

Resumen: *La 'otra' Europa –
La construcción de la identidad nacional
en el siglo XIX y el cuerpo orientalizado
de la 'Española'*

Miriam Oesterreich

Abstract: La idea de la 'maja', una joven y sensual mujer trabajadora española de orígenes humildes, circulaba en la segunda mitad del siglo XIX como un ideal de la 'otra' y erótica feminidad en toda Europa. La 'maja' fusiona ideas de la feminidad tradicional ibérica, de las 'gitanas', de las bailaoras de flamenco de Andalucía y de la mujer 'oriental' del norte de África. Con la imagen de la 'maja', el sur de España llega a representar a toda la nación; así, la 'maja' se convierte en una alegoría nacional. El artículo aborda la compleja interacción de la adaptación de una perspectiva externa a la propia identidad y la construcción de la nación a través de la imagen alegórica de una mujer joven, por un lado, y la mitificación de esta imagen en la recepción fuera de España, por el otro. Se analiza los aspectos de una imaginación y representación de la nación española feminizada y sexualizada, y se contextualiza sus modos de recepción considerando pinturas, fotografías e imágenes populares.

Palabras clave: pintura del siglo XIX, identidad nacional, orientalismo, costumbrismo, imaginaciones de lo español, cuerpo alegórico

El artículo analiza la idea de la 'Española' del siglo XIX, su génesis de las atribuciones propias y externas y su relación con la nación española. Para esto, se discuten pinturas del siglo XIX y se problematiza el cuerpo femenino en su dimensión alegórica.

A finales del siglo XIX, pintores como el sevillano José García Ramos, Ignacio Zuloaga, Charles Porion, Alfred Dehodencq, o el norte-americano que vivía en París John Singer Sargent crearon numerosas escenas folclóricas en las que elaboran referencias a la 'España nacional' como fragmentos establecidos –referencias que, en su mayor parte, están vinculadas al cuerpo femenino–. Aunque a menudo estas están influenciadas estilísticamente por el impresionismo francés, los pintores traducen claramente el lenguaje visual al contexto español al repetir y establecer la imagen de 'la Española' como motivo.

El mantón bordado proveniente del comercio colonial con Manila formaba un complemento integral del vestuario andaluz en la segunda mitad del siglo XIX. El abanico, también adaptado del contexto asiático, se convirtió en el símbolo de la feminidad 'española' en toda Europa. Además, las faldas de varios volantes que giran alrededor del cuerpo y las flores en el cabello se convirtieron en íconos de la idea estereotípica de la 'Española'. El flamenco atribuido a la alegría y lo erótico pertenecía al repertorio estándar de la imaginación popular de España.

Las mujeres representadas en la pintura de García Ramos (fig. 1) implementan artísticamente un ejemplo real del siglo XVIII: el de la *maja*. El término *maja* se estableció desde la década de 1770 refiriéndose a las mujeres de las clases sociales bajas, que, sin embargo, vestían de manera muy ele-

gante y a menudo también muy costosa, que cultivaban una coquetería bohemia y que eran visibles en las calles debido a su estatus social. La *maja* se convirtió en la personificación de una España idealizada y romantizada: “*Enormously popular with Spanish aristocratic classes, maja fashion imitated and evolved from Andalusian styles of the 18th century and eventually came to symbolize the Spanish 'look'*” (Randall 2005, 51).

En el curso del siglo XIX, el flamenco andaluz y las corridas de toros dentro de España se usaban como símbolos nacionales, y las imágenes artísticas y culturales populares respaldaron el proceso de homogeneización de lo nacional al reevaluar idealmente estos aspectos románticos del folclore andaluz. De esta reevaluación resultó la llamada *moda andaluza*, que a partir de mediados del siglo caracterizaba a la capital, Madrid. Sin embargo, el siglo XIX en España también fue el siglo de unos cambios sociales radicales. Por lo tanto, la reevaluación de lo rural y folclórico en la imagen de la *maja* también podría utilizarse como una contrapartida romántica de la industrialización y la urbanización, especialmente en las metrópolis de Madrid y Barcelona. Las *majas* se convirtieron en un tema popular para pintores y fotógrafos españoles y no españoles. Las famosas *majas* de Goya son adaptaciones muy tempranas del motivo de la maja, aún así el aspecto de atribuir la promiscuidad ya se ve claramente implementado. De esta manera, las ‘Españolas’ fueron consideradas como *femmes fatales*. En oposición a las atribuciones de fuerza y promiscuidad a ellas se podría explicar la ‘debilidad’ del estado español después de la pérdida de las últimas colonias en la *Generación del 98*. Caracterizada por atribuciones ajenas la imagen de la *femme fatale* ‘española’ también se puede leer en el contexto de la *leyenda negra*. En el siglo XIX, los escritores de viajes románticos construyeron una imagen de España reducida a una Andalucía mítica. Prosper Mérimée, George Sand, Théophile Gautier y otros renovaron la idea de la leyenda en sus obras al concebir a España como el ‘oriente’ del mundo occidental e inventar a la ‘Española’ como una ‘extranjera’ atractiva que debe ser domesticada y, sobre todo, como ‘gitana’. De esta manera España aparece como el ‘otro’ de Europa, y este ‘otro’ se hace visible en la imagen de la mujer concebida a nivel nacional.

Entonces, la figura de la *maja* podría usarse como la personificación de la nación dentro de España, que se posicionó específicamente en contra del estilo de vida francés. Artistas como García Ramos y aquellos del costumbrismo popular querían participar explícitamente en la canonización de los temas ‘españoles’. Sin embargo, la imagen idealizada de la ‘Española’ surgió en un intercambio recíproco de atribuciones propias y ajenas, estas últimas especialmente y sobre todo de la escena artística parisina, que a pesar de la independencia de España era objetivo de la formación artística y de la creación de redes internacionales para innumerables artistas españoles durante los siglos XIX y principios del XX. Margit Kern demostró que la imaginación de España en el siglo XIX está caracterizada por las construcciones de lo rural. Por consiguiente explicó cómo al enfatizar lo rural se estableció una imagen arcaizada de España, que –mitificada, estática y femenina– fue concebida “como una contra-imagen de los trastornos civilizacionales” (Kern 2008, 11) en otras regiones de Europa, en particular en la metrópoli de París, que estuvo experimentando un rápido proceso de modernización y urbanización. En este sentido, se puede interpretar la mitificación de España como la ‘otra Europa’ paralela a las prácticas del *othering* en las imaginaciones orientalizadas del norte de África.

La imaginación de la joven trabajadora española de orígenes humildes y con carisma erótico culminó en la célebre figura de Carmen en la ópera de Bizet, cuya codiciada protagonista se describe como trabajadora en la fábrica de tabacos en Sevilla. La ópera, basada en una novela de Prosper Mérimée, se estrenó en París en 1875 y despertó un entusiasmo enorme por España –la *mode espagnole*– que fue conectado intrínsecamente al cuerpo de la trabajadora andaluza erotizada y se copió y adaptó innumerables veces. Sobre todo con la popularidad de Carmen, la imagen de la ‘Española’ se convirtió en un mito, una superficie de proyección que podía sobrescribirse y reescribirse de muchas maneras, que era versátil y se alegorizaba como un ícono nacional. El cuerpo femenino como cuerpo abstracto fue capaz de referirse a la ‘nación entera’ más allá de las personalidades históricas.

Sin embargo, en la visualización de la figura de la 'Española' en el siglo XIX, algo cambió: aunque todavía es capaz de representar a la nación, la imagen alegórica del cuerpo ahora está dotada de características y atributos físicos que expresan visualmente las características aceptadas etnográficamente de los habitantes de esta nación. Así visualmente este fenómeno anticipa la popularización e institucionalización de la etnografía como disciplina científica, más bien haciendo referencia a la descripción de los tipos pre-etnográfica.

Incluso si las imágenes se crearon como retratos naturalistas de un modelo individual, las pinturas que se muestran aquí no representan retratos individuales de representantes específicos de grupos de población, en este caso de las comunidades romaníes y sinti andaluces, sino, por el contrario, tipos que están comprometidos al concepto de personificación. En la figura de la 'Española', se fusionan las ideas de las 'gitanas' y las bailaoras de flamenco andaluces, de la feminidad tradicionalmente ibérica y de la 'mujer oriental' del norte de África. Con la idea de la *maja*, el sur de España puede representar a toda la nación: la maja se convierte en una alegoría nacional.

Fig. 1. José García Ramos, *Bulerías*, 1884, Óleo sobre lino, 52 x 28 cm, Museo de Bellas Artes, Sevilla (detalle). Formanek, Verena y Peter Pakesch (Eds.). *Blicke auf Carmen. Goya – Courbet – Manet – Nadar – Picasso. Catálogo de exposición Landesmuseum Joanneum Graz 2005. Colonia: Walther König, 2005, 267.*

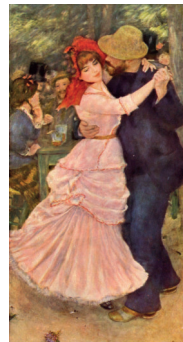

Fig. 2. Pierre-Auguste Renoir, *La Danse à Bougival*, 1883, Óleo sobre lino, 181.9 x 98.1 cm, Museum of Fine Arts, Boston. <https://prometheus.uni-koeln.de/pandora/image/show/artemis-7b5573581095725354031c-b60bea2c4405e63577> (26.08.2020).

Fig. 3. *L'Andalousie au temps des Maures. Les Gitanes*, Postal: *El Sacromonte*, Weltausstellung in Paris, 1900. <http://journals.openedition.org/mcv/docannexe/image/2245/img-5.jpg> (26.08.2020).

Fig. 4. José Jiménez Aranda, *Un lance en la plaza de toros*, 1870, Óleo sobre lino, 51 x 46 cm, Málaga, Museo Carmen Thyssen. Botois, Ozvan. *Tauromachie. De l'arène à la toile*. Vanves: Hazan, 2017, 35.

Fig. 5. Ignacio Zuloaga, *Gitana florista*, 1902, Óleo sobre lino, 116.8 x 90.1 cm, Privatbesitz. Formanek, Verena y Peter Pakesch (Eds.). *Blicke auf Carmen. Goya – Courbet – Manet – Nadar – Picasso. Catálogo de exposición Landesmuseum Joanneum Graz 2005. Colonia: Walther König, 2005, 264.*

Fig. 6. *Cortejo español*, 1885, Óleo sobre lino 54.3 x 33.5 cm, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Formanek, Verena y Peter Pakesch (Eds.). *Blicke auf Carmen. Goya – Courbet – Manet – Nadar – Picasso. Catálogo de exposición Landesmuseum Joanneum Graz 2005. Köln: Walther König, 2005, 264.*

Bibliografía

- Alba Pagán, Ester y Aneta Vasileva Ivanova, *Gitanas without a Tambourine. Notes on the Historical Representation and Personal Self-representation of the Spanish Romani Women*, *European Journal of Women's Studies* 27, 2 (2020), 145-165, <https://doi.org/10.1177/1350506819898739>.
- Alloula, Malek. *The Colonial Harem. Images of Subconscious Eroticism*. Manchester: Manchester University Press, 1987.
- Altmann, Werner. "Mehr als nur Folklore! Zur Sozial- und Kulturgeschichte des Stierkampfes". *Por España y el mundo hispánico. Festschrift für Walter L. Bernecker*. Ed. Werner Altmann. Berlín: Walter Frey, 2007, 39-70.
- Anttonen, Pertti. *Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship*. Helsinki: Finish Literature Society, 2005.
- Barrientos, Joaquín Álvarez y Alberto Romero Ferrer (Eds.). *Costumbrismo andaluz*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998.
- Baudson, Michel (Ed.). *Zeit. Die vierte Dimension in der Kunst*, Ausst. Kat. Kunsthalle Mannheim/Museum Moderner Kunst Wien 1985. Weinheim: Acta Humaniora, 1985.
- Bendix, Regina. *In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies*. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press 1997.
- Bendix, Regina y Galit Hasan-Rokem. *A Companion to Folklore*. Malden, Massachusetts: Wiley-Blackwell 2012.
- Blasco Herranz, Immaculada. "Gender and the Spanish Nation". *Metaphors of Spain. Representations of Spanish National Identity in the Twentieth Century*. Eds. Javier Moreno-Luzón y Xosé M. Núñez Seixas. Nueva York/Oxford: Barghahn, 2017, 105-121.
- Bottois, Ozvan. *Tauromachie. De l'arène à la toile*. Vanves: Hazan, 2017.
- Bronfen, Elisabeth. "Das extreme Opfer". *Blicke auf Carmen. Goya – Courbet – Manet – Nadar – Picasso*. Catálogo de exposición Landesmuseum Joanneum Graz 2005. Eds. Verena Formanek y Peter Pakesch. Colonia: Walther König, 2005, 86-114.
- Brüggemann, Beate y Rainer Riehle. *Das Dorf. Über die Modernisierung einer Idylle*. Frankfurt a.M./Nueva York: Campus, 1986.
- Crébas, Aya y Dick Pels. "Carmen – or the Invention of a New Feminine Myth". *The Body. Social Process and Cultural Theory*. Eds. Mike Featherstone, Mike Hepworth y Bryan S. Turner. London/Newbury Park/Nueva Delhi: SAGE, 1991, 339-370.
- Eck, Katharina y Astrid Silvia Schönhagen (Eds.). *Interieur und Bildtapete. Narrative des Wohnens um 1800*. Reihe: wohnen +/- ausstellen, 8 Bde., Bd. 2. Bielefeld: transcript, 2014.
- Fernández, María López. *La imagen de la mujer en la pintura española 1890-1914*. Madrid: Machado Grupo de Distribución, 2006.
- Fletcher, Angus. *Allegory. The Theory of a Symbolic Mode*. Ithaca/Londres: Cornell University Press, 1964.
- Florencio, Rafael Núñez. "Bullfights as a National Festivity". *Metaphors of Spain. Representations of Spanish National Identity in the Twentieth Century*. Eds. Javier Moreno-Luzón y Xosé M. Núñez Seixas. Nueva York/Oxford: Berghahn, 2017, 181-197.
- Frost, Daniel. *Cultivating Madrid. Public space and middle-class culture in the Spanish capital, 1833-1890*. Lewisburg, Pennsylvania: Bucknell University Press, 2008.
- Gállego, Julián. "La figura de la maja desde Goya hasta Zuloaga". Departamento de Historia del Arte 'Diego Velázquez', Centro de Estudios Históricos, CSIC. VIII Jornadas de Arte, *La Mujer en el Arte Español*, Madrid 1997, 325-339.
- Held, Julius. "Allegorie". *Reallexikon Deutscher Kunstgeschichte*. Bd. 1. Ed. Otto Schmidt. Munich: Metzler 1937, 346-366.

- Hobsbawm, Eric. "Das Erfinden von Traditionen". *Kultur und Geschichte. Neue Einblicke in eine alte Beziehung*. Ed. Christoph Conrad y Martina Kessel. Stuttgart: Reclam, 1998, 97-120.
- Hoffmann, Léon-François. *Romantique Espagne. L'image de l'Espagne en France entre 1800 et 1850*. Paris/Princeton, Nueva Jersey: Princeton University/Presses Universitaires de France, 1961.
- Kaiser, Susan B. *Fashion and Cultural Studies*. Londres: Berg, 2012.
- Kantorowicz, Ernst H. *The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology*. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1957.
- Kern, Margit. "Konstruktionen des Ländlichen im Spanienbild der Fotobücher". *España a través de la cámara. Das Spanienbild im Fotobuch*. Ed. Leipzig: Plöttner, 2008, 11-22.
- Knipp, Kersten. "Moral der Nacht. Die cafés cantantes". *Flamenco*. Ed. Kersten Knipp. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006, 57-86.
- Lawton, Lucy y Silvia Ventosa. "Spain". *Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion. West Europe*. Ed. Lise Skov. Oxford: Berg, 2010, 264-278. 20. November 2018 <http://dx.doi.org/10.2752/BEWDF/EDch8045>.
- Lobstein, Dominique. "Ein spanischer Traum. Die Spanien-Abbildungen in den Pariser Salons, 1845-1865". *Blicke auf Carmen. Goya – Courbet – Manet – Nadar – Picasso*. Catálogo de exposición Landesmuseum Joanneum Graz 2005. Eds. Verena Formanek y Peter Pakesch. Köln: Walther König, 2005, 167-191.
- Molins, Patricia (Ed.). *La noche Española. Flamenco, vanguardia y cultura popular, 1965-1936*. Catálogo de exposición Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid 2007-2008/Petit Palais Paris 2008, Madrid: Ivorypress, 2008.
- Nagel, Ivan. *Der Künstler als Kuppler. Goyas Nackte und Bekleidete Maja*. Berlin: Carl Hanser, 2011.
- O.A. "Majo und Maja". *Damen-Conversations-Lexikon*. Bd. 6. Ed. Karl Herloßsohn. Leipzig, 1836, 499-501.
- Oesterreich, Miriam. *Bilder konsumieren. Inszenierungen 'exotischer' Körper in der Bildreklame*. Munich: Wilhelm Fink, 2018.
- Olwig, Kenneth. *Landscape, Nature, and the Body Politic. From Britain's Renaissance to America's New World*. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2002.
- Paulitz, Tanja. *Mann und Maschine. Eine genealogische Wissenssoziologie des Ingenieurs und der modernen Technikwissenschaften, 1850-1930*. Bielefeld: transcript, 2012.
- Peña, Ana Belén Lasheras y Luis Sazatornil Ruiz. "París y la españolada". *Mélanges de la Casa de Velázquez* 35. 2 (2005). 28. Juli 2020 <http://journals.openedition.org/mcv/2245>.
- Pointon, Marcia. "Portrait und Allegorie – Reynolds' 'Three Ladies adorning a Term of Hymen'". *Allegorien und Geschlechterdifferenz*. Eds. Sigrid Schade, Monika Wagner y Sigrid Weigel. Colonia/Weimar/Viena: Böhlau, 1994, 113-126.
- Randall, Kimberly. "The Traveler's Eye. Chinas Poblans and European-Inspired Costume in Postcolonial Mexico". *The Latin American Fashion Reader*. Ed. Regina A. Root. Oxford: Berg Publishers, 2005, 44-65.
- Sibley, Lucy R. y Susannah Worth. "Maja Dress and the Andalusian Image of Spain". *Clothing and Textiles Research Journal* 12. 4 (1994): 51-60.
- Sims, Martha y Martine Stephens. *Living Folklore. Introduction to the Study of People and their Traditions*. Logan, Utah: Utah State University Press, 2005.
- Storm, Eric. *The Culture of Regionalism. Art, Architecture and International Exhibitions in France, Germany and Spain, 1890-1939*. Manchester/Nueva York: Manchester University Press, 2010.
- Taylor, Lou. *Establishing Dress History*. Manchester: Manchester Univ Press, 2004.
- Thiemann, Birgit. "Carmen in der Malerei von Sargent und Zuloaga. Funktionalisierte Weiblichkeits-Imaginationen und Spanienmythos". *kritische berichte – Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaft* 24. 3 (1996): 37-48.

- Thiemann, Birgit. "Carmen, Stierkampf und Flamenco. Spanienklischees des 19. Jahrhunderts?". *Spanien und Deutschland. Kulturtransfer im 19. Jahrhundert*. Ed. Karin Hellwig. Frankfurt a.M.: Vervuert, 2007, 89-104.
- Thiemann, Birgit. "Die Spanierin. Nationaltracht als Form weiblicher Mythisierung und deren Überschreitung im Cross-Dressing der Torera". *Frauen Kunst Wissenschaft* 17 (Mai 1994): 53-71.
- Thiemann, Birgit. "Spanische Kleidung im 18. und 19. Jahrhundert. Goya und darüber hinaus". *Kleider machen Politik. Zur Repräsentation von Nationalstaat und Politik durch Kleidung in Europa vom 18. bis zum 20. Jahrhundert*. Catálogo de exposición Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg. Eds. Siegfried Müller y Michael Reinbold. Oldenburg: Florian Isensee, 2002, 69-76.
- Tomlinson, Janis (Ed.). *Goya. Images of Women*, New Haven u. a.: Yale University Press, 2002.
- Tosh, John. "Was soll die Geschichtswissenschaft mit Männlichkeit anfangen? Betrachtungen zum 19. Jahrhundert in Großbritannien". *Kultur und Geschichte. Neue Einblicke in eine alte Beziehung*. Ed. Christoph Conrad y Martina Kessel. Stuttgart: Reclam, 1998, 160-206.
- Tragatschnig, Ulrich. *Sinnbild und Bildsinn. Allegorien in der Kunst um 1900*. Bonn: Reimer, 2004.
- Urry, John. *The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies*. Londres: SAGE, 1991.
- Valdivieso, Enrique. *Historia de la Pintura Sevillana*. Sevilla: Guadalquivir, 1986.
- Wagner, Monika. *Allegorie und Geschichte. Ausstattungsprogramme öffentlicher Gebäude des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Von der Cornelius-Schule zur Malerei der Wilhelminischen Ära*. Tübingen: Wasmuth, 1989.
- Warncke, Carsten-Peter. *Symbol, Emblem, Allegorie. Die zweite Sprache der Bilder*. Colonia: Deubner, 2005.
- Weich, Horst. "Der fremde Blick auf ein fernes Land". *Passauer Mittelmeerstudien* 3 (1991). Ed. Hermann H. Wetzel. Passau: Arbeitskreis zur Erforschung der Mittelmeerländer, 1991, 129-153.
- Wenk, Silke. "Der weibliche Akt als Allegorie des Sozialstaates". *Frauen. Bilder. Männer. Mythen. Kunsthistorische Beiträge*. Ed. Zita Breu et. al. Berlin: Reimer, 1987, 217-238.
- Wenk, Silke. *Versteinerte Weiblichkeit. Allegorien in der Skulptur der Moderne*. Colonia/Weimar/Viena: Böhlau, 1996.
- Wenk, Silke. "Warum ist die (Kriegs-)Kunst weiblich? Frauenbilder in der Plastik auf öffentlichen Plätzen in Berlin". *Kunst und Unterricht* 101 (1986): 7-14.
- Wind, Edgar. *Hume and the Heroic Portrait: Studies in 18th Century Imagery*. Ed. Jaynie Anderson. Oxford: Oxford University Press, 1986.
- Wilkens, Manja. "Goyas ‚Majas‘ und die ‚femme moderne‘. Zur Rezeptionsgeschichte von Goyas ‚nackter‘ und ‚bekleideter Maja‘ in der französischen Kunstliteratur des 19. Jahrhunderts". *Mitteilungen der Carl Justi-Vereinigung* 4 (1992): 24-54.
- Wyss, Beat. *Bilder von der Globalisierung. Die Weltausstellung von Paris 1889*. Berlin: Insel, 2010.
- Yasujiro, Otaka. "The Majas by Goya. From 'Naked' to 'Clothed'. Between Venus and Nude". *Goya. Luces y sombras. Obras maestras del Museo del Prado*. de exposición The National Museum of Western Art Tokio 2011-2012. Ed. Hiroya Murakami. Tokyo: The Yomiuri Shimbun, 2011, 324-333.

Dr. Miriam Oesterreich

Worlding Public Cultures

Heidelberg Centre for Transcultural Studies/HCTS

Universität Heidelberg

miriam.oesterreich@hcts.uni-heidelberg.de