

PROCESA SARMIENTO; MUJER PIONERA DEL ARTE NACIONAL Y PROVINCIAL. SAN JUAN. SIGLO XIX

Elizabeth Clavel

Universidad Nacional de San Juan

lizclavelcampoy@gmail.com

Resumen

En la Argentina del siglo XIX, no fueron pocas las mujeres que desarrollaron actividades artísticas, entre ellas se destaca la pintora sanjuanina Procesa del Carmen Sarmiento (1818-1899). Sin embargo se recuerdan el nombre de muy pocas, en la mayoría de los casos se las consideraban como aficionadas, mencionadas como alumnas de tal o cual pintor, elogiadas por ser bellas o elegantes, pero rara vez como artistas. Procesa de la Carmen Sarmiento Albarracín de Lenoir, hermana menor de Domingo Faustino Sarmiento, es considerada la primera mujer pintora de Argentina, con proyección pública. Nació en San Juan el 22 de agosto de 1818 y falleció en la misma ciudad que la vio nacer el 15 de septiembre de 1899.

Mujer Pionera, Arte, San Juan, Argentina, Siglo XIX

ARTÍCULO

Procesa, inicia sus estudios artísticos en el Pensionado-Colegio Santa Rosa de América, tal cual lo conocemos hoy, fue el anhelo hecho realidad de Fray Justo Santa María de Oro, pero muere antes de concre-

tar su sueño. Sarmiento con la hermana de Fray Justo, Transito de Oro de Rodríguez fundan Santa Rosa de América. Ella, estaba casada con el primer maestro de Sarmiento, Ignacio Fermín Rodríguez. Transito oficiaba de Rectora del Colegio y Sarmiento, es el profesor de casi todas las materias. Su proyecto cultural estaba basado en las Artes Plásticas. Él daba dibujo, en sus libros explica como enseñaba, con planchas que había hecho traer de Chile. Y de la esteticidad de la vida cotidiana fruto del dibujo. Las mujeres van a bordar y tejer bien. En el caso de los hombres va trabajar mejor en carpintería, albañilería. Pensamiento muy moderno para la época. Sí bien no hay crítica de arte pero si hay un análisis instrumental del arte.

En el Pensionado-Colegio, Procesa es docente y alumna en algunas materias, cuando Sarmiento se va al exilio, las que toma las horas fue su hermana Procesa, aunque muchos autores dicen lo contrario, al trabajar y ser alumna, es lógico que ella tomara las horas de su hermano.

Huyendo de la persecución del Gob. Benavides en Argentina, emigró a Chile en 1841, junto a su hermano Domingo Faustino y su hermana Bienvenida. Las hermanas Sarmiento fundaron un colegio para niñas en San Felipe de Aconcagua, semejante al pensionado-Colegio de San Juan. Tiempo después, Procesa se trasladó a Santiago para continuar sus estudios con el artista francés Raymond Monvoisin.

En el taller del pintor francés compartió con el mendocino Gregorio de Torres, Gregorio Mira, José Luis Borgoño antes alumno de Mauricio Rugendas y Benjamín Franklin Rawson. Su estadía en Chile coincidió con estos artistas viajeros que destacaron en la época. El Romanticismo llegó a estas tierras de la mano de estos artistas viajeros y por ende, le permite escribir a Sarmiento, las primeras críticas de pinturas, hechas por un argentino, en Chile. El origen de la crítica del arte se articula con el ideal de emancipación cultural del hombre, pero todavía no adquiere la dimensión pública.

Procesa Sarmiento (1818-1899) mujer pionera del arte nacional y provincial, se forjó en ese ambiente *cultural* es la primera artista plástica Argentina, con proyección pública. Lo cual queda demostrado por su

hermano, cuando comenta en “*Recuerdos de provincia*” que le pagaron “\$500 pesos por un retrato muy logrado”¹ en Chile, lugar donde no solo aprende a pintar en el taller de Monvoisin, sino que además expone sus obras y participa de diversas exposiciones. Se mantiene de su profesión hasta su casamiento con el Ingeniero francés, amigo de Sarmiento, Benjamín Lenoir. Siendo considerada por el país vecino, a Procesa Sarmiento, como artista viajera de gran relevancia.

Con la llegada de Franklin Rawson se conforma *La Escuela Cuyana de pintura* o también llamada *Pintores de Sarmiento* o generación nacida entre los años 1810 y 1871. La hermana menor del ilustre prócer argentino formó parte de ella y estuvo conformada por Procesa Sarmiento (1818-1899), Franklin Rawson (1819-1871), Ataliva Lima (1810-1880) y el mendocino Gregorio Torres (1814-1879). Lo que se ha conservado en San Juan es una parte secundaria de estos autores, que son los retratos, pero la verdadera innovación es la *Pintura Histórica* que se perdió o salió de San Juan.

La *Pintura Histórica* no es una pintura bella, es sublime en el sentido Kantiano, es un momento superior, por lo tanto no bello, como lo explica Kant y muestra una situación desgarradora. Un ejemplo de ello es: “El asesinato de Mazza”, conservado en el Museo Nacional, o “El niño de la cometa” ambas de Franklin Rawson consagrado artista, alumno de García del Molino, sus obras plantean la revolución de la Escuela Cuyana. *Pintura Histórica*, es un contenido puramente humano llevado al extremo, supone la representación de las grandes gestas públicas.

Lo transformador y muy relevante que se da en esta Escuela Cuyana y no se da en el resto del país es la cantidad de artistas que generó esta primera generación y que el mismo Sarmiento realizó críticas de arte a las obras de estos artistas.

Franklin Rawson fue el íntimo amigo de Procesa. Alrededor del 1951 se publicaron estudios biográficos y catalogación bastante amplia de su

1 Sarmiento, Domingo F. (1811-1888) *Recuerdos de provincia*. Fuente: Primera edición, Imprenta de Julio Belín y compañía, Santiago, 1850. Pag 120

obra. Se sabe de la existencia de una obra inédita de Cesar H. Guerrero, como también figura su vasta obra en “Historia del Arte Argentino” de José Pagano. Y la Catalogación de Blanca Romera de Zumel², Según sus investigaciones, estuvo en San Juan entre 1840 a 1856.

En el caso de Gregorio Torres, fue Monvoisin, uno de los artistas llamados viajeros o *pintores viajeros*, que iba de paso a través de la cordillera en 1842 quien descubre las capacidades artísticas del mendocino hoy reconocido, como el primer pintor Mendocino. Pero por desgracia, de Gregorio Torres (1814-1879), solo se conserva de su vasta obra dos retratos en Museos y el resto pertenece a coleccionistas privados.

En cuanto al artista Ataliva Lima, que por viejas enemistades con Sarmiento no hay muchos datos sobre su vida, no se sabe fehacientemente cuando nació y cuando murió, se da una aproximación de los años 1810 y 1880, sin embargo su obra llega hasta nuestros días como por ejemplo: El retrato de la Señora Merlo de Videla Lima, propiedad de Dr. Horacio Videla, perteneciente a una colección privada. También de colección privada del Sr Nacif la obra: Retrato de la Señora Sixta Mallea de Cordero y El Rastreador expuesto en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires.

Esta escuela genera la segunda generación de pintores se destacó, entre otras Magdalena Bilvao y Lucila Antepará, en 1884 habían 70 pintores en San Juan.

Pero en esta escuela cuyana ocurren dos fenómenos: 1º Coronel Luis Jorge Fontana, (1846-1920) fundador de Formosa, se casa con una sanjuanina y pasa sus últimos 20 años de vida en San Juan. Este filántropo es mecenas de pintores chilenos y europeos, al traerlos, rompe con tradición autónoma sanjuanina.

2º Los inmigrantes artistas europeos que se radican en San Juan. Como Agustín Rodrigo, Pechuan, rompiendo la tradición sanjuanina para después, disolverse por completo.

2 Zumel, Blanca Romero. Aportes para una Historia del Arte de la Provincia de San Juan. Ed 1964-Mendoza

Pero volviendo a los orígenes de esta *Escuela Cuyana*, en 1882 -84 Procesa expone con 70 artistas de la Escuela Cuyana, en Buenos Aires. Sarmiento hace la crítica. Procesa gana un importante premio. Sarmiento había estado en Europa, sabía del auge de la fotografía es por eso que, sus críticas son relacionadas con la temática de la muestra: los retratos. Sugiere que el retrato ha sido desplazado por la fotografía, la copia tampoco es algo actual y que Europa pinta otro género: el paisaje.

El retrato fue la especialidad de Procesa; entre los más logrados se encuentran el del presidente Manuel Montt, el escritor Juan María Gutiérrez, General Juan Gregorio de Las Heras, Raymond Monvoisin y el de Vicente Fidel López, como también, el de Mauricio Rugendas, su hermano Domingo y de su hija Victorina. También realizó pinturas de flores, paisajes y motivos religiosos. Además de la pintura al óleo, realizó acuarelas, dibujos a lápiz, tinta y técnicas mixtas.

Sus obras se expusieron en varias muestras, tanto en su provincia como en otros sitios de la Argentina. En 1882 participó en la Exposición Continental de Buenos Aires y ganó una medalla de plata con *La Vasiliki* copia de un cuadro de Monvoisin. Alrededor de 1884, expuso once cuadros en el Salón de Pintura de su provincia natal. Y en Buenos Aires, en el Museo Histórico Sarmiento se conserva el retrato de Dominguito, hijo adoptivo de su hermano Domingo.

Imagen 04

¿Por qué llama la atención, esta obra? Cronológicamente, en la época que le toco vivir a Procesa, le corresponde el Movimiento Romántico, pero en el San Juan de la Frontera, todavía conviven los diferentes estilos y se ve reflejado en la obra en cuestión.

Procesa pinto lo prohibido para la mujer de su época, cuerpo humano. Pinta retratos, de cuerpo entero, $\frac{1}{2}$ cuerpo, pero son retratos de personas que ella conoce y en su mayoría, son encargos que después los vende, es decir, pinta por encargo, lo que la sociedad quiere y acepta. En cambio esta obra, San Francisco Rezando, rompe

con todo lo que venía pintando hasta ahora: La Temática Religiosa. Esta obra, siempre estuvo en San Juan, para ser más exacto, en la Casa Natal. La pintaría cuando se instala definitivamente en San Juan, cuando era sostén del hogar: Pintora y madre. Sostén del hogar. Porque cuando se instala definitivamente en San Juan ya es viuda y sus hijas ambas están casadas. Procesa trabaja, enseña pintura y restaura en su taller, en su Casa Natal.

¿Qué vemos en la obra? Nombre: San Francisco Rezando. Autora: Procesa Sarmiento, autenticada por los descendientes, no está firmada. Año: No está fechado. Técnica: Óleo sobre tela. Medidas: 80 x 64 cm. Obra de formato rectangular, 80 cm de alto por 64 cm de ancho. Del género religioso, es un paisaje, con una figura masculina, que según la iconografía cristiana es un Santo rezando en genuflexión. También, presenta la obra un crucifijo de pequeño formato, de madera y metal. El material empleado es óleo sobre tela. El núcleo de la escena, es el Santo rezando, la autora, traduce tema a forma. Es decir el tema esta tratado de una manera formalista. El núcleo formal es también núcleo temático. El campo gráfico esta desplazado pero compensado. Emplazado en una retícula ortogonal, las verticales del crucifijo y la línea de la columna de la figura central coinciden con las verticales del formato del cuadro y las horizontales, compensadas visualmente, por la del crucifijo y la de los pies.

En la obra se puede observar si se traza una línea vertical y una horizontal, que no presenta ninguna simetría y el peso compositivo recae más sobre el margen derecho, por la figura en primer plano de la figura masculina, escorzado, arrodillado con la pierna izquierda y la otra doblada, en la cual apoya sus manos en señal de oración.

Considerando los años de observación de las obras de la artista, se puede anunciar de forma hipotética, que Ella es la protagonista de la obra, es un autorretrato y nos dice, *yo estoy aquí*. Procesa, pintaba retratos de la elite social de donde estuvo, lo hizo en Chile, en Mendoza y en San Juan. Sin embargo este cuadro lo pintaría para ella, ya que siempre estuvo en la Casa Natal de Sarmiento, junto con las obras que

pinta de sus familiares. Con esta obra, Procesa, impone una norma de realidad, una norma de percepción.

Procesa nunca pinto desnudos masculinos o femeninos, se dedicó, siempre a lo que se denomina género menor; como el retrato y el bodegón. De estos géneros Procesa solo desarrollo el género menor del retrato no el bodegón. Vale recordar que hasta 1850 el desnudo masculino o femenino era estudiado solo por los artistas varones en academias privadas o públicas, muy vinculado con el concepto de artista- genio kantiano. Es decir, Procesa, pinta lo que no debía pintar, el cuerpo humano, en realidad lo impone como un tema. Pero no lo hace confrontando, lo hace de forma indirecta, su estrategia es decir lo que quiere, de manera sutil, simbólica. Casi desapercibida, ya que hasta hoy, nadie lo vio.

¿Procesa-Franciscana? El porqué de la temática religiosa, es porque tanto la religión y por ende la temática religiosa, es un tema recurrente en la familia de Procesa. Desde su nombre impuesto por su tío y padrino, Dominico y Obispo de Cuyo, Mons. José Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento (1840-1852), quien estaba leyendo un libro de un santo con ese nombre(Proceso), la cercanía visual de obras religiosas en su casa, su madre, la emblemática Paula Albarracín de Sarmiento, muy devota y con la cual rezaba todos los días a la oración,(a la tarde) el Santo Rosario, la obra del Perpetuo Socorro que pinta Procesa y a partir de esta obra nace en San Juan, la devoción de esta advocación a la Virgen María.

La artista, sin embargo, se identifica con San Francisco. El cuerpo de San Francisco, estuvo perdido por muchos siglos y es encontrado el mismo año en que nace Procesa en 1818. Y su esposo, ya fallecido, era muy devoto del santo que representa la artista. En esta obra, Procesa, pinta su cuerpo-encontrado, con su amor-perdido, por medio de la obra *San Francisco Rezando*.

CONCLUSIONES

No hay muchos testimonios, ni fuentes escritas de como habrá sido Procesa, no se sabe en que soñaba, cuáles eran sus anhelos. Y lo poco que se sabe de ella es con una mirada muy masculina, como la obra de Cesar H. Guerrero, *Las mujeres de Sarmiento*. Contestaba la correspondencia de su hermano, ya que ella era “la única que puede entenderme por su sensibilidad de artista” (quedando sin aclarar o tal vez para futuras investigaciones, si le dictaba las cartas o tan solo le indicaba que contestar).

Sin embargo no se conservan cartas de ella, solo las de su hermano hacia ella, como tampoco escritos, para saber que o como pensaba, lo único que se sabe es la frase, escrita por su hermano en *Obras Completas*, cuando en su estancia en Chile, Monvoisin, su maestro francés, le dice que pinte y ella le responde “*como voy a pintar si no conozco los colores*”³. Pero al mismo tiempo, esta frase nos dice bastante de ella, en primer lugar; reafirma su actitud de alumna, aprender y conocer. No conoce de colores, es decir, no sabe que es saturación, ni de vibración y ni menos aún de valoración del color. Y en segundo lugar, propio de las que incursionamos en arte, no quedarnos calladas y expresar lo que sentimos. Está diciendo *como*, es decir ¿De qué manera lo puede expresar? ¿Cómo lo hace? Si encima, no conoce de técnicas. Quiere, tiene mucho para decir, pero no encuentra la forma de expresarlo. Pero, sin embargo, su obra, “me habla”, me dice lo que no me pueden dar las biografías sobre Procesa. Su obra, habla mucho: Procesa...mujer pionera, adelantada a su época.

3 “El Nacional”, periódico extinto. Artículo escrito por Domingo F. Sarmiento. Salón de pintura de San Juan. 3 de julio de 1884

BIBLIOGRAFÍA

- Congreso Extraordinario De Historia En Homenaje A Domingo Faustino Sarmiento. Tomo I y Tomo II, Academia Nacional de la Historia. Junta de Estudios Históricos de San Juan. San Juan, 2012.-.
- “El Nacional”, periódico extinto. Artículo escrito por Domingo F. Sarmiento. Salón de Pintura de San Juan. 3 de julio de 1884
- Gallardo Valdez, Mercedes. *Procesa Sarmiento, Pintora y Maestra*. Conferencia en el Museo Sarmiento de San Juan, 15 de Septiembre de 1949, al cumplirse, cincuenta años de su desaparición.
- Garcia Martinez, J.A. *Sarmiento y el arte de su tiempo*. Emece Editores.1979.
- Gesualdo, Vicente. *Enciclopedia del Arte en América*. Biografías III. Buenos Aires, Argentina.1980
- GRAS, Mario Cesar. *El Pintor Gras y la Iconografía Histórica Suramericana*. Editorial Buenos Aires.1946
- Guerrero, Cesar H. *Mujeres de Sarmiento*. Buenos Aires 1960
- LASTARRIA, José Victorino. *Recuerdos Literarios*. Santiago de Chile. Zig- Zag.1968
- El Nacional, periódico extinto. Artículo escrito por Domingo F. Sarmiento. Salón de Pintura de San Juan. 3 de julio de 1884
- Mathus hoyos, Alejandro. *Historia del Arte en Cuyo*, disertación en el Instituto Popular de Conferencias el 25 de septiembre de 1937. Reseña en “La Prensa” del día siguiente
- Museo Nacional de Bellas Artes. Chile. *La Mujer en el Arte*: Exposición Pintura Escultura Dibujo Grabado. Santiago: Secretaría Nacional de la Mujer, 1975.
- Moriceau, Richard. *El Cristo de San Damián*. Descripción del icono. 1960.
- Navarro Clark, Inés. *El álbum de la bisabuela*. Paginas, dibujos y pinturas. Buenos Aires, Amorrortu.1940.

- Ossa, Nena. *La Mujer Chilena*. Fundación de Bellas Artes, 1989 Santiago de Chile.
- Ottolenghi, Julia. *Sarmiento a través de un epistolario*. Buenos Aires, Editorial J. Menéndez, 1939
- Pagano, José León. *El problema estético en la psicología de Sarmiento*. Tres conferencias. Publicación de la oficina de prensa del P. E. Mendoza, 1938.
- Panofsky, Erwin. *Estudios sobre iconología*. Editorial Alianza.1972
- Romero, Zumel Blanca. *Aportes para una Historia del Arte de la Provincia de San Juan*. Ed 1964-Mendoza
- Rosa, José María. *Historia Argentina*. Tomo V. Ed. Oriente.
- Rosa, María Laura. *Apuntes para el análisis del arte de género en Argentina*. Revista Nuestra América N° 2- Agosto/Diciembre 2006- ISSN: 1646-5024.
- Sarmiento, Domingo Faustino. *Obras Completas*. I, II, III, XIII, XXII, XXIX, XL, XLV, XLVI. Junta de Estudios Históricos de San Juan, 2011.
- Sarmiento, Domingo F. (1811-1888) *Recuerdos de provincia*. Fuente: Primera edición, Imprenta de Julio Belín y compañía, Santiago, 1850.
- Storni, Eduardo Raúl. *Presencia y Perennidad de Sarmiento*. U.N del Litoral. Santa Fe, 1961.
- Solanich, Enrique. *Pintoras de los Primeros Años de la República*. En: Revista Atenea N° 461, Universidad de Concepción.1980.
- Trostini, Rodolfo. *Franklin Rawson*. Buenos Aires, 1951.
- Trostine, Rodolfo. *La pintura en la provincia sanjuanina del siglo XIX*. Santa Fe 1950.
- Varese, Carmen. Arias, Héctor. *Historia de San Juan*. Capítulo VII.
- Videla, Horacio. *Historia de San Juan*. Buenos Aires: Academia del Plata, 1972. TOMO II, III.
- Whitney, Chadwick. *Mujer, Arte Y Sociedad*. Pie de Imprenta: Singapur España. 1992.

PAGINAS CONSULTADAS EN INTERNET

- <http://www.artistasplasticoschilenos.cl/generaciones.aspx>
- [http://www.casanatalsarmiento.com.ar/interior.php?a=4&b=52.](http://www.casanatalsarmiento.com.ar/interior.php?a=4&b=52)
- http://www.corazones.org/santos/francisco_asis.htm
- http://www.masdearte.com/item_exposiciones.cfm?noticiaid=5424
- [http://www.portaldearte.cl/autores/monvoisin2.html.](http://www.portaldearte.cl/autores/monvoisin2.html)