

MARIA SYBILLA MERIAN Y ALIDA WITHOOS. MUJERES, ARTE Y CIENCIA EN LA EDAD MODERNA

Paraninfo de la Universidad de Cantabria

18 de octubre de 2018- 19 de enero de 2019

Esta exposición presenta un conjunto de obras atribuidas a dos artistas y naturalistas centroeuropeas de los siglos XVII y XVIII: Maria Sybilla Merian (1647 – 1717) y Alida Withoos (ca. 1662 – 1730). Se trata de bellos dibujos de flores – en ocasiones acompañadas por insectos- que atestiguan la contribución histórica de las mujeres al arte y a la ciencia poniendo de manifiesto la autoridad que les fue reconocida en estos ámbitos durante la Edad Moderna. Los dibujos formaron parte de una extensa colección que llegó a Madrid en 1785 para integrarse en el recién creado Real Gabinete de Historia Natural. Se exhiben aquí por primera vez en España, junto a una selección de otros componentes de la colección.

La colaboración del Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la labor de un equipo internacional de especialistas, han permitido a la Universidad de Cantabria organizar una muestra que pone en valor un patrimonio cultural hasta ahora desconocido, al tiempo que ilumina el protagonismo de las mujeres en su configuración.

MARIA SYBILLA MERIAN AND ALIDA WITHOOS. WOMEN, ART AND SCIENCE IN THE EARLY MODERN ERA

Paraninfo de la Universidad de Cantabria

Octubre 18, 2018- January 19, 2019

This exhibition presents a series of works attributed to two female artists-naturalists from 17th and 18th century Northern and Central Europe: Maria Sybilla Merian (1647 – 1717) and Alida Withoos (ca. 1662 – 1730). It deals with beautiful flower paintings –sometimes together with insects– which prove women’s historical contribution to art and science, and attest to the authority they had in these spheres during the early modern era. The pictures belonged to an extensive collection which arrived to Madrid in 1785 to become part of the newly created Royal Cabinet of Natural History. They are shown in Spain for the first time, along with a selection of other elements from the collection.

The collaboration of the Royal Botanical Garden (Real Jardín Botánico) of the Spanish National Research Council (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) and the work by an international group of researchers have allowed the Universidad de Cantabria to organize an exhibit enhancing a cultural heritage which has been unknown so far, at the same time as underlining the crucial role played by women in its constitution.

La colección de Jan Le Francq van Berkhey y el conocimiento del mundo natural

La colección en gabinetes de curiosidades y museos de papel de elementos de los tres reinos de la naturaleza, se convirtió en una práctica esencial para la comprensión, ordenación y explicación del mundo natural en la Europa de la Edad Moderna. Estas colecciones constituyeron verdaderos repositorios del saber humano y en ellas se reunían y clasificaban todo tipo de materiales, como minerales, conchas, semillas, pliegos de herbario, libros, dibujos y estampas. Habitualmente se abrían al público visitante y la descripción del contenido de las más valiosas se publicó en forma de catálogos.

El médico y naturalista holandés Jan Le Francq van Berkhey (1729-1812) reunió una rica colección de más de 8000 objetos, que se subastó en 1784 en Ámsterdam. Fue adquirida por orden del rey Carlos III y el año siguiente llegó a Madrid, donde fue inventariada. Actualmente, sus fondos se encuentran repartidos entre la Biblioteca Nacional de España, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Real Jardín Botánico.

Mujeres artistas y naturalistas

La observación del mundo natural y el perfeccionamiento de técnicas para la descripción y difusión de este conocimiento cumplieron una función importante en el desarrollo de la ciencia moderna.

The Jan Le Francq van Berkhey collection and knowledge about the natural world

Collecting elements from the three realms of nature in cabinets of curiosities and museums of paper became an essential practice for the understanding, categorization and explanation of the natural world in early modern Europe. These collections were true repositories of human knowledge. Collectors assembled and classified all kind of materials, such as minerals, shells, seeds, herbal leaves, books, drawings and prints. They were often opened to the visiting audience and a description of the content of the most valued collections was published in catalogues.

The Dutch physician and naturalist Jan Le Francq van Berkhey (1729-1812) gathered a rich collection of more than 8000 objects, which was auctioned in Amsterdam in 1784. It was bought by order of King Carlos III and arrived to Madrid the following year, and it was the object of an inventory upon arrival. Nowadays the collection is held in the Spanish National Library (Biblioteca Nacional de España), the National Museum of Natural History (Museo Nacional de Ciencias Naturales) and the Royal Botanical Garden.

Women artists and naturalists

Observation of the natural world and the improvement of techniques for the description and dissemination of this knowledge played a vital role in the development of modern science.

Procedimientos artísticos como la delicada ilustración de especies de la naturaleza resultaron fundamentales para el progreso en la investigación, particularmente en los ámbitos de la botánica o la entomología.

Desde espacios como la propia casa, el taller artesano familiar, el jardín cultivado o el bosque comunal, las mujeres estudiaron minuciosamente flores y plantas y las representaron a través del dibujo, el grabado, la pintura y, sobre todo, el bordado. Su quehacer enriqueció las formas de expresión artística y resultó central en el avance del conocimiento. Solo recientemente la historia del arte y la historia de la ciencia han reconocido esa aportación que tradicionalmente se había empuñado o ignorado.

Maria Sybilla Merian (Fráncfort del Meno, 1647 – Ámsterdam, 1717)

Nacida en una familia de artistas e impresores, Maria Sybilla Merian se formó en el entorno social y cultural de los talleres artesanos familiares, donde aprendió numerosas técnicas que llegó a ejecutar con gran precisión. Su curiosidad por comprender los fenómenos naturales le llevó a una meticulosa observación de los ciclos de la vida de plantas e insectos que plasmó en multitud de dibujos originales y grabados.

Inicialmente, trabajó en Fráncfort y en Núremberg junto a su marido, Johann Andreas Graaf. Después de su divorcio y estancia en una comunidad labadista, prosiguió su actividad en Ámsterdam junto a sus hijas, Johanna Helena y Dorothea. Con esta última emprendió un viaje a Surinam en 1699 donde permaneció durante dos años investigando su

Artistic procedures such as the careful illustration of natural species turned out to be decisive for the advancement of research, particularly in the fields of botany or entomology.

From spaces such as the home, the family's craft workshop, the cultivated garden or the community forest, women thoroughly studied flowers and plants. These were represented through drawing, printing, painting and, especially, embroidery. Their work enriched artistic expressive forms and was fundamental to the development of knowledge. Only recently has history of art and history of science acknowledged this contribution by women, which had traditionally been diminished or ignored.

Maria Sybilla Merian (Frankfurt, 1647 – Amsterdam, 1717)

Born in a family of artists and printers, Maria Sybilla Merian was educated in the social and cultural background of craft workshops, where she learned numerous techniques which she managed to master with great precision. Her curiosity about the understanding of natural phenomena led her to a minute observation of the life cycle in plants and insects, which she captured in a myriad of original drawings and prints.

In the early years, she worked in Frankfurt and Nuremberg with her husband, Johann Andreas Graaf. After her divorce and temporal stay with a Labadist community, Merian resumed her activity in Amsterdam, accompanied by her daughters Johanna Helena and Dorothea. With the latter she traveled to Surinam in 1699, where she stayed for two years

naturaleza, lo que dio lugar a su obra más famosa, el libro *Metamorfosis de los insectos de Surinam* (1705).

Inicialmente, trabajó en Fráncfort y en Núremberg junto a su marido, Johann Andreas Graaf. Después de su divorcio y estancia en una comunidad labadista, prosiguió su actividad en Ámsterdam junto a sus hijas, Johanna Helena y Dorothea. Con esta última emprendió un viaje a Surinam en 1699 donde permaneció durante dos años investigando su naturaleza, lo que dio lugar a su obra más famosa, el libro *Metamorfosis de los insectos de Surinam* (1705).

Merian desarrolló una intensa actividad profesional y comercial como dibujante, grabadora, editora y coleccionista, alcanzando un gran renombre. Además de a sus hijas, enseñó pintura y bordado a otras discípulas, como Rosina Helena Fürst o Clara Regina Imhoff. En 1680, reunió en el libro *Neues Blumenbuch* estampas de flores dibujadas y grabadas por ella para ser utilizadas como modelo para la pintura o el bordado. Estas comparten características formales similares a los dibujos que se presentan en esta exposición.

investigating the nature of the region. This knowledge allowed her to produce her best known work, the book *Metamorphoses of the insects of Surinam* (1705).

In the early years, she worked in Frankfurt and Nuremberg with her husband, Johann Andreas Graaf. After her divorce and temporal stay with a Labadist community, Merian resumed her activity in Amsterdam, accompanied by her daughters Johanna Helena and Dorothea. With the latter she traveled to Surinam in 1699, where she stayed for two years investigating the nature of the region. This knowledge allowed her to produce her best known work, the book *Metamorphoses of the insects of Surinam* (1705).

Merian carried out an intense professional and commercial activity as a painter, engraver, editor and collector, acquiring a great renown. Apart from her daughters, she taught painting and embroidery to other pupils such as Rosina Helena Fürst or Clara Regina Imhoff. In 1680, in the book *Neues Blumenbuch*, Merian gathered pictures of flowers which had been painted and engraved by herself to be used as models for painting or embroidery. These pictures share formal features which are similar to the images shown in this exhibition.

Alida Withoos (Amersfoort?, ca. 1662 – Amsterdam, 1730)

La figura de Alida Withoos es mucho menos conocida que la de su contemporánea, Maria Sybilla Merian. Sin embargo, por lo que sabemos de su biografía se reconocen rasgos comunes que compartieron también con otras artistas.

Hija del pintor Matthias Withoos y su esposa Wendelina van Hoorn, aprendió pintura junto a sus hermanos y hermana, quienes se dedicaron también a la empresa artística familiar. En 1672, los Withoos se instalaron en la ciudad de Hoorn, donde se relacionaron con un entorno de artistas dedicado a la pintura de insectos y flores. En fecha imprecisa, Alida Withoos se trasladó a Amsterdam y se sabe que en 1694 dibujaba plantas para el famoso *Hortus Botanicus* de la ciudad, institución para la que trabajó también la hija mayor de Merian. En 1701 se casó con el pintor Andries Cornelisz van Dalen y no se conocen obras suyas posteriores a esa fecha.

Aunque Withoos se especializó en floreros y bodegones, sus obras más conocidas son los dibujos de flores y la famosa representación de una de las primeras piñas cultivadas en Europa, en el jardín de la horticultora y coleccionista Agnes Block (1629-1704). Block fue una importante mecenas y tanto Merian como Withoos formaron parte del círculo de artistas que realizaron—para ella dibujos de plantas y flores. Aunque no hay datos que lo confirmen, esta red de conexiones e intereses comunes apuntaría a que ambas artistas se conocieron.

Alida Withoos (Amersfoort?, ca. 1662 – Amsterdam, 1730)

The figure of Alida Withoos is far less known than her contemporary Maria Sybilla Merian. Nonetheless, out of her biography, we can feasibly recognize common traits which they also shared with other female artists.

The daughter of a painter, Matthias Withoos and his wife Wendelina van Hoorn, Withoos learned painting along with his brothers and sister, who were also involved in the family's artistic enterprise.

In 1672, the Withoos family settled in Hoorn, a city where they became acquainted with a circle of artists dedicated to the painting of insects and flowers. On an unknown date, Alida Withoos moved to Amsterdam and it is sure that in 1694 she illustrated plants for the famous *Hortus Botanicus* of the city; Merian's oldest daughter also worked for that. In 1701, she married the painter Andries Cornelisz van Dalen and there are no known works of the artist afterwards.

Although Withoos specialized in vase and still life paintings, her most well-known works are flower paintings and the famous representation of one of the first pineapples grown in Europe, in the garden of horticulturist and collector Agnes Block (1629-1704). Block was an important patron and both Merian and Withoos were part of the circle of artists who painted images of plants and flowers for her. In spite of the lack of exact data, this network of connections and common interests suggests that both artists knew each other.

Autoría y autoridad femenina

Es habitual que las obras literarias, científicas o artísticas del pasado nos hayan llegado de forma anónima y no contengan firmas o inscripciones sobre quien o quienes las realizaron. Por ello, es necesario investigar sus características formales y el contexto en el que fueron elaboradas para entender su proceso de creación y atribuirles así a una autora, a un autor o a un equipo de mujeres y hombres, aunque con frecuencia resulte difícil afirmar con seguridad una atribución de autoría.

Hasta hace poco, la presunción rutinaria de autoría masculina individual impedía seguir los rastros que han quedado de las acciones de las mujeres a lo largo de la historia. Sin embargo, si se dejan atrás los prejuicios y se analiza el registro histórico con rigor, se abre la posibilidad de reconocer la autoría femenina en diversas disciplinas de la cultura y del saber y por lo tanto, la de reconocer la autoridad de las mujeres en esos ámbitos.

Jan Le Francq van Berkhey atribuyó a Merian y a Withoos veintiún dibujos de entre los numerosos no firmados que poseía, lo que indica su formado criterio estilístico y el prestigio alcanzado por estas artistas y naturalistas en el marco de las aportaciones de las mujeres a la botánica y al género de la representación floral.

Authorship and female authority

It is common that literary, scientific or artistic works from the past have come to us as anonymous and do not contain signatures or inscriptions about their author(s). For this reason, it is necessary to examine the formal features and the context in which such works were created to understand the process of production and attribute them to the corresponding female or male author, or to various authors, although it is often difficult to establish with certainty an attribution of authorship.

Until recently, the ordinary presumption of individual male authorship prevented us from tracing women's actions through history. Nevertheless, by surpassing prejudices and critically analyzing the historical records, it is possible to recognize female authorship in several fields and therefore to acknowledge the authority of women in culture and knowledge.

Jan Le Francq van Berkhey attributed twenty one images to Merian and Withoos out of the many unsigned pictures he owned, which indicates their trained stylistic criteria and the prestige that these two female artists and naturalists reached within the framework of women's' contribution to botany and the genre of flower representation.

En esta exposición se atribuye por primera vez a Alida Withoos un *Narciso* que llegó como anónimo junto a la colección, en una carpeta con otros cinco dibujos sin mención de autoría. La similitud formal y estilística con las obras atribuidas por Van Berkhey a Withoos hace posible establecer esta asociación. Este ejemplo ilustra cómo es el reconocimiento previo al trabajo de la artista lo que permite proponer para un dibujo anónimo la autoría femenina.

In this exhibition it is attributed to Alida Withoos for the first time a *Narcissus*, which figured as anonymous when arrived with the collection, in a folder including other five images with unknown authorship. Its formal and stylistic similarity to other works attributed to Withoos by Van Berkhey makes it possible to establish this association. This example illustrates the way in which the prior recognition of the artist' work allows for the hypothesis of female authorship of an anonymous drawing.