aquella tarde en el CBA haya servido de inspiración y guía para las contribuciones finalmente reunidas. Por otro lado, la profesora Sandra Plastina (Univ. de Calabria), miembro de la Red MUSAE, dictó el 10 de junio de 2024 en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la UCM la conferencia *“Alla radice dei lor desideri”. Amore e rappresentazione di sé nell’Urania di Giulia Bigolina* por invitación del Grupo de Investigación GINEDIS de la UCM, en la que el conjunto de autores que participan en el presente dossier tuvieron la ocasión de discutir con esta especialista el tratamiento que la *Urania* – primera novela escrita por una mujer en la literatura italiana – concede al deseo femenino. Como en el caso anterior, razones de agenda han impedido que podamos contar con esta aportación, pero no queremos

dejar de señalar que también ha tenido un papel relevante en la conformación de la colección de cinco artículos que presentamos.

Abre este dossier monográfico el trabajo de Mercedes Arriaga (Univ. de Sevilla) y María Mascarell (Univ. de Córdoba) – *Público y privado en los escritores filólogos del Cinquecento italiano* –, en el que ambas especialistas en la obra filológica de ese momento histórico ofrecen un estudio detallado del vasto número de autores – Antonio Cornazzaro, Bartolomeo Goggio, Vespasiano da Bisticci, Pompeo Colonna, Luigi Dardano, Lodovico Dolce y Paolo Giovio – que dibujaron en aquel tiempo un “árbol genealógico” de mujeres, cuya actividad pública y política no obedece a la adopción de una vida conventual, sino que por el contrario las enfrenta al reto de conciliar aquellos quehaceres con la crianza y el cuidado de sus respectivas familias. Tras el marco ideológico desplegado por el artículo anterior, el escrito de José Luis Egío (UCM) – *Isotta Nogarola y Teresa de Cartagena. Dos tentativas femeninas de acceso a la República masculina de las letras por la puerta estrecha de la teología*– propone un estudio comparativo del peso que la tradición teológica posee en las argumentaciones que escogen las intelectuales del Humanismo veneciano – Isotta Nogarola – y castellano – con evidentes rasgos conversos en el caso de Teresa de Cartagena – para defender la causa de las mujeres frente a los extendidos discursos misóginos que las responsabilizaban nada menos que del pecado original. Egío da cuenta de la loable resistencia que ambas autoras manifestaron ante los marcos patriarcales vigentes en la época, a pesar de contar con los mimbres de esa “puerta estrecha” que podían ofrecer las fuentes teológicas y religiosas cristianas. En una línea de continuidad con esta lectura, Juan Manuel Forte (UCM) revisa en *Resistir y combatir a Aristóteles: Cristina de Pizán y Lucrecia Marinella* la oposición de autoras como Cristina de Pizán o Lucrecia Marinella frente al arraigo en la cultura europea de lugares comunes y planteamientos inspirados en el pensamiento de Aristóteles, dando cuenta de una resistencia conceptual que comienza en los albores del siglo XV y rebasa las fronteras del siglo XVI, para asomarse al espacio histórico del Barroco. La contribución de Forte pone el acento en la voluntad de autoras como las mencionadas, a las que suma a otra veneciana – Moderata Fonte – de incidir en los defectos y sesgos propios de los varones, yendo más allá de una mera reivindicación del derecho a la igualdad moral e intelectual de las mujeres en un orden social y civil sexista que les privaba de educación y de tener otras miras distintas que las domésticas.

La segunda parte del dossier lo integran los trabajos de Nuria Sánchez Madrid (UCM) – *Conversaciones sobre el género en el Cinquecento italiano: contrastes y afinidades entre Baldassarre Castiglione y Giulia Bigolina* –, en el

que se confronta el modelo de conversación filógina masculina que interlocutores filóginos como Giuliano de' Medici y Cesare Gonzaga mantienen con convencidos misóginos como Gaspare Pallavicino en el libro III de *Il Cortigiano*, ante la mirada atenta y lúcida de mujeres destacadas de la corte del palacio ducal de Urbino como Elisabetta Gonzaga y Emilia Pia di Montefeltro, con la decisión de Giulia Bigolina de dar forma en su novela *Urania* a una mujer en condiciones de tomar las riendas de su propio destino para recuperar el amor de su amado Fabio, extraviado por una ilusoria atracción erótica. Sánchez Madrid invita a leer la novela de Bigolina como una singularidad en el ámbito de la literatura italiana del *Cinquecento*, por cuanto dibuja el rostro de una mujer emancipada por medio de sus propios recursos con respecto a los arquetipos patriarcales propios de la época, dando muestras de una capacidad asombrosa para construir una conciencia autónoma y asimismo para hacer de la conversación con jóvenes caballeros y damas un elemento de transformación cultural. Finalmente, el estudio de Begoña Fernández Cabaleiro (UCM) – *Mujeres artistas. Influencias y relaciones desde la Italia de Francesca Caccini* – nos aproxima de manera circunstanciada a la figura de esta soprano y compositora italiana del siglo XVI, esbozando el contexto que la convirtió en una “figlia d’arte”, como fue el caso del alma gemela que representó para Caccini su amiga y confidente Artemisia Gentileschi. Fernández Cabaleiro ofrece un nutrido panorama histórico que permite identificar no solo el mapa de las mujeres activas en el espacio de las artes durante el arco del Humanismo italiano, sino también calibrar el alcance de las resistencias que su propia peripecia vital opuso con frecuencia a la imposición de obstáculos patriarcales y el precio que la violencia de género les hizo pagar por ello. Por lo demás, Fernández Cabaleiro no solo reivindica una pieza clave de la historia cultural de las prácticas artísticas de ese momento histórico, sino que también subraya pautas de conversación productivas con intervenciones artísticas feministas contemporáneas, confirmando así la plena actualidad de las autoras analizadas.

En definitiva, los trabajos recogidos en este dossier monográfico se proponen combinar la mirada histórica y filológica necesaria para la ampliación del canon de fuentes y discursos que identificamos con el pensamiento del Humanismo italiano, tan determinado aún por voces y referentes masculinos, con la interpretación en clave contemporánea de algunos de esos escritos, de suerte que se adviertan las demandas y los horizontes de los escritos mediante los cuales las mujeres a las que se aproximan estos cinco artículos exhibieron una indiscutible autoridad intelectual y moral.

Todo ello, por cierto, se propone a los lectores sin perder de vista el complejo mapa de redes de apoyo y de conversación que las intelectuales del siglo XV y XVI conformaron especialmente en territorios del noreste de la península italiana.

Juan Manuel Forte (UCM), Nuria Sánchez Madrid (UCM) y Valerio Rocco (CBA/UAM)

