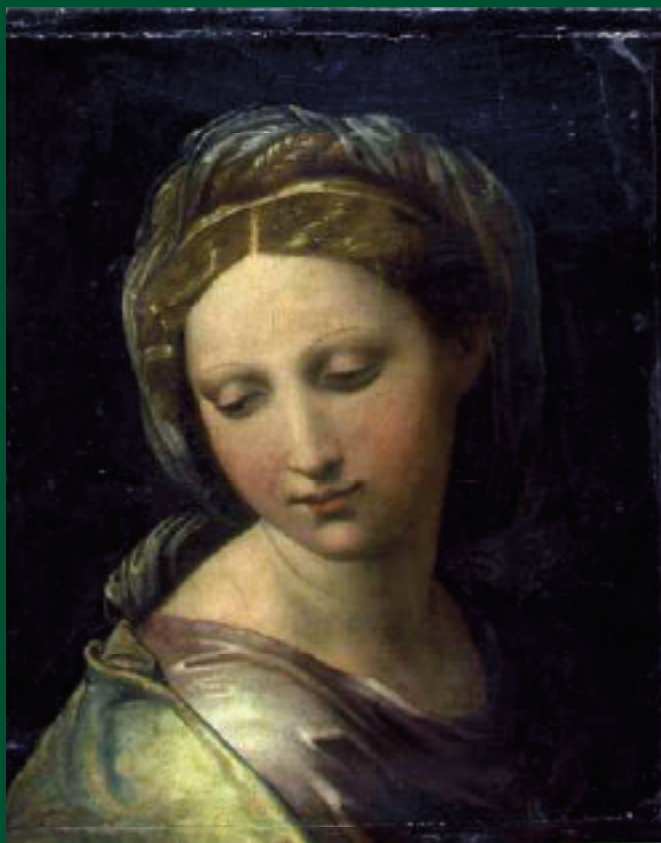

BOLETÍN CULTURAL INFORMATIVO

UNIVERSIDAD "DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO" AÑO XIV No. 51 (TOMO I) OCTUBRE DE 2015

ITALIA ... ¡PARA SIEMPRE ITALIA!

EDICIÓN,
DISEÑO GENERAL Y DIAGRAMACIÓN:
CLAUDIA HÉRODIER

MOTIVO DE PORTADA:
MADONNA
(BOCETO HECHO PARA
LA «SAGRADA FAMILIA» (O «LA PERLA»)
RAFAELLO SANZIO (1493-1520)
MUSEO PROVINCIAL DE MÓDENA, ITALIA

C
R
É
D
I
T
O
S

Dr. David Escobar Galindo
Rector

Claudia Hérodier
Coordinadora de Publicaciones
Periódicas

PRÓLOGO
Lic. Claudia Hérodier
Pág. 5

MI VIAJE A ÍTACA
Arq. Luis Salazar Retana
Pág. 7

**LAS MUJERES
EN EL ARTE ITALIANO
DE LOS SIGLOS XV AL XVII**
Arq. Luis Salazar Retana
Pág. 16

**BREVE HISTORIA
DEL RETRATO**
Arq. Luis Salazar Retana
Pág. 39

LOS MACCHIAIOLLI
Arq. Luis Salazar Retana
Pág. 59

NOTAS BIOBIBLIOGRÁFICAS
Pág. 79

C
O
N
T
E
N
I
D
O

BOLETÍN CULTURAL INFORMATIVO

AUTORIDADES:

Dr. David Escobar Galindo
Rector

Lic. Enrique Sorto Campbell
Vicerrector

Arq. Luis Salazar Retana
Vicerrector Académico y Secretario General

RESPONSABLE EDITORIAL:

Claudia Hérodier
Coordinadora de Publicaciones
Periódicas

EDICIÓN

ISSN 2076-9024

URL: <http://www.ujmd.edu.sv>

Queda hecho el depósito que marca la ley.
Impreso y hecho en El Salvador

Plataforma
InDesign CS5

Tipografías
Times New Roman Berlin Sans FB Poor Richard
Bookman Old Style Arial
Lucida Calligraph

Diseño gráfico y diagramación
Lic. Claudia Hérodier

© 2015 Boletín Cultural Informativo
Universidad Dr. José Matías Delgado,
Campus I, Km. 8½ carretera a Santa Tecla.
Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, El Salvador, C. A.

Teléfono (503) 22781011 ext. 203, Fax. 22 89 53 14.
Correo electrónico: boculin@yahoo.es

El contenido de los artículos es exclusiva responsabilidad de los autores.

BOCULIN
Boletín Cultural Informativo
Universidad Dr. José Matías Delgado

ITALIA...
¡PARA SIEMPRE ITALIA!

ÍNDICE:

PRÓLOGO Lic. Claudia Hérodier	5
MI VIAJE A ÍTACA Arq. Luis Salazar Retana	7
LAS MUJERES EN EL ARTE ITALIANO DE LOS SIGLOS XV AL XVII Arq. Luis Salazar Retana .	16
BREVE HISTORIA DEL RETRATO Arq. Luis Salazar Retana	39
LOS MACCHIAIOLLI Arq. Luis Salazar Retana	59
NOTAS BIOBIBLIOGRÁFICAS	79

PRÓLOGO

Claudia Hérodier

Fue a mediados de enero de este año, 2015, que me acerqué al despacho del arquitecto Luis Salazar Retana para solicitarle material para el Boletín Cultural Informativo, sabiendo, como sabía, que es un escritor, gran conocedor de arte y un ameno conferenciante, con lo que se garantizaba un excelente trabajo, así como –y sin decirselo a él–, que la publicación que saliera de dicha contribución constituiría un homenaje a la gran labor que realiza en la universidad.

Al conversar sobre sus posibles aportes, fue leyendo algunos títulos, permitiéndome escoger, al tiempo que me mostraba varios de sus escritos, entresacados de una gran torre de *fólders* que tiene atrás suyo en su librería. Se trataba de las conferencias que sobre Arte y Cultura ha venido dando desde hace muchos años y que, para estas fechas, alcanzan o sobrepasan los 50 títulos.

Convinimos que serían doce las conferencias que me daría y que éstas se convertirían en los 12 artículos que hoy ustedes tienen entre las manos. Por supuesto, al leerlas, pude darme cuenta que además de ser prácticamente una compilación comentada, por el uso de lo textual en ellas en que se ha intercalado algún comentario personal (hecho esto notar ya dentro de la edición con cursivas y entre corchetes por la que estas líneas escribe, editora de los mismos), su denominador común era el gran amor que el arquitecto siente por el tema que las une.

Porque, déjenme decirles que ese amor –realmente su pasión más encendida y para nada desconocida por cuantos le tratan y circundan– se llama Italia, con sus habitantes y costumbres, su arte, su gastronomía, su cultura en una palabra. Esa peculiar forma de ver y hablar, hacer y pensar, concebir y crear que se ha ido sedimentando por siglos y cuyo resultado ha embelesado al autor, le ha capturado el espíritu, su ánimo y su alma.

Por ello, estas charlas que, como ya dije, he catalogado como compilación comentada porque en su mayoría están confeccionadas con detalladas y concienzudas investigaciones, que en nuestro mundo de hoy no han podido prescindir de Internet, por supuesto y, sobre todo, de ese sitio asequible a todos como es Wikipedia, con sus allegados, similares y conexos, se presentan en esta ocasión en tres tomos bajo los títulos: *Italia... ¡para siempre Italia!* (Tomo I), *Viaje a la belleza* (Tomo II) y como *Italia: Historia, sabor y alegría*, el Tomo III.

Debo decir, por otra parte, que el arquitecto ha sabido hilvanar de tal forma los datos obtenidos sumándoles lo propio, que pareciera que todos los factores que han intervenido en la confección de los mismos han dado como resultado el tono de una íntima conversación con los lectores, a quienes ¿qué duda cabe? les está contando, como si fuera un

adolescente todo tembloroso por la emoción, los detalles, el cómo, cuándo, dónde y por qué de su inmenso y desvelado amor, de su pasión desenfrenada.

Italia, por su parte, como chica coqueta, le guiña siempre a la distancia uno de sus bellos ojos y lo mantiene en vilo, sugiriéndole que ella le corresponde, que todo su ser está dispuesto para él, que ella le espera... ya sea en una de sus plazas, un museo, alguna iglesia, en una playa desierta o alrededor de una mesita al aire libre, frente a un sabroso plato de comida y una copa de vino en la mano.

Además, hemos de saber, por supuesto, que como todo enamorado ha rebautizado a su amada y ahora la llama Ítaca, la amante internada, hecha hueso y carne de su presencia en el mundo, respuesta a sus necesidades más vitales, escenario de sus sueños más recónditos, y así, de repente, se da cuenta que va navegando hacia ella dejándose mecer suavemente por las olas...

Es decir, que mientras mira ansioso y lleno de gozo y estupor a Italia –la bella y bienamada–, le ha ido creciendo Ítaca –su objetivo– dentro suyo, como un alter ego de aquella, porque –y esto hay que decirlo– el amor, cuando es verdadero, nos pone en marcha hacia el gran objetivo vital: el afianzar y enriquecer nuestra propia identidad personal, para entregársela, íntegra, al ser amado.

Es así que tanto el viaje a Ítaca, como el sostenido y perenne amor a Italia son uno solo en el autor y por ello estas páginas están impregnadas de vida, de vivo interés porque conozcan a su amada, la valoren y estimen en todo lo que vale, y por hacer constar que su amor, su gran pasión es irremediable.

Por ello, no ha dudado en contarnos cómo fue que las distintas disciplinas artísticas surgieron en su seno y crearon para todos los seres humanos maravillosas obras de arte; cómo artistas extraordinarios, entre ellos mujeres valiosísimas –pese a lo masculino de la Historia– nos legaron un arte que no muere nunca, para pasar luego a explicar, somera pero eficazmente, cómo surgió y se desarrolló el retrato, rematando con algo posiblemente desconocido por muchos: el surgimiento de *los Macchiaioli*, un grupo de jóvenes pintores inconformes que se adelantaron al tiempo y desde flancos estético-revolucionarios abrieron el camino a los impresionistas.

No queda más que aceptar su invitación a conocerla y adentrarse en estas páginas que nos han de mostrar, a grandes rasgos y con algunos brochazos de pequeñas y agudas observaciones, a esa Italia de ayer y hoy, a su amada. *A Italia... ¡para siempre Italia!*

23 de septiembre de 2015.

MI VIAJE A ÍTACA

(Cavilaciones sobre el poema Ítaca, de Konstantinos Kavafis ¹ (1863-1933),
leídas en la ceremonia de incorporación al Ateneo de El Salvador, Octubre de 2014).

Arquitecto Luis Salazar Retana

Ítaca, la isla hogar de Odiseo es, o debería ser, según el poema de Kavafis, el destino anhelado, espiritual o ideal, la compañera de todos; el lugar total hacia donde navegamos en la larga o corta singladura de nuestra vida, el destino que no es destino porque no está en el final, sino cada día junto a nosotros; por ello muchas veces he llegado a pensar si el destino no es un fenómeno existencial diario.

Cuando arribamos finalmente al término de nuestra vida, Ítaca desaparece en las límpidas aguas del Mar Jónico, nosotros también desaparecemos en el océano cósmico del que un día surgimos. La muerte no es destino en realidad, porque ya no somos, ya no hay más tiempo ni espacio. Confucio dijo en alguna ocasión: «*Si uno no conoce todavía la vida, ¿cómo podría conocer la muerte?*». Es disolución, cambio de estado... pero, amigos, muchas veces he pensado, de hecho es mi pensamiento actual, que Ítaca, a pesar de que pareciera quedar en este mundo, es como el universo de Nicolás de Cusa, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Ítaca es una Utopía. Pero no me importa, pues al menos para mí, no hay más allá; conclusiones a las que he llegado después de buscar a Dios por todo el mundo, de estudiar con ahínco, casi con furia, las grandes religiones, la espiritualidad sin religión y de observar el infinito, oscuro laberinto de las creencias de este planeta. Porque debo decir que siempre he visto el mundo, el universo que quiero ver, no el que dicen que existe. Como dijo Jung, "uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz sino haciendo consciente la propia oscuridad."

El Innombrable es un punto focal que irradia luz en todas direcciones, a algunos ilumina y a otros ciega, o como se lee en el Sagrado Corán en la famosa aleya ² de la lámpara, "*Alá lleva a su luz a quien quiere*". No sé entre quiénes me encuentro, pero ciertamente me siento protegido por esa Luz Suprema, cuyas características ignoro, aunque puedo pre-

¹ N.E. Constantino Petrou Kavafis (en griego Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης. Alejandría, Egipto; 29 de abril de 1863 – 29 de abril de 1933) fue un poeta griego, una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. / Trabajó como periodista y como funcionario, y publicó relativamente poco en vida, aunque tras su muerte su obra cobró paulatinamente influencia. Su atípica temática —fuertemente urbana e introspectiva, y sin tapujos acerca de la orientación homosexual del poeta— demoró su aceptación, pero lo convirtió luego, en la década de 1960, en un icono de la cultura gay. / <https://es.wikipedia.org/wiki/Constantino-Cavafis>

² N.E. Aleya del árabe al-'āyah (آية 'āyatun, plural Ayat آيات 'āyātun) significa señal, presagio o milagro, y es el nombre de cada uno de los 6226 versículos o partes menores en que se divide una azora o capítulo del Corán, libro sagrado del Islam. / <https://es.wikipedia.org/wiki/Aleya>

sentirla y sentir su potencia y claridad infinitas. Hoy, desde la cima de mis años, en este dorado otoño de mi vida, sé que la búsqueda juvenil fue aleccionadora, pero inútil, porque Él no está fuera de nosotros, sino en lo más profundo de nuestros corazones y nuestro espíritu. El viaje a Ítaca no es exterior sino hacia el interior, en donde moran agazapadas y temerosas nuestras circunstancias y nuestra verdadera existencia. Pero el viaje me hizo conocer mi espíritu desde fuera. Algo que aprendí de mi padre.

No sé si el estado actual de mi pensamiento me permita explicar de manera congruente lo que ha sido mi viaje a Ítaca, pero no puedo esperar más, y esta ocasión es propicia, porque ignoro si algún día alcance la perfección de ideas que he buscado sin lograrlo jamás, y por otro lado, el tiempo es ya mi peor enemigo; el final está mucho más cerca que el principio. La oscuridad, el silencio eterno, me acechan en alguna de las pocas esquinas de mi vida que van quedando. La sabiduría la he buscado trabajosa y obstinadamente, tanto como el mar corroe las costas en su incesante oleaje, pero he llegado a la conclusión que es un don gratuito y no sé si, al igual que la felicidad o la iluminación, la podemos encontrar con nuestros escasos medios o debemos esperar que los dioses se apiaden de nosotros y nos la concedan en un acto de misericordia insuperable. Así que prefiero afrontar la descripción de mi viaje con las herramientas que en la actualidad poseo, con las imperfecciones que, admito con sinceridad, salpican y confunden mi espíritu, mi intelecto. No he escrito este credo con bellas palabras, sino con ideas sinceras. Aunque, en alguna medida, tomando en cuenta lo que dijo en una ocasión Walter Benjamin: *“Nada hay más pobre que una verdad expresada tal como se pensó.”*

Algunas veces he escrito que *sabiduría* es conocer lo que ignoramos, lo cual ciertamente es mucho más de lo que sabemos y si a eso agregamos lo que ignoramos que ignoramos, entonces como decían mis inmortales y amados griegos clásicos, prácticamente no sabemos nada. Encontré hace años una definición más pragmática y quizás de más valor, pero igualmente confusa y de difícil aplicación. William James observó que la sabiduría consistía en aprender qué podemos pasar por alto. Esto, aunque parece facilitar la tarea, es aterrador, porque hoy en día, en música, arte, pintura, escultura, cine, etc., lo que podemos pasar por alto, desafortunadamente, es casi todo, por causa de la globalización que ha vulgarizado, banalizado, la cultura universal. Es decir, el panorama para ser sabios, poseedores de *sabiduría*, es más arduo de lo que pudiera imaginarse.

Debemos de sumergirnos en la nada... agradable tarea de conocer al menos todo lo que está a nuestro alcance para decidir qué pasar por alto. ¡Imposible!, es lo menos que podemos exclamar. Y sobre todo, que exige una preparación suprema, que no está al alcance de todos y no sé si pertenezca a ese grupo a los que el destino ha vedado ese tránsito de la ignorancia al conocimiento. Conocer el pasado, leer muchísimo, estudiar, reflexionar, meditar, madurar ideas y conceptos, en fin, un panorama desolador y de supremo esfuerzo, porque sólo en el silencio de la soledad y en el recogimiento del espíritu podemos aclarar nuestras dudas y comprender. Realmente, aunque es una búsqueda en silencio es, paradójicamente, una lucha contra el bullicio intelectual, que nos interroga a cada instante, contra los reclamos de nuestra consciencia. Siempre hay en la vida algo por el qué asombrarnos y esa chispa divina que vive dentro de nosotros, me asombra a cada instante, pero igualmente me reta y desafía a encontrar respuestas a preguntas inesperadas o incontestadas en el espacio de mi tiempo personal.

¿Qué es Ítaca? ¿La pequeña isla donde vivía Ulises? ¿O es la isla donde vive nuestra particular Penélope o virtud, aquella que siempre nos espera, la que teje y desteje, esperándonos, huyendo de todo y de todos, esperando que un día nuestras velas se arrién frente a su puerto? ¿O quizás el hogar donde recalamos cada día después de navegar por el mar incomprensible y proceloso de la vida? El hogar, ese espacio donde se calma el dolor, adonde no-

sotros cada día llegamos y nos alejamos en nuestra particular Odisea, para arribar a Ítaca, también cada día, a la deseada, la anhelada; tejemos la vida afuera en el mundo real y la destejemos en la intimidad, la desarmamos como se desarma la vida en nuestros sueños, en los campos nebulosos del universo desestructurado donde suceden las más insólitas aventuras de nuestra vida, fuera de la lógica y del ordenado devenir del tiempo real, que segundo a segundo nos adentra en lo desconocido. En los espacios en donde nuestras fantasías y realidades se mezclan en una urdimbre de fintas³ infinitas y de estructuras fractales que retan a cada instante al destino y modifican obstinada e incansablemente nuestro futuro.

Cuando era niño, veía el futuro perfecto, en donde existimos en plenitud, como una meta alcanzable; pensaba que podía morir antes de lograrlo pero contaba con mi obstinada ignorancia de las realidades de nuestra existencia, porque el futuro perfecto no es lo que queda en el límite del tiempo, sino la perfección, la excelencia que buscamos con ahínco, en cualquier edad de nuestra vida. Entonces vislumbraba mi futuro poblado de cosas asombrosas, buenas y malas, admirables algunas, otras no tanto y pensaba, con optimismo juvenil, como muy posibles de lograr, aunque algunas quizás inalcanzables. Y realmente así ha sido, pero la perfección, la excelencia, quedaron en las diversas islas de mi vida hechas jirones, destrozadas por mi propia inexperiencia e ignorancia.

Sabía que mi futuro, mi Ítaca, —aunque entonces no sabía qué era, ni conocía su significado— o era un destino maravilloso en el que me disolvía o me deslizaba en medio de gozos y alegrías hacia una eternidad que no concebía ni entendía de forma apropiada en mi mente. Debo decir que sigo sin entenderla... Eso sí, sabía —o más bien intuía— que Dios es eterno, pero que yo pudiera estar con Él para siempre, por toda la eternidad, concepto absurdo y además pretencioso, me pareció, a mis cortos años, a todas luces descabellado, ilógico e insana-mente perverso.

Hoy más que nunca rechazo la eternidad, esta vida me basta, se la agradezco al Creador, sea quien sea, ¡de todo corazón!, pero Él permanecerá en su galáctica soledad —o acompañado por sus legiones de ángeles, arcángeles y potestades—, por los siglos de los siglos... y yo me disolveré irreversiblemente en la nada de la que un día de hace tantos años, setenta y uno en esta fecha luminosa, surgí. ¡Qué terrible y oscuro es el ominoso significado de la palabra irreversible! Decía Schopenhauer⁴ que "*Exigir la inmortalidad del individuo es querer perpetuar un error hasta el infinito*".

Cuando cumplí quince o catorce años, —tengo una memoria del tiempo totalmente nebulosa—, encontré las primeras compañías en el viaje, fueron flores de un día, aunque hayan durado años y luego, alrededor de los treinta, la definitiva que me acompaña esta noche. Un poco antes, años antes, alrededor de los veinticinco, me había encontrado providencialmente con Konstantinos Kavafis, y entonces comprendí y supe que debía de empezar de nuevo. Así de simple, así de iluminado. Quemé mis naves, ideas etéreas que flotaban casi incompresibles en el mar de mi mente casi de adolescente y sólo sobrevivieron mis libros, mis pinturas, la música y mi fe indestructible en el Creador. Mi padre sufrió esa transformación más allá de los cuarenta pero él, sí quemó sus libros. Esa iluminación, aviso, prevención divina, fue suficiente para emprender, acompañado de mis circunstancias, mi viaje. Me embarqué armado de mi

³ N.E. DEF: La finta es un mecanismo de engaño que tiene como objetivo que el contrario crea que vamos a hacer algo que no es nuestra intención real.

<http://www.campusdeportivo.com/formaciondeportiva/cursos/ARCHIVOS%20DE%20TECNICA/INDIVIDUAL/finta.asp>

⁴ N.E. Arthur Schopenhauer. (Danzig, 22 de febrero de 1788 — Fráncfort del Meno, Reino de Prusia, 21 de septiembre de 1860) fue un filósofo alemán. / https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer

amor, del optimismo infinito de la juventud, de mis sueños y ambiciones y desde entonces viajo a...

Ítaca

“Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
debes rogar que el viaje sea largo,
lleno de peripecias, lleno de experiencias.”

Sí, empecé a desear que mi vida fuera larga, como en realidad ha sido. En aquella época estos setenta y un años actuales me parecían que quedaban a una distancia, situada entre el fin del mundo y el infinito, casi inalcanzable, imposible de concebir, pero debo decir que los sesenta me tomaron por sorpresa por lo pronto que llegaron; necesitaba que fuera larga, estaba en los veinte y un océano de ideas bullía en mi mente, quería ser todo lo que se puede ser, matemático –pero me di cuenta que tenía que mantener mi futura familia– arquitecto, poeta, pianista... La música se convirtió en una de las grandes carencias de mi vida, el conocimiento científico –serio, de ella– es una de las tragedias de mi intelecto, porque la amo y ha sido mi constante compañera, pero el laberinto de nuestra existencia es así, paradójico, nunca la aprendí formalmente.

Incluso llegué a pensar que podía ser médico, mi padre me acompañó en la idea y yo me zambullí en los misterios de la vida, pero la cercanía de la muerte, el dolor, la enfermedad no era mi mundo, yo ya amaba la belleza, tal como la concibieron los griegos, la música, todas las aristas del arte, la creación artística y... huí –esa es la expresión correcta– del mundo de la muerte y del dolor, porque de alguna forma era ya un esteta. La belleza, que ha guiado mi vida por un hermoso y largo trecho, ha sido, con la música, mi más fiel compañera y a través de ella he vislumbrado ciertas escenas de los infinitos paraísos inventados por los hombres, en algunos versículos de la Biblia y azoras ⁵ del Corán, en los versos del Dhammapada; ⁶ he observado desiertos de insuperable belleza, laberintos dorados para confundir a los infieles, desiertos que pienso son los reales templos divinos del Universo y he temblado, anonadado por lo sublime, frente a los magníficos templos griegos; en el interior de esos demenciales artificios góticos llamados catedrales; en las pretenciosas mezquitas donde se alaba al Clemente, al Misericordioso, cualidades que los mismos musulmanes ignoran; en las pequeñas, primorosas, iglesias bizantinas llenas de mosaicos e iconos de deslumbrante belleza, de Cristos serios e implacables; en la imponente extravagancia de los templos renacentistas y barrocos y sí, también ante los templos mayas que celebran la grandeza del cosmos y la imperturbable e incommovible personalidad de sus dioses sanguinarios.

Sabía también –estaba seguro– que me iba a encontrar con el sufrimiento en la vida, pero no quería estar siempre a su lado. Pero el conocimiento de lo cercano de la muerte, de lo obstinado del dolor en nuestras vidas, empezó a moldear en mi espíritu un carácter estoico, ni el dolor ni la muerte, ni el mal me fueron extraños nunca, no los llegué a amar jamás, no era lógico para un enamorado de la belleza, pero siempre los admití con humildad y con cierto gra-

⁵ N.E. Sura o azora (en árabe: سورة, assūra) es el nombre que recibe cada uno de los 114 capítulos en los que se divide el Corán, libro sagrado del Islam. / <https://es.wikipedia.org/wiki/Sura>

⁶ N. E. El Dhammapada (Pāli; Prácrito: धम्मपद Dhamapada; Sánscrito धर्मपद Dharmapada) es una escritura sagrada budista en verso tradicionalmente atribuida a Buddha. Es uno de los textos más conocidos del Canon Pali. / El título es un término compuesto de las palabras "dhamma" y "pada", cada una de las cuales tiene varios significados y connotaciones. En general "dhamma" hace referencia a la "doctrina" de Budda o a una "verdad eterna" o "virtud", y "pada" significa literalmente "pie" y en este contexto puede traducirse por "camino" o "verso". / <https://es.wikipedia.org/wiki/Dhammapada>

do de aceptación, como parte integral de mi destino, esas experiencias del cuerpo y del alma que siempre giran como satélites a nuestro alrededor, fueron creando poco a poco, mi universo particular, desligado ya, tardíamente de la infancia, y entré en la madurez con cierto sentido de la prevención. Descubriendo con los ojos verdaderamente abiertos, el Nuevo Mundo, el mundo de la vida en plena libertad, libre de las amarras de la superstición, de los dogmas religiosos, libre de los prejuicios sociales, siendo políticamente incorrecto, pero sobre todo, libre del miedo, siempre honrado, enojado a veces, pero firme en mis creencias y en mis convicciones.

“No has de temer ni a los lestrigones ⁷ ni a los cíclopes ⁸,
ni la cólera del airado Poseidón ⁹.

Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.”

Encontré en el arte, una especie de suavizador de mi vida, un mágico encantamiento personal, un pentecostés particular, que me liberó de los monstruos de la desesperación; en el pensamiento exquisito de los grandes maestros afiné el mío; ¡cuánto he gozado y disfrutado de mis autores favoritos!, en la literatura, pintura, escultura y música. En la belleza de sus obras visualicé paraísos perdidos, vislumbré lo grande que podría ser mi alma y la facilidad con que podría descubrir o al menos presentir la luminosa presencia de la divinidad; los fenómenos de la vida sensibilizaron mi conciencia, empecé por primera vez, a amar realmente al prójimo, según Freud, uno de los fundamentos de la vida civilizada. Ingresé confiado, sin temores y escalofríos, a las altas cimas de la sublimidad, llegué a la comprensión —¡pobre de mí!, muy idealizada— que la belleza podía salvar el mundo, la belleza de los pensamientos, de las acciones... que sólo se obtiene en la perfección del ajuste de nuestros actos a la armonía de la sociedad o del universo. Luego descubrí por la ciencia que la armonía celestial era falsa, el universo es caótico en su estructura y devenir, un espejismo derivado de antiguos errores, primitivas observaciones, supersticiones y conceptos religiosos antropocéntricos.

Comprendí ya entonces que unificar nuestro espíritu con la música de las esferas no era la vía, no existe tal música, y no era entonces la mejor manera de comprender nuestro planeta, amarlo y protegerlo, sino que la ciencia era la que me enseñaba el camino. Gran error también que sólo hoy entiendo en su desvalida condición. Al final, he arribado a la conclusión

⁷ N.E. Los Lestrigones eran un pueblo de gigantes antropófagos de la mitología griega que aparecían en la Odisea del célebre Homero. La tradición los situaba en la actual Sicilia oriental o en la costa de la isla de Cerdeña. / Según el canto X de la obra homérica, Odiseo y sus compañeros llegaron en una docena de embarcaciones a Telépilo de Lamos, la ciudad de los Lestrigones.

<http://antesdelogos.blogspot.com/2014/02/los-lestrigones.html>

⁸ N.E. Según Homero, los gigantes eran una raza de hombres salvajes y de grandes dimensiones, gobernados por Eurimedonte, que moraba en el lejano oeste, en la isla de Trinacia. Pero fueron exterminados por el propio Eurimedonte debido a su insolencia hacia los dioses. Homero consideraba pues a los Gigantes, como a los feacios, cíclopes y lestrigones, una de las razas autóctonas que (con la excepción de los feacios) fueron destruidas por los dioses debido a su autoritaria insolencia, pero ni él ni Hesíodo sabían nada sobre la lucha de los dioses con los Gigantes. /

http://es.wikipedia.org/wiki/Gigante_%28mitolog%C3%ADa_griega%29

⁹ N.E. Posidón o Poseidón (griego antiguo: Ποσειδών, romanización: *Poseidōn*, pronunciación: clásica: pose:dó:n, Koiné: posi:d'o:n , bizantina: posið'on) es el dios del mar, las tormentas y, como «Agitador de la Tierra», de los terremotos en la mitología griega. El nombre del dios marinoetrusco Nethuns fue adoptado en latín para Neptuno (*Neptunus*) en la mitología romana, siendo ambos dioses del mar análogos a Poseidón. Las tablillas en lineal B muestran que Poseidón fue venerado en Pilos y Tebas en la Grecia micénica de finales de la Edad del Bronce, pero fue integrado en el panteón olímpico posterior como hermano de Zeus y Hades. Poseidón tuvo muchos hijos y fue protector de muchas ciudades helenas, aunque perdió el concurso por Atenas contra Atenea. Le fue dedicado un himno homérico. /

<http://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n>

que el pensamiento unido al conocimiento es la real fuerza grandiosa, poderosa, que nos hace elevarnos por sobre los demás seres de nuestro mundo, hacia nuestra plenitud, siempre y cuando nuestras miras estén orientadas a lo más alto de la civilidad. Intenté amar el universo en su infinita extensión, como correlato físico de Dios, no siempre lo logré, pero cuando amé a mi prójimo, ese que vive y sufre a nuestro lado, lo hice con la intensidad que sólo los hombres de verdad, los hombres plenos y justos sabemos hacerlo. Ítaca me ha renovado y la vida se renueva para mí cada día, porque todos los días inicio mi viaje con y hacia ella, todas las noches regreso al origen. Cada día renueva mis obsoletas ideas que giran alrededor de principios inmutables, los cuales, con paciencia, he ido puliendo y perfeccionando a lo largo de mi peregrinaje.

“Los lestrigones y los cíclopes
y el feroz Poseidón no podrán encontrarte
si tú no los llevas ya dentro, en tu alma,
si tu alma no los conjura ante ti.”

Expulsé de mi alma el odio, la tristeza, las pasiones que atan el alma; arrojé por la borda de mi barca la desesperación; me acerqué a la alegría de la vida; eché mis redes en el mar de la existencia para atrapar el amor de mi prójimo, ese que empieza en la familia, donde moran los verdaderos tesoros de nuestra vida, y traté de ser valiente ante las adversidades; potencié mi resiliencia ¹⁰ hasta el límite, lo que me ha ayudado en los tiempos actuales. No permití que entrara en mi corazón la maldad, eliminé de mi vocabulario la palabra traición, aunque he sido traicionado varias veces en mi vida; ignoré la palabra rendirse y me deshice de los vicios —al lado de la belleza no los necesitaba— evité así, conjurar ante mí el sufrimiento y me deslicé durante años bajo un dosel de luz y de conocimiento, devoré los escritos de mis favoritos, aun de los que nunca llegué a amar. De todos obtuve conocimiento y de todos, sí, de todos, sabiduría, esa esencia destilada de la vida que conseguimos gota a gota, con el paso imparable de los años, una sabiduría siempre incompleta, siempre en constante crecimiento que paradójicamente nos confiere cierta seguridad pero también un poco de amargura, de decepción... Sólo un poco.

He tratado de ser bueno, pero no he sido constante, caí de variadas y pintorescas formas —oscuras a veces— y me levanté de mil maneras diferentes, y caí de nuevo, pero por un exquisito y misericordioso milagro, la bondad y las fuerzas para levantarme nunca me abandonaron.

Siempre he sido, he tratado de ser tolerante. Sin embargo, a veces no me han dejado serlo —parece mentira, moros y cristianos me lo han impedido— pero nunca olvidé que viajaba a Ítaca, y ese pensamiento me salvó del mal y de la incomprensión. He sido malvado también sin quererlo, sin deseárselo, malvado por omisión no por acción, (creo que una maldad suave, si es que semejante cosa existe) y creo que Dios me ha perdonado. Aunque ignoro si alguna vez lo he agraviado, siempre he pensado que es una pretensión humana el creer que podemos ofender a un ser divino, todopoderoso e inmortal, es más, sigo pensando que es un concepto absurdo. He sido estúpido en ocasiones, muy estúpido, y lo sigo siendo, creo que es la

¹⁰ N.E. La resiliencia es la capacidad de los seres vivos sujetos para sobreponerse a períodos de dolor emocional y situaciones adversas. Cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por éstos. Actualmente, la resiliencia se aborda desde la psicología positiva, la cual se centra en las capacidades, valores y atributos positivos de los seres humanos, y no en sus debilidades y patologías, como lo hace la psicología tradicional. El concepto de resiliencia se corresponde aproximadamente con el término «entereza».

http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_%28psicolog%C3%ADa%29

condición humana que nos arrastra desde el principio de los siglos, con lazos atávicos que están amarrados en nuestro salvaje, remoto, oscuro pasado.

“Debes rogar que el viaje sea largo,
que sean muchos los días de verano;
que te vean arribar con gozo, alegremente,
a puertos que tú antes ignorabas.
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,
y comprar unas bellas mercancías:
madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de mil clases”

Cuanto más me he ido adentrando en la vida, en la belleza, en el conocimiento del arte, de la literatura y del disfrute de la música, mis días de verano se han multiplicado, mis inviernos han sido benignos y mi alma siempre buscando con pasión, las primaveras y sus flores, sus amores y sus encantos. En el arte, la pintura, la música, la literatura, descubrí la parte más sensible de mi alma, en ellos me realizo, comparto con todos los genios de la historia, sus anhelos, sus alegrías, sus pasiones, su concentrado sufrimiento. Comprendo el alma humana a través de la mirada acuciosa de los artistas y comprendo además que cada cabeza es un mundo con infinitas posibilidades.

Todos miramos la vida, el universo, no como es, sino como somos. Es una forma de conocer a los demás a través de nosotros mismos o a la inversa, de conocer el alma humana y sus misterios y conocernos en profundidad, aproximándonos a aquello a que nos impulsaba Sócrates y tantos pensadores de la historia. Por eso debemos crear nuestro universo particular. Pero hay algo imprescindible para esa creación: paz interior. Si no hay paz interior, no hay respuestas válidas, serenas a nuestras interrogantes.

Pero... ¿para qué puede servirnos la construcción de ese universo personal? Sólo en nuestra creación somos lo que somos, de otra manera vivimos en mundos ajenos, mundos creados por otros pensadores, por otros dominadores u otros manipuladores, mundos políticos, religiosos, sociales que nos desvían de nuestra propia esencia, de esa esencia que vamos descubriendo en nuestro viaje a Ítaca. Puede ser que nuestro universo, como es muy posible, tenga defectos, inexactitudes, incluso conceptos falsos, pero son nuestra creación, no producto de otras mentes que pueden ser más poderosas que las nuestras, pero que al final, carecen de nuestra impronta, no son nuestras ideas.

El arte es parte fundamental de mi universo, me ha llevado a puertos importantes que ignoraba, he sufrido con los personajes desesperados de la literatura y he gozado los poemas de los grandes amantes; he amado con ellos, me he comprendido a mí mismo y he gozado alegremente las infinitas circunstancias de mi existencia, he buceado en los paisajes infinitos de la pintura y he aspirado con fruición la belleza en los lienzos de mis amados artistas. No he comprado madre-perlas, pero sí pedazos de fantasía, he aspirado el perfume de amores del color del coral, luminosos como el ámbar y he compartido mi alegría con los que he amado profundamente, una alegría que comparto con pasión, sin dobleces, sin egoísmo, quizás en algunas ocasiones con ingenuidad, pero con una pasión siempre auténtica. Los perfumes de la vida los he aspirado en la piel y el cabello de mis amores: mi madre, esposa, hijos, nietas, sumergido en las fragancias del encanto mágico del amor puro, incondicional.

“Acude a muchas ciudades del Egipto
para aprender, y aprender de quienes saben.
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca.
Mas no hagas con prisas tu camino;

mejor será que dure muchos años,
y que llegues ya viejo, a la pequeña isla,
rico de cuanto habrás ganado en el camino.”

Viajé y sigo viajando, viajar es ensanchar el horizonte de nuestras vidas, de nuestro intelecto, conocer la variedad humana, sus múltiples costumbres, sus hábitos, la multiplicidad del pensamiento de mujeres y hombres.

En mi tierra, este país que tanto he amado, he disfrutado de la sabiduría de grandes pensadores, de mujeres realmente superiores y he bebido su sabiduría directamente de sus labios, ideas sorprendentes y brillantemente expuestas a través de rotundas y ricas oratorias, que cada vez se perciben más escasas en nuestro medio; mujeres y hombres de exquisita sensibilidad, verdaderos tesoros nacionales, infortunadamente ignorados por las mayorías.

He viajado físicamente pero también a través de escritos, he conocido historias que dejaron huella en la historia y en mi historia; me he sumergido en escenas gloriosas y en los mundos aterradores de la pintura y de las tragedias desgarradoras de los griegos clásicos eternos; he escuchado músicas maravillosas, sobrecogedoras, que me han transportado a otros niveles de alegría y felicidad, inalcanzables sin su ayuda. Lo he hecho sin prisas, como si dispusiera de toda la eternidad. Llegué, en alguna ocasión, a pensar que podría ser inmortal a pesar de las evidentes pruebas de su imposibilidad.

Ahora que soy viejo me doy cuenta que estaba totalmente equivocado, el fin es ineludible —hace poco estuve en la frontera de la vida—, muy cerca de la nada. No importa cuántos años sean ahora mi límite, pero debo decir que Ítaca me ha concedido un hermoso viaje, lleno de experiencias, de amores, de felicidad y alegrías; me ha hecho rico de espíritu, pleno de esperanzas y confiado siempre en que el camino será tan maravilloso o más que hasta ahora; me ha dado la ilusión de eterno y eso sólo Ítaca lo da; he confirmado mi fe en Dios, Él ha sido extremadamente bondadoso conmigo, porque estoy muy consciente que me ha dado más de lo que merezco.

“No has de esperar que Ítaca te enriquezca:
Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.
Sin ella, jamás hubieras partido;
mas no tiene otra cosa que ofrecerte.
Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,
sin duda sabrás ya, qué significan las Ítacas.”

Ahora, en esta proveya edad, miro hacia atrás y veo esa confusa perspectiva que hunde sus puntos en mi lejano pasado y realizo que no compré nada, en realidad no había ninguna necesidad de comprar, la vida me dio perlas, me dio oro, diamantes y zafiros, el Creador me dio todo eso y más; creía que mi padre había vivido como príncipe, en realidad él vivió como emperador, yo, he vivido como príncipe; se me ha dado varias vidas, en ellas, el viaje ha sido intenso, pleno, lleno de peripecias y experiencias, me llevó con paso seguro por los anchos caminos del mundo; jamás quise ser millonario, creo que ni siquiera rico, pero Dios, mis padres y mi esfuerzo, me dieron para vivir digna y desahogadamente. He tenido apegos que me han atado peligrosamente a la esclavitud y desesperación, pero he luchado hasta el límite con ellos, algunos los he vencido, otros siguen en mi mente, demonios silenciosos, pero muy peligrosos que vagan por los meandros de mi cerebro, buscando resquicios en mi voluntad y en mi fe, aunque me incordian sin cesar, y aunque a veces me vencen, jamás triunfarán.

Ítaca no me engañó, sin ella en la mente, cuando tenía veintitantos años, jamás hubiera partido en su búsqueda, jamás me hubiera ayudado a encontrar y disfrutar el amor, la belleza, mis amigos, buenos amigos, —la amistad, como lo he dicho en otras ocasiones, ha sido la salsa espesa de mi vida; el amor, la cereza que ha coronado el pastel—. Ítaca, como claramente lo expresa Kavafis, no es un final, sino un acompañamiento y esos acompañamientos han sido y son excitantes, enriquecedores, y me han confortado en el largo camino de mi vida, porque como dice un antiguo proverbio chino: "*si viajas solo irás más rápido, si viajas acompañado llegarás más lejos*". Estoy agradecido, humildemente agradecido por todo. He querido, sin lograrlo siempre, ser cada día mejor, ayudar a los que me necesitan, compartir lo poco que sé. Dios me ha dado varias vidas y un tiempo extra y sé por qué lo ha hecho. La ignorancia y las imperfecciones son parte de mi vida aún y lo serán hasta el fin de mis días. No es que haya fracasado, es que es imposible alcanzar la plena sabiduría y la plenitud espiritual, pero lo he intentado. Hoy sí sé qué significa Ítaca en su dilatada extensión y sentido. No sé si exista un cielo después de esta vida, realmente, no espero nada, pero si no es así, diré como dijo alguien cuando llegue: que ya he estado en él. Y he estado ahí, en hermosos lugares, al lado de personas que amo y me aman, en honrosas compañías, como las que hoy me acompañan.

Les estoy por ello, distinguidos miembros del Ateneo, muy, pero muy agradecido. Agradecimiento que hoy extiendo a los lectores del *Boletín Cultural Informativo de la Universidad Dr. José Matías Delgado*.

Gracias, mis más profundas y sinceras gracias en el nombre de mi familia y del mío.

LAS MUJERES EN EL ARTE ITALIANO DE LOS SIGLOS XV AL XVII

Arquitecto Luis Salazar Retana

El Arte en general y el conocimiento, aunque explícitamente no era vedado a las mujeres en Europa de los siglos XV y siguientes, una ley no escrita y la oposición de la iglesia a la educación de las mujeres, mediante limitaciones específicas, hacía que muy pocas alcanzaran una altura intelectual similar a la de los hombres, no por su falta de inteligencia, sino por esa marginación cultural y profesional impuesta tácitamente por el ambiente social y religioso en el que vivían.

Pero existieron algunas que rompieron esos paradigmas absurdos, con ayuda de sus padres las más de las veces, pudiendo así, a costa de grandes esfuerzos y oposiciones, alcanzar un reconocimiento que las convirtió en pioneras y logró abrir el camino de la intelectualidad en todas sus formas a las mujeres del futuro. Aunque hoy nos parezca increíble, fue una labor de siglos. Quizás una de las que más contribuyó a ello es una extraordinaria mujer a la que la mayoría de las feministas, al menos en nuestros países, desconocen por completo. No es una artista plástica, pero en este día en el que las mujeres son las protagonistas creo que es un deber de justicia comenzar por ella.

Me refiero a **Elena Lucrezia Cornaro Piscopia**¹ quien nació en una familia noble el 5 de junio de 1646 en Venecia. A la edad de siete años comenzó su preparación en las lenguas clásicas de latín y griego, así como en gramática y música. Además de hablar el latín y el griego con soltura, Elena dominó el hebreo, el español, el francés y el árabe, por lo que le concedieron el título Oraculum Septilingüe. Era tan buena estudiante de ciencias como de letras: estudió Matemáticas y Astronomía, además de Filosofía y Teología. En 1672 su padre, Giovanni Cornaro, la envió a la Universidad de Padua y una vez concluidos estos estudios, insistió en que el mundo tenía que reconocer el increíble conocimiento de su hija. Por dicha insistencia, Elena solicitó un Doctorado en Teología por aquella Universidad, pero los funcionarios de la Iglesia Católica rechaza-

¹ N.E. Ver: <http://matematicas.lunadelasierra.org/mujeres/exposicion/elena-lucrezia/>
http://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Cornaro_Piscopia/
<http://blogs.ua.es/mujerescientificas/2011/06/12/elena-lucrezia-cornaro-piscopia/>

ron conferir el título de Doctor a una mujer. En cambio, la Iglesia se comprometió y permitió a Elena Piscopia, solicitar un Doctorado de Filosofía.

En todos los apartados del examen los resultados fueron tan brillantes que sus examinadores determinaron que su enorme conocimiento sobrepasaba el nivel del Doctorado. El 25 de junio de 1678 recibió el grado de Doctora en Filosofía por la Universidad de Padua y así, a la edad de treinta y dos años, se convirtió en la primera mujer en el mundo que lo conseguía. Además del grado de doctorado, Elena Piscopia recibió el Anillo de Doctor, la capa de Armíño de Profesor y la Corona de Laurel de Poeta. Por otra parte, desde los diecisiete años, Elena Piscopia estaba considerada como una música experta. Dominaba el clavecín, el clavicordio, el arpa, el violín y también componía su propia música.

Elena Piscopia era un miembro estimado de varias academias en todas partes de Europa, recibió visitas de los eruditos de todas las partes del mundo. Disfrutó discutiendo, dando conferencias de teología y componiendo música. A semejanza de Hypatia ², se hizo conferenciante de Matemáticas en la Universidad de Padua en 1678. Sus escritos fueron publicados en 1688 en Parma (Italia) después de su muerte. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia murió de tuberculosis, a la edad de treinta y ocho años, el 26 de julio de 1684. Una genial mujer que debería recordarse con mayor frecuencia, guía y norte de la igualdad y del intelecto femenino.

tados por la nobleza y el gran público.

Entre ellas destaca la historia de una pintora de dotes extraordinarias y de una vida dramática que ha sido profundamente estudiada y cuya vida fue, en el siglo XX, muy investigada y llevada al cine, me refiero a **Artemisia Gentilleschi**.

En el arte, igualmente hubo mujeres sobresalientes entre las que destacan una diez o doce, hubo más, por supuesto pero de las que voy a hablar esta noche tuvieron, cada una en su época, una presencia y éxito igual e incluso algunas, en su rama específica, mayor, mayor que los hombres de su época, como el caso de **Sofonisba Anguissola** (aquí pintada por ella misma, junto a su maestro Bernardo Crespí) pintora de la corte de Felipe II, el más poderoso monarca de su tiempo. O de **Rosalba Carriera**, cuya fama traspasó fronteras siendo solicitada en las grandes cortes europeas. Igual que **Lavinia Fontana** cuyos retratos igualmente famosos fueron solici-

² N.E. La figura de Hipatia de Alejandría, joven matemática y filósofa brutalmente asesinada por fanáticos cristianos, marca un punto de inflexión entre la cultura del razonamiento griego y el oscurantismo medieval. Como pasa con muchos sabios de la Antigüedad, se sabe poco de su vida, pero sí lo suficiente como para considerarla un icono de la sabiduría y una mujer adelantada a su tiempo, que llegó a ser directora del Museo de Alejandría por méritos propios en un mundo masculino que dejaba pocas oportunidades a la formación y libertad de las mujeres. / Griega por su educación y cultura, egipcia por la ubicación de Alejandría y romana porque en su época la ciudad del delta del Nilo formaba parte del Imperio Romano, Hipatia nació en el año 370, aunque algunas crónicas sitúan su nacimiento en 355. <http://www.muyhistoria.es/h-antigua/articulo/hipatia-de-alejandria>

Sofonisba Anguissola³ nace en 1532 (1532-1625) cuando el Renacimiento se despla-

zaba hacia el Manierismo⁴, ese intermedio que empieza en los años del siglo XVI y que se prolonga hasta el 1600. Técnicamente, la perspectiva era el artificio geométrico que dominaba el momento, un conocimiento como he dicho, vedado a las mujeres. Sin embargo, Sofonisba entró con pie derecho en el mundo del arte y de las ciencias que contenían el arte de la época.

Era la mayor de las hijas de Amilcare Anguissola y de Bianca Ponzoni, miembros de la baja nobleza de Cremona, cuyas hijas fueron educadas en el humanismo, lo que les abrió las puertas a muchas áreas del conocimiento, pudiendo así practicar música, pintura e incursionar incluso alguna de ellas en la literatura. Su hermana Lucía también estudió pintura y fue alumna de Sofonisba, con un

estilo similar, sobre todo en los retratos. Ésta, por su lado, tuvo por maestro a Bernardino Campi, que vimos en la página anterior, en una escena pintada por la artista en una original concepción nunca antes utilizada.

Como en esa época las mujeres tenían prohibido practicar con modelos, era impensable que una señorita viera desnudo al natural; la experiencia de ella se restringió al retrato de los miembros de su familia; por ello, sus cuadros muestran escenas familiares de delicada intimidad, pintó, además, una serie de autorretratos de gran vivacidad, sentido de la realidad y la vida, así como otros de su vejez (tuvo el coraje de hacerlo), que nos muestra el imparable paso del tiempo.

(derecha: Lucía, Minerva y Europa Anguissola jugando ajedrez, 1555)

³ N.E. VER: http://es.wikipedia.org/wiki/Sofonisba_Anguissola/
<http://blogs.20minutos.es/trasdos/tag/isabel-de-valois/>
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1525226/Sofonisba-Anguissola>

⁴ N.E. El término «*manierismo*» proviene de *maniera moderna* (término que profiere de la *Vite* de Vasari), en referencia a aquellas obras que se decían realizadas a la manera de los grandes maestros del Alto Renacimiento. La imitación de las obras de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel hace que se produzcan imágenes artificiosas. En cierto sentido, la propia grandeza de esas obras maestras cerraba las vías a la creatividad artística, y a las jóvenes generaciones no les quedaba sino la imitación. Es un arte propio de la época de crisis, tanto económica como espiritual en el medio de la Reforma protestante; los diversos problemas se ven simbolizados en el Saco de Roma en 1527. Los comitentes no son burgueses, sino los aristócratas, mecenas que deseaban complicadas alegorías cuyo sentido no siempre es claro. Resultaba un estilo inadecuado para el tema religioso. por lo que en la Contrarreforma se optó por otras formas más apropiadas. http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_manierista

trato hoy desaparecido y que probablemente sentó las bases para su relación con la corte española de Felipe II. A partir de esa época se convierte en retratista de la familia real y otros personajes, al grado que es nombrada dama de honor de Isabel de Valois. Trabajó estrechamente con Alonso Sánchez Coello, tanto que el retrato de Felipe II fue atribuido a él. Muchos de estos retratos fueron atribuidos por siglos a otros pintores.

Su retrato de Isabel de Valois⁷ con piel de marta cibelina, es el más copiado en España y tuvo influencia sobre generaciones de artistas posteriores. Muerta Isabel y dado que el rey español se casó de nuevo, pintó también el de

Ya a sus 21 años había viajado a Roma donde se dice que fue aconsejada por Miguel Ángel y también instruida informalmente por el gran maestro;⁵ por supuesto, su fama como artista fue en aumento, al grado que uno de sus autorretratos fue adquirido por Julio III y Giorgio Vasari⁶ la citó en su famoso libro *"Vida de los más famosos arquitectos, escultores y pintores"*. Viajó a Mantua y Milán, donde entabló conocimientos con el Duque de Alba, de quien pintó un re-

⁵ N.E. Como curiosidad al menos, véase <http://chrismielost.blogspot.com/2011/09/muieres-en-la-historia-sofonisba.html> en donde literalmente leemos: "De aquella época se conservan varias cartas de agradecimiento escritas por Amilcare, como esta de 1557 dirigida al gran maestro, extraída de la obra *"Las olvidadas"* de Ángeles Caso: *"Vuestra alma bondadosa, excelentísima y virtuosa me ha dejado de vos el recuerdo que merece un caballero tan extraordinario. Y lo que me convierte, a mí y a toda mi familia, en vuestro más humilde servidor, es haber comprendido el afecto honesto y sincero que sentís hacia Sofonisba, mi hija, a la que habéis iniciado en el tan honrado arte de la pintura."* Más adelante, en 1558, volvía a escribir Amilcare a Miguel Ángel *"Os aseguro que entre los numerosos favores que le debo a Dios, figura el de saber que un caballero tan eminente y tan repleto de talento, más que ningún otro ser en el mundo, ha sido tan bueno como para examinar, juzgar y alabar las pinturas realizadas por mi hija, Sofonisba"*.

⁶ N.E. Giorgio Vasari (Arezzo, 30 de julio de 1511 – Florencia, 27 de junio de 1574) fue un arquitecto, pintor y escritor italiano. / Considerado uno de los primeros historiadores del arte, es célebre por sus biografías de artistas italianos, colección de datos, anécdotas, leyendas y curiosidades recogidas en su libro *Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos (Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri* 1550; segunda edición ampliada en 1568). Se le atribuye el haber acuñado el término Renacimiento. / http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari

⁷ N.E. Ver: <http://www.arteygalerias.com/sofonisba-anguissola/sofonisba-anguissola-%E2%80%9393-obra-retrato-de-la-reina-isabel-de-valois/>

Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, cuadros a los que se considera vibrantes y llenos de colorido.

Casó en 1571 con Don Fabricio de la Moncada, matrimonio auspiciado por Felipe II, y partió a Sicilia, estancia de la que se sabe muy poco. Ese matrimonio duró apenas cinco años pues en 1578 murió Don Fabricio, en Palermo.

Tiempo más tarde, yendo a Cremona, Sofonisba se enamoró del capitán del barco en el que viajaba. Considerablemente más joven que ella. Se casaron en enero de 1580, en Pisa. Orazio Lomellino, genovés, no fue apreciado en el entorno familiar por ser de rango social inferior, es decir, por no ser noble. Sin embargo, Orazio supo apreciar el gran valor de la artista y así se establecieron en Génova,

“en una gran casa en donde pudo tener su propio estudio y tiempo para pintar y dibujar.

La fortuna personal de Orazio, además de la generosa pensión que le otorgó Felipe II, permitió a Sofonisba pintar y vivir libre y cómodamente. Bastante famosa entonces, recibió la visita de muchos de sus colegas. Varios de éstos eran más jóvenes que ella y aprendían e imitaban el estilo distintivo de Anguissola”.⁸

Viviendo en Sicilia desde 1615, el 12 de julio de 1624 la visitó **Van Dyck** de quien recibió elogiosos comentarios. El hecho de haberla visitado el gran pintor flamenco dice mucho del aprecio que gozaba.

Por cierto, por los bosquejos, retratos y anotaciones que hizo este pintor durante la

visita, y en contra de lo que algunos de sus biógrafos dicen, ella nunca llegó a quedar ciega. Tanto así, que Van Dyck anotó en su cuaderno de notas: “*aunque su vista está muy debilitada, se mantiene aún alerta mentalmente*”. Falleció en Palermo a los 93 años de edad, en 1625. Internacionalmente respetada y aclamada.

Menos Conocida que Sofonisba, pero igualmente singular en sus circunstancias y artes es **Barbara Longhi**,⁹ nacida en 1552 (1552-1638) de quien se sabe poco pero que ciertamente era de Ravenna.

Hija de Luca Longhi, pintor de estilo provincial conservador que fue maestro de sus hijos Francesco y Barbara. Ella no tuvo las mismas oportunidades de su hermano pues la familia estaba inmersa en la extrema religiosidad de la contrarreforma, que restringía la vida pública de las mujeres.

⁸ N.E. http://es.wikipedia.org/wiki/Sofonisba_Anguissola

⁹ N.E. Ver: http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbara_Longhi

Así, su obra es de carácter religioso. Ayudaba a su padre a pintar grandes retablos además de copiar algunas de sus obras menores. Muchas de sus pinturas reflejan el estilo de su padre, semejantes a los de los artistas florentinos y boloñeses contemporáneos.

Su obra fue conocida sólo en el área de Ravenna debido a ese silencio sobre la obra de las mujeres, pero Giorgio Vasari¹⁰ la considera suficientemente relevante y comenta de ella: “Es apreciable la pureza de línea y la suave brillantez del color”.

Uno de sus cuadros más famosos es *Madonna y el Niño con Juan el Bautista*, en el cual se puede apreciar la técnica del claro oscuro utilizada por los pintores renacentistas.

Otra obra importante: *Santa Catalina de Alejandría*, de gran luminosidad y excelente dibujo, así como de un color muy logrado brillante. En *Virgen y el niño Jesús coronando a una religiosa*, llama la atención la suavidad de las figuras y la gracia de las actitudes de la Virgen y el Niño. Lo mismo sucede con

el *Casamiento místico de Santa Catarina de Siena*. De muy buen color y de figuras juveniles y graciosas, como puede observarse en el rostro de Cristo y de la Virgen.

Escenas de fantasías son pocas en su obra, pero tenemos la *Dama con*

el Unicornio: un paisaje idílico que se disuelve a lo lejos a la manera de Leonardo y que muestra su maestría en las formas.

Uno de sus temas recurrentes es *Madonna con el Niño*, que nos presenta a un Niño realmente dormido mientras su madre lo contempla en actitud reverencial.

¹⁰ N.E. Ver página anterior o Giorgio Vasari http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari

Lavinia Fontana¹¹ es otra de las grandes pintoras de la época.

Nace el mismo año que Barbara Longhi 1552, y en la misma zona: Bologna, ciudad de Italia muy progresista pues su universidad aceptó a mujeres estudiantes desde el siglo XIII.

Lavinia fue contemporánea de los Carracci¹², líderes de la corriente clasicista opuesta al manierismo¹³ y al naturalismo¹⁴ de Caravaggio¹⁵.

Su padre, Prospero Fontana, era pintor y de él recibió las primeras enseñanzas

de pintura, lo que era frecuente con los hijos varones no así con las mujeres.

Sus primeras obras muestran la influencia de su padre pero luego se fue acercando al estilo de su amigo Ludovico Carracci¹⁶ con los colores fuertes de la escuela de Venecia.

¹¹ N.E. Ver también: / <http://mujerspintoras.blogspot.com/2007/12/lavinia-fontana-1552-1614.html>

¹² N.E. Carracci es el apellido de una familia de artistas italianos, de la escuela boloñesa. Cronológica y estilísticamente pertenecen al Renacimiento, en su fase manierista, y el Barroco, en su tendencia clasicista (la corriente opuesta al caravaggismo). En la ciudad de Bologna los tres primos Carracci (Agostino, Annibale y Ludovico) fundaron la *Accademia degli Incamminati* (1582). La historiografía del arte ha establecido la decisiva importancia de esta familia de pintores en la formación del Barroco figurativo como salida de la crisis del Manierismo. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Carracci>

¹³ N.E. El término fue explicado en páginas precedentes. / http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_manierista

¹⁴ N.E. Naturalismo es un término que, en el contexto de la historiografía del arte, la estética y la teoría del arte puede ser aplicado a muy distintos conceptos. / En historia de la pintura, la bibliografía denomina *naturalismo* a distintos movimientos pictóricos:

- A finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, a la pintura del barroco inicial, que también puede recibir otras denominaciones, como caravaggismo (por Caravaggio) o tenebrismo (por el uso de la luz).

- A finales del siglo XIX, de forma paralela al naturalismo literario, a un movimiento pictórico francés que acentúa las características sociales del realismo en pintura, y recibe también otras denominaciones, como *Bande noire* o *les Nubiens*.

Aplicado a principios estéticos o de teoría del arte, el término "naturalismo" se utiliza muy a menudo de forma intercambiable con el término "realismo". / http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo_en_el_arte

¹⁵ N.E. Michelangelo Merisi da Caravaggio (Milán, 29 de septiembre de 1571 – Porto Ercole, 18 de julio de 1610) fue un pintor italiano activo en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre los años de 1593 y 1610. Es considerado como el primer gran exponente de la pintura del Barroco. [...] Caravaggio creó una nueva forma de naturalismo, en la que combinó figuras cerradas con la observación física, dramática y teatral de los objetos. a lo que sumó el aprovechamiento del claroscuro, es decir, el uso de luces y sombras. / <https://es.wikipedia.org/wiki/Caravaggio>

¹⁶ N.E. Ludovico Carracci (Bologna 21 de abril de 1555 - ídem. b13 de noviembre de 1619). Pintor y grabador italiano. Fue primo de los hermanos Agostino Carracci y Annibale Carracci, y el mayor del grupo. / Se formó junto a Prospero Fontana, viajando por Florencia, Parma, Mantua y Venecia. En sus prime-

La pintora adquirió fama en Bologna y luego en toda Italia en donde sus retratos de la alta clase bolognesa fueron muy bien pagados; sus modelos posan de forma natural y se destaca la maestría en la pintura de las joyas y vestidos.

Su *Autorretrato tocando la espineta* de la Academia Nazionale di San Lucca de Roma es considerado por los críticos como su obra maestra. De él puede deducirse que fue una mujer de cierta belleza y elegancia notable. Igualmente hermoso es su autorretrato en el que maneja notablemente los contrastes de luz y color. Su cara seria impresiona por el carácter que revela.

Se conserva de sus primeras obras *Cristo con los símbolos de la Pasión*, que se encuentra en la actualidad en el Museo del Paso, en Texas.

En 1577 Lavinia se casó con el pintor de origen noble, Gian Paolo Zappi, a quien conoció en el estudio de su padre. Fue un matrimonio fuera de lo común pues Paolo abandonó su carrera para dedicarse a cuidar a los once hijos que tuvo la pareja, de los cuales sólo tres sobrevivieron a su madre, mientras mantenía a la familia con su pintura.

Un hecho realmente destacable es que *Lavinia Fontana pintó por vez primera desnudos femeninos y masculinos*, algo inédito hasta ese momento, como denota su muy famoso cuadro *Minerva Vistiéndose*, de gran voluptuosidad y que denota un conocimiento profundo de la anatomía femenina.

Un cuadro hermoso y de compleja composición es *Consagración de la Virgen*, con personajes en actitudes muy bien logradas, de un intenso colorido.

En 1603 Lavinia se mudó con su familia permanentemente a Roma donde fue elegida pintora oficial de la corte del papa Clemente VIII y retrató magistralmente a Gregorio XIII. En Roma realizó, además, retratos de la nobleza como el del Senador Orsini, en el que destaca el porte del vestido, los detalles.

ras obras recibió la influencia de Federico Barocci. En 1584 colaboró junto a sus primos en la decoración del Palacio Fava. / El estilo de Ludovico es menos clásico que el de sus primos más jóvenes, Agostino y Annibale. Como ellos, profundizó en el estudio directo de la naturaleza, especialmente a través de sus dibujos. Se inspiró fuertemente en la obra de Correggio y de la Escuela veneciana. Sin embargo, resta en su obra un residuo del estilo manierista que dominó la Escuela Boloñesa durante el siglo XVI. Ludovico mantuvo un equilibrio entre su formación manierista, su innata piedad y el naturalismo del trabajo de sus primos. Su pintura religiosa tiende al estímulo emocional.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Carracci

De los retratos más curiosos de ella y de toda la historia de la pintura, son los retratos de la familia Gonsalus, en la que algunos de sus vástagos (Antonietta Gonsalus, por ejemplo), padecían, según la medicina moderna, de *Hipertrichosis Lanuginosa Congénita*,

de la Magdalena y el paso, casi de baile, de Cristo, curiosamente con sombrero y más curiosamente con una pala en la mano

Fede Galizia,¹⁷ pionera del género que se denomina “bodegón”, nació en Milán, Italia, en 1578.

Su padre, un pintor de miniaturas llamado Nunzio (o Annunzio) Galizia, fue quien la guió en el aprendizaje de la pintura.

A la edad de doce años ya fue reconocido

su talento como artista por el pintor y teórico del arte Giovanni Paolo Lomazzo, amigo de su padre, quien se refiere a ella con estas palabras: “*esta joven se dedica a imitar a nuestro más extraordinario arte*”. (Giovanni Paolo Lomazzo, *Idea Del Tempio della pittura*, Milán 1590, p. 163, “*dandosi allimitatione de i piú eccellenti dell’arte nostra.*”).

Pronto fue reconocida y se convirtió en una exitosa pintora de retratos, recibiendo numerosos encargos.

la enfermedad que cubría de vellos su cuerpo y rostro. Gonsalus se había ca-

sado con una mujer francesa muy bella y cuatro de sus hijos heredaron la rara enfermedad. El *retrato de Antonietta* se encuentra en el museo del Chateau de Blois.

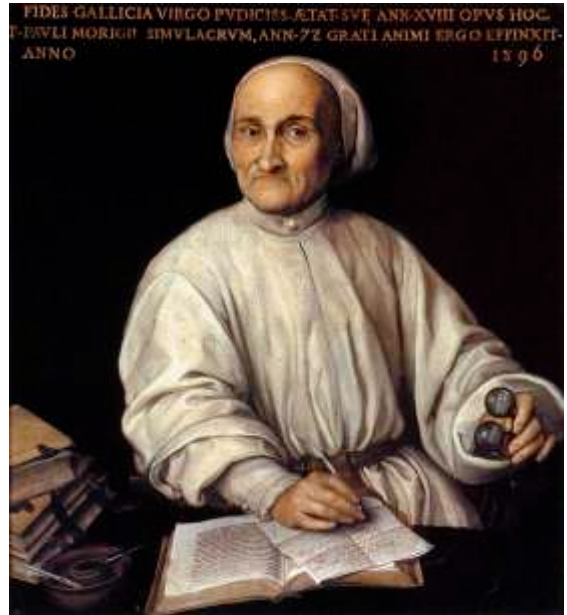
Su *Noli me tangere* o *Cristo mostrándose a María Magdalena* nos muestra su habilidad compositiva y su logro en la gracia de las actitudes como se percibe en el gesto teatral

¹⁷ N.E. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Fede_Galizia

Su estilo tiene un enfoque marcadamente realista, vinculado con el manierismo lombardo de fines del siglo XVI, dentro de la tradición naturalista del renacimiento italiano. Es probable que la influencia de su padre como miniaturista haya determinado la minuciosidad, atención al detalle en sus retratos, que demuestra también en la perfecta imitación de ropajes y joyas. Tuvo encargos tanto de obras sobre temas religiosos como profanos. Sus representantes de *Judith* y *Holofernes* se encuentran en varias colecciones privadas.

Un retrato del Jesuita Paolo Morigia, fechado en 1596, es su primera obra conocida que perdura y fue pintada por la artista cuando tenía dieciocho años. En esta pintura el estudioso milanés, que fue uno de los primeros admiradores, está representado en el momento que escribe una poesía dedicada a la artista; la letra es perfectamente legible en el papel que se apoya sobre el volumen de su obra más famosa, la *"Nobilita di Milano"*. En sus lentes se refleja la habitación en la que se encuentra, reforzando la ilusión de veracidad. El realismo del rostro, que tiene un fuerte sentido psicológico, ha sido comparado con los retratos de Giambattista Moroni¹⁸ y de su maestro Lorenzo Lotto,¹⁹ además de tener una semejanza con el de los pintores del norte europeo. Se sabe que realizó un retrato anterior de Morigia en 1595, pero lamentablemente, éste se ha perdido. Fede Galizia también realizó encargos públicos de retablos para algunas iglesias de Milán. Uno de ellos fue el *Noli me tangere* (1616, Milán, san Stefano Maggiore) que realizó para el altar de la Iglesia Santa María Magdalena o su *Judith con la Cabeza de Holofernes*, también de 1596, en donde muestra su conocimiento de la pintura del momento y tiene en su base un excelente dibujo.

En su época, esta pintora fue más apreciada por sus retratos y obras de temas religiosos que por sus naturalezas muertas –que no son mencionadas en muchas fuentes de ese tiempo– aunque la mayor parte de sus obras que han sobrevivido son las de este género, a través del cual ha

¹⁸ N.E. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Moroni

¹⁹ N.E. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Lotto

ganado un sitio de honor en la historia del arte. Uno de sus bodegones fechado en 1602, es considerado el primero en ser firmado por un artista italiano. Su trabajo refleja influencias de obras como “*Canasta de Frutas*” de Caravaggio. En la composición, se aleja de la exuberancia propia del periodo de la Contrarreforma,²⁰ caracterizándose por una austeridad y simpleza similar a las de las obras de Francisco de Zurbarán²¹.

Similar a las de las obras de Francisco de Zurbarán²¹.

Su estilo tiene un colorido vibrante y un muy logrado realismo, extremadamente detallista, admirable en la imitación de texturas y materiales. Muestra un equilibrio perfecto de luz y sombras, figuras y fondo, evitando la aglomeración de elementos.

Generalmente, en sus obras dispone un tipo de frutas (peras, duraznos) en un recipiente y unas pocas esparcidas en la mesa, a veces con algunas flores.

Su trabajo influyó a artistas como Panfilo Nuvolone y Giovanna Garzoni, y será tomado posteriormente como modelo en la pintura moderna de este género.

Los bodegones de Fede Galizia no tuvieron reconocimiento sino hasta el siglo XX, cuando se les rescató del olvido y se les brindó una atención especial a través de estudios realizados en 1963 y 1989.

Fede Galizia nunca contrajo matrimonio. Tuvo una carrera exitosa y una vida feliz, según cuenta la historia. Murió en Milán, en 1630, probablemente por la plaga que se propagó en Italia en aquella época. Se han catalogado sesenta y tres trabajos de su autoría, de los cuales cuarenta y tres son bodegones.

²⁰ N.E. Contrarreforma. / 1. f. Movimiento religioso, intelectual y político destinado a combatir la reforma protestante. / 2. f. Movimiento religioso, intelectual y político destinado a combatir la Reforma protestante. /ORTOGR. Escr. con may. inicial./ **Real Academia Española**

²¹ N.E. Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 7 de noviembre de 1598 – Madrid, 27 de agosto de 1664) fue un pintor del Siglo de Oro español. Contemporáneo y amigo de Velázquez, Zurbarán destacó en la pintura religiosa, en la que su arte revela una gran fuerza visual y un profundo misticismo. Fue un artista representativo de la Contrarreforma. Influidor en sus comienzos por Caravaggio, su estilo fue evolucionando para aproximarse a los maestros manieristas italianos. Sus representaciones se alejan del realismo de Velázquez y sus composiciones se caracterizan por un modelado claroscuro con tonos más ácidos. http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n

Quizás la más famosa en la actualidad de estas mujeres del siglo XVI es con mucho,

Artemisia Gentileschi,²² debido a múltiples circunstancias, algunas de ellas dramáticas, y al hecho de que, en realidad, fue una pintora de grandes dotes, superior en algunas ocasiones a pintores con más fama de la época, debido sobre todo a las circunstancias sociales mencionadas.

Su calidad y su creatividad, su estilo magistral –derivado de Caravaggio– hace que ahora la historia la reconozca como una de las más geniales y sorprendentes pintoras de su tiempo. La artista, durante toda su vida, hizo hincapié en el protagonismo de la figura femenina, utilizó según consta en contratos de la pintora, modelos del natural, vecinas y amigas y ella misma.

Nació el 8 de julio de 1653 en Roma. Perdió a su madre a los siete años, otros dicen que a las doce, quedando al cuidado de su padre (Gentileschi, seguidor de Caravaggio), quien la guio en el arte de la pin-

tura, introduciéndola en el arte del *chiaroscuro* (logro rotundo de Michelangelo Merisi, alias Caravaggio), que ella manejó con una personal manera de enfocar los temas.

Existen dos obras que se consideran: *La virgen* en 1609 (*derecha*) y que actualmente se encuentra en la Galería Spada, una maternidad

suave y armoniosa de la que fue modelo una vecina suya con su hijo; otros dicen que su prime-

ra obra fue *Susana y los ancianos*, (*izquierda*) fechada en 1610, cuando contaba apenas con diecisiete años. Ya desde entonces hay algo de Caravaggio, pero también de la escuela Bologna.

²² N.E. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi/ ... y también: <http://chrismielost.blogspot.com/2013/07/mujeres-en-la-historia-artemisia.html> (Primera parte) http://chrismielost.blogspot.com/2013/07/mujeres-en-la-historia-artemisia_31.html (2a. parte)

A la edad de 19 años, Orazio la puso bajo la introducción de Agostino Tassi para que le enseñase perspectiva, ya que en las Academias de Arte no permitían la inscripción de mujeres. Otros en cambio dudan que este pintor, que trabajaba en ese momento junto al padre de la artista en la decoración de las bóvedas del *Casino Della Rose del Palacio Palavicini-Rospigliosi* –de menor talento artístico del padre y que la misma Artemisia–, haya sido su maestro de nada.

Por cierto, según Wikipedia: “Un escándalo marcó su vida. Tassi la violó en 1612. Al principio, él prometió salvar su reputación casándose con ella, pero más tarde renegó de su promesa, pues ya estaba casado, y Orazio lo denunció ante el tribunal papal. La instrucción, que duró siete meses, permitió descubrir que Tassi había planeado asesinar a su esposa, cometió incesto con su cuñada y había querido robar ciertas pinturas de Orazio Gentileschi. Del proceso que siguió se conserva documentación exhaustiva, que impresiona por la crudeza del relato de Artemisia y por los métodos inquisitoriales del tribunal. Artemisia fue sometida a un humillante examen ginecológico y torturada usando un instrumento que apretaba progresivamente cuerdas en torno a los dedos –una tortura particularmente cruel para un pintor–. De esta manera se pretendía verificar la veracidad de sus acusaciones, pues se creía que si una persona dice lo mismo bajo tortura que sin ella, la historia debe ser cierta. Tassi fue condenado a un año de prisión y al exilio de los Estados Pontificios. Las actas del proceso han influido grandemente en la lectura en clave feminista, dada en la segunda mitad del siglo XX, a la figura de

Artemisia Gentileschi.”

En 1614 se trasladó con su marido ²³ a Florencia donde se convirtió en la primera mujer en ser admitida por la Academia del Disegno. Pudo relacionarse con artistas reconocidos y conseguir el patronazgo de personajes como Cosimo de Medici II y la Duquesa Cristina y se relacionó con Galileo y Buonarroti el joven, sobrino de Michelangelo, quien le encargó la *Allegoria dell'Inclinazione*

(arriba) que representó como una bella mujer semidesnuda sosteniendo una brújula. También a este período pertenece su magnífico *Jael y Sísara*, (derecha) ²⁴ (pintado en 1620, que se encuentra en el Museo de Budapest), de gran colorido y excelente dibujo y composición.

²³ N.E. La pintura (*Judith decapitando a Holofernes*) (1612 - 1613), que se exhibe en la Galleria degli Uffizi de Florencia impresiona por la violencia de la escena que representa, y ha sido interpretada en clave psicológica y psicoanalítica, como un deseo de venganza respecto a la violencia que ella había sufrido. Un mes después del juicio, Artemisia se casó, en un matrimonio arreglado por su padre, con un pintor florentino, Pierantonio Stiattesi (o Pietro Antonio Stiattesi), un modesto artista, lo que sirvió para restituirle a Artemisia, violada, engañada y denigrada por Tassi, un estatus de suficiente honorabilidad. http://es.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi

²⁴ N.E. Jael (en hebreo Ya'el, יעל, es el nombre hebreo para el íbice de Nubia) es un personaje del libro de los Jueces del Antiguo Testamento. Jael aparece como la heroína que mata a Sísara para salvar a Israel de las tropas de Jabín rey de Canaán. Jael era esposa de Heber el ceneo. (Juec. 5:23-27)

Su *Lucrecia* también refleja su maestría en el claroscuro y su magistral manejo de luces, sombras y contrastes, como su ideal Caravaggio. Sus modelos son mujeres sacadas del entorno, no bellezas ideales sino mujeres reales. En esta época vuelve a pintar un viejo tema de sus inicios: *Susana y los viejos*, con mucho mejor calidad de iluminación y dibujo que la primera.

Tuvo cuatro hijos y una hija. A pesar de su éxito tuvo problemas económicos y se supone que por ello regresó a Roma, con su hija Prudencia; luego se trasladó a Venecia, donde vivió de 1627 a 1630 y, según documentos, recibió grandes homenajes y fue alabada la calidad de su pintura. De esta época es *Retrato de un Gonfaloniero*, único retrato de cuerpo entero de un hombre, actualmente en Bologna. A esta época veneciana pertenece también *Judith con su doncella*, del Palazzo Pitti, y su extraordinario cuadro *Ester frente a Asuero* de cuidada composición y luces, que muestran la influencia de la composición de la escuela de Venecia.

En 1630 viajó a Nápoles donde permaneció el resto de su vida, exceptuando una breve estación en Londres cuando fue a visitar a su padre que trabajaba para Carlos I; regresó a Nápoles en 1642, tres después de la muerte de su padre. Fue muy apreciada por el Virrey, Duque de Alcalá y los artistas de la ciudad.

La italiana **Giovanna Garzoni**,²⁶ fue en su época una exitosa pintora de miniaturas, que desarrolló especialmente el género de la naturaleza muerta, aunque también incursionó en el retrato y en los temas religiosos. La artista, nacida en Ascoli Piceno en el año 1600, no fue hija de un pintor como solía suceder con las mujeres que llegaron a dedicarse a esta actividad, pero sus progenitores, Giacomo Garzoni e Isabetta Gaia, venían de familiares de artesanos.

Según dice el Blog *Mujeres pintoras*: “Su talento fue descubierto cuando era aprendiz de un farmacéutico de su pueblo. Una carta escrita por ella en 1620 revela que fue entrenada en la pintura por Giacomo Rogni.

La pintora contrajo matrimonio en 1622 con un artista veneciano llamado Tiberio Tinelli, pero como ella había hecho voto de castidad este matrimonio duró sólo dos años.

Su primera pintura firmada fue una “*Sagrada familia*”, cuando tenía 16 años. Otro de sus más tempranos trabajos fue un libro de caligrafía adornado con frutas, pájaros y flores, que fue publicado en 1625.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Jael>

²⁶ N.E. <http://mujerespintoras.blogspot.com/2008/01/giovanna-garzoni-1600-1670.html>

A los treinta años Giovanna abandonó Venecia para trasladarse a Nápoles. Con su hermano. En esta ciudad trabajó bajo el mecenazgo del Duque español de Alcalá, pero en sus cartas expresa que allí no era feliz, y al retornar el duque a España la artista se mudó a Turín, aceptando una invitación del Duque de Saboya. En este sitio trabajó durante cinco años y en 1640 viajó a Florencia, donde trabajó para la Corte de los Médici, pintando varios bodegones para el Gran Duque Ferdinando II.

Hacia el año 1654 la artista se trasladó a Roma donde fue miembro de la Accademia di San Luca (asociación de artistas fundada en 1593), hecho fuera de lo común en esa época ya que no era costumbre admitir mujeres, pero consta en los registros que recibió los mismos beneficios que sus pares masculinos.

La obra de Giovanna Garzoni muestra la influencia de Jacopo Ligozzi,²⁶ pintor, ilustrador y miniaturista que también desarrolló una obra descriptiva de la fauna y la flora de carácter casi científico. Este tema era de gran interés para los Médici, especialmente el duque Ferdinando II y su hermano, el cardenal Leopoldo.

²⁶ N.E. Jacopo Ligozzi. De una familia de artesanos y artistas, pues también su padre era pintor, tras formarse en Verona se trasladó a Florencia en torno a 1577 llamado por el gran duque Francisco I. A la muerte de Giorgio Vasari se convirtió en pintor de corte de los Médici y cónsul de la academia florentina.
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Ligozzi

Muchos de los trabajos de Giovanna que hoy han sobrevivido y se encuentran en diferentes museos provienen de la colección cuidadosamente conservada por el Duque Ferdinando II y su esposa, la Gran Duquesa Vittorina della Rovere. Casi 40 obras suyas han sido rastreadas en los inventarios de Médici de los siglos XVII y XVIII.

Las miniaturas de Giovanna, realizadas sobre una especie de pergamino hecho de fino cuero con pintura de acuarela o gouache, muestran una interesante simbiosis entre la convencional naturaleza muerta y el estudio científico botánico. La utilización de un medio acuoso en lugar del óleo les otorga frescura y ligereza. Detalles que dan vitalidad a estas composiciones son la inclusión de animales y los efectos de luz y sombra, que crean una interacción entre los elementos representados”.²⁸

gar del óleo les otorga frescura y ligereza. Detalles que dan vitalidad a estas composiciones son la inclusión de animales y los efectos de luz y sombra, que crean una interacción entre los elementos representados”.²⁸

Sus cuadros de vegetales y semillas de exactitud científica,

de frutas y caracolas y otras representaciones muy coloridas de platos con limones y otras frutas fueron elementos muy queridos de la artista, que los pintó y dibujó con gran precisión.

“Gracias a la Accademia di San Luca, que guarda excelentes registros, se pueden conocer detalles de la vida de esta artista, lo que fue de gran importancia, puesto que en su época sólo se hizo una breve mención sobre ella en *Meraviglie dell’Arte* de Carlo Ridolfi, obra del año 1648. Hay que tener en cuenta que el género que desarrolló era considerado de menor importancia por los historiadores del arte, frente a la figura humana y los temas religiosos. Posteriormente, Lione Pascoli, en su obra *Vite*²⁹ (1730-1736) escribe que esta artista tuvo la posibilidad de poner el precio que quisiera por su arte. El éxito con sus clientes le permitió tener una gran independencia económica y algunos mencionan que por este motivo pudo retirarse a la edad de 43 años”.³⁰ Sus retratos [en miniatura] como el de *Vittorio Amadeo duque de Saboya*, tiene un sentido de naturalidad y un algo de vivo que parece que nos contempla desde la distancia de los siglos. Lo mismo sucede con el hermoso retrato de *Catalina de Austria, duquesa de Saboya*, esposa de Carlo Emanuele I, en el que las joyas y golilla están pintados con extrema minuciosidad.

extrema minuciosidad.

²⁸ N.E. <http://mujerespintoras.blogspot.com/2008/01/giovanna-garzoni-1600-1670.html>

²⁹ N.E. *Vite de' pittori, scultori ed architetti moderni*.

³⁰ N.E. <http://mujerespintoras.blogspot.com/2008/01/giovanna-garzoni-1600-1670.html>

“Giovanna murió en febrero de 1670, dejando un legado de sus posesiones y una suma de dinero a la Accademia di San Luca, con la condición de que la enterrasen en su iglesia Santi Luca e Martina, donde se le erigió un monumento realizado por Mattia De Rossi,³¹ completado en 1698. La artista fue prácticamente desconocida hasta que en 1964 se realizó una exposición de naturalezas muertas en Italia que mostraba algunos de sus trabajos”.³²

“Bologna es reconocida como la ciudad que produjo la mayor cantidad de pintoras en el siglo XVII, hecho que se debe en parte que allí la mujer logró muchos avances en el reconocimiento de sus derechos.

Fue en este lugar donde nació **Elisabetta (Sirani)**³³ en el año 1638, y como la mayoría de las artistas de la época aprendió a pintar con su padre, Giovanni Sirani –seguidor del estilo de *Guido Reni*³⁴– aunque en principio rechazara la idea de que su hija se convirtiera en pintora. Afortunadamente, la joven recibió el apoyo de quien luego sería su biógrafo, el conde Carlo Cesare Malvasia,³⁵ comenzando su desarrollo como pintora en el año 1650.

A los 19 años Elisabetta comenzó a pintar como actividad profesional y pronto se hizo cargo del taller de su padre cuando se encontró incapacitado por la gota, una enfermedad que ataca las articulaciones. A través del arte, la joven pudo mantener a sus padres y sus tres hermanos.

Elisabetta trabajaba con asombrosa rapidez. Su taller llegó a ser visitado por amantes del arte de toda Europa, interesados en presenciar su proceso pictórico. Se cuenta que muchos dudaban que ella pudiera realizar con tanta rapidez una obra, por lo que llegó a convocar a los incrédulos el 16 de mayo de 1664 para que fueran testigos de su manera de pintar.

La pintura, el dibujo y el grabado no fueron las únicas actividades cultivadas por esta artista; también incursionó en la música y la poesía. En todos estos ámbitos desarrolló sus obras en torno a temas históricos y religiosos. También realizó retratos, pero lamentablemente ninguno ha sobrevivido, salvo sus autorretratos.

La pintura, el dibujo y el grabado no fueron las únicas actividades cultivadas por esta artista; también incursionó en la música y la poesía. En todos estos ámbitos desarrolló sus obras en torno a temas históricos y religiosos. También realizó retratos, pero lamentablemente ninguno ha sobrevivido, salvo sus autorretratos.

³¹ N.E. (Roma, 1637- id., 1695) Arquitecto italiano. Fue discípulo de Bernini. Tras la muerte del maestro, De Rossi le sustituyó como arquitecto de San Pedro de Roma. Entre sus obras destacan la fachada de la iglesia de Santa Galia, el mausoleo de León X y el edificio de la aduana de Ripa Grande.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rossi_mattia.htm

³² N.E. [http://mujerespintoras.blogspot.com/search?q=Giovanna+Garzoni+](http://mujerespintoras.blogspot.com/search?q=Giovanna+Garzoni)

³³ N.E. <http://mujerespintoras.blogspot.com/search?q=elisabetta+sirani>

³⁴ N.E. Guido Reni (Calvenzano di Vergato, cerca de Bologna, 4 de noviembre de 1575 - Bologna, 18 de agosto de 1642) fue un pintor italiano perteneciente a la Escuela Boloñesa y famoso del clasicismo romano-boloñés. / https://es.wikipedia.org/wiki/Guido_Reni

³⁵ N.E. El conde Carlo Cesare Malvasia (Bologna, 1616 - Bologna, 1693) fue un erudito e historiador boloñés, conocido sobre todo por sus biografías de pintores del Barroco, compendiadas en un libro, *Felsina pittrice, vite de' pittori bolognesi*, publicado en 1678. / https://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Cesare_Malvasia

Un ejemplo de tema histórico es su obra “*Porcia hiriéndose el muslo*” (1664), que representa a la esposa de Brutus tratando de probar a su marido que es digna de su confianza, hiriéndose el muslo para demostrar su valentía, cualidad asociada comúnmente con los hombres. Esta es una escena de *Julio César*, como está contada por Shakespeare.

En su temática religiosa tuvo gran aprecio de la Iglesia, que luego de conocer sus aguafuertes le hizo varios encargos, entre los que se encuentra “*El Bautismo de Cristo*” para la Iglesia de Certosini.

También la nobleza se interesó en el trabajo de Elisabetta. Entre sus clientes más prominentes se encuentra el Gran Duque Cosimo III de Medici. En 1644 pintó el retrato del Príncipe Leopoldo de la Toscana, y el Príncipe Heredero de la Toscana le encargó una Virgen.

El estilo de su pintura difiere un poco del de sus dibujos a lápiz y tinta, caracterizado por fuertes contrastes de luz y sombra. En concordancia con la escuela clásica boloñesa, en su pintura suaviza más los contrastes con sombras tostadas.³⁷ La composición es simple, la pincelada rápida.³⁸

Algunos califican su estilo como de tendencia decorativa y otros también han notado dificultades en su dibujo anatómico, tal vez por no poder representar desnudos con modelos vivos.”³⁹

³⁷ N.A. Un notable ejemplo de ello es su Sagrada Familia con Santa Margarita.

³⁸ N.A. [...] y el color muy profundo, vibrante, como se aprecia en el tema preferido de las mujeres: *Judith con la cabeza de Holofernes*, de nítida manufactura.

Cuadro de altísima calidad y de profundos efectos de luz y sombra es su magnífico autorretrato, cuando tenía diecisiete años.

Elisabetta tuvo una muerte temprana que sólo le permitió desarrollar una carrera de una década, en la que tuvo una producción de casi 200 obras.⁴⁰ Tenía 27 años cuando comen-

³⁹ N.E. <http://mujerespintoras.blogspot.com/2008/01/giovanna-garzoni-1600-1670.html>

⁴⁰ N.A.: De sus últimas obras destacadas es el excelente retrato de la Joven Beatrice Cenci de un color y una gracia sorprendente y un dibujo de limpieza sin igual, tal como puede apreciarse en la lámina.

zó a sufrir fuertes dolores estomacales que provocaron repentinamente su deceso. Su padre

sospechó que había sido envenenada por una mucama celosa a quien llevó a juicio, pero la muchacha fue absuelta. Una autopsia que se realizó ante testigos mostró varias úlceras perforadas en el estómago de Elisabetta. Hoy se cree que la presión bajo la cual trabajaba fue la causa de su enfermedad. Su funeral fue realizado con grandes honores, con un catafalco representando el *Templo de la Fama* que contenía una estatua de la artista sentada frente a su caballete, en tamaño natural.

Como legado, esta artista no sólo dejó sus obras. También tuvo el mérito de haber fundado una **Escuela de Arte para mujeres** a la temprana edad de 14 años, de donde surgieron varias pintoras profesionales, entre las cuales se encontraban sus dos hermanas menores, Anna María y Bárbara. ”⁴².

Rosalba Carriera⁴³ “(Venecia; 7 de octubre 1675- ídem 15 de abril de 1757); pintora italiana, perteneciente al estilo rococó. En su juventud realizó retratos miniaturas. Después será reconocida por su trabajo en pasteles, un medio muy apreciado en el ambiente rococó por sus suaves perfiles y floridos toques. Lanzó la moda de la pintura en pastel durante su estancia en París en 1720.

“Nacida en Venecia, Carriera fue una prominente y muy admirada artista del rococó italiano. Su familia provenía de la baja clase media veneciana y de niña comenzó su carrera artística realizando patrones de encaje para su madre, que se dedicaba a este comercio.

Con la popularidad del tabaco en polvo o rapé, comenzó a pintar miniaturas para las tapas de *cajitas de rapé* y fue la primera pintora que usó marfil con este propósito. Comenzó su carrera artística pintando estas cajitas con graciosas figuras femeninas que más tarde hicieron su fortuna

artística pintando estas cajitas con graciosas figuras femeninas que más tarde hicieron su fortuna

⁴² N.E. <http://mujerespintoras.blogspot.com/2008/05/elisabetta-sirani-1638-1665.html>

⁴³ N.E. http://es.wikipedia.org/wiki/Rosalba_Carriera

traspuestas a la miniatura sobre marfil. Fue la primera que utilizó el marfil en las miniaturas, lo que le dio esa luminosidad característica de sus obras, e igualmente, fue la primera en no seguir las reglas académicas según las cuales una miniatura debía realizarse con trazos y puntos breves y bien amalgamados; en lugar de ello, Carriera utilizó el trazo veloz característico de la pintura veneciana.

Gradualmente esto le llevó a pintar retratos, de lo que fue pionera en el uso exclusivo del pastel. Las visitantes extranjeros destacados que acudía a Venecia, jóvenes hijos de la nobleza en su “gran viaje” y diplomáticos, por ejemplo, rivalizaban en ser pintados por ella. Entre los retratos de este primer periodo, se encuentran los de [N.A.: Maximiliano II de Baviera], Federico IV de Dinamarca,

las 12 damas más hermosas de la corte veneciana, la “Artista y su hermana Naneta” (Uffizi), y Augusto el Fuerte de Sajonia quien adquirió una amplia colección de sus pasteles.

En 1705, fue aceptada como *accademico di merito* por la Academia de San Lucas romana, un título reservado a los pintores no romanos, con la miniatura sobre marfil *Fanciulla con Colomba*, gracias también a su intermediario, su amigo Cristiano Cole.

En 1720 es admitida en la Academia de Bo-

lonia. En 1721, durante su primer viaje al extranjero a París, sus retratos tuvieron gran demanda. Mientras estaba en París, como invitada del gran aficionado y coleccionista de arte, Pierre Crozat, pintó a Watteau, toda la nobleza y la realeza, (N.A.: como el digno retrato del Cardenal Polignac –derecha-) desde el rey y el regente hacia abajo, y fue elegida miembro de la Academia Francesa por aclamación.

También conoció a Jean-Étienne Liotard⁴⁴ y Maurice Quentin de La Tour.⁴⁵ Su cuñado, el estimado pintor Antonio Pellegrini,⁴⁶ se casó con su hermana Ángela, que también estaba en París ese año. Pellegrini fue contratado por John Law,

⁴⁴ N.E. Jean-Étienne Liotard (Ginebra, 22 de diciembre de 1702 - 12 de junio de 1789) fue un pintor suizo del siglo XVIII, perteneciente al rococó. / Se formó en Italia y en París como esmaltador y miniaturista, se especializó como pintor en cuadros de género: fue uno de los retratistas más requeridos de su época, especializándose en la técnica del pastel. / https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-%C3%89tienne_Liotard

⁴⁵ N.E. Maurice Quentin de La Tour (Saint-Quentin, 5 de septiembre de 1704 - ibidem, 17 de febrero de 1788) fue un retratista rococó francés, que trabajó principalmente con la técnica de la pintura al pastel. Dentro de sus clientes más afamados se encuentran Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Luis XV y Madame de Pompadour. / https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Quentin_de_La_Tour

⁴⁶ N.E. Giovanni Antonio Pellegrini fue un pintor italiano nacido en Venecia en 1675 y fallecido en la misma ciudad en 1741. / https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Pellegrini

un financiero y aventurero británico, para pintar el techo de la Grand Salle en el edificio del nuevo banco de Law. Su otra hermana, Giovanna, y su madre, formaban parte del grupo. Ambas hermanas, aunque particularmente Giovanna, la ayudaron en la pintura de los cientos de retratos que le pedían.

El diario de Rosalba sobre esos 18 meses en París fue más tarde publicado por su devoto admirador, Antonio Zanetti,⁴⁷ en 1793. También se publicó su amplia correspondencia. Regresó a Venecia en 1721, visitó Módena, estando documentada su presencia allí en 1723 para retratar a la familia d'Este. También estuvo en Parma, fue huésped de los condes Lantieri de Goritiza y, en 1730, está en la Corte de Viena donde retrata a varios miembros de la familia real. Fue recibida con mucho entusiasmo por gobernantes y cortesanos.

En su vida posterior, hizo un largo viaje a la corte del rey de Polonia, donde tuvo como alumna a la Reina. El rey reunió una amplia colección de sus obras que más tarde formaron la base de la gran colección en la galería Alte-Meister de Dresde.” (N. A.: *Sus cuadros de fantasía revelan la misma maestría de la que hacía gala en sus retratos, tanto como los de*

flora, de una suavidad encantadora y quizás aún más en Ninfa de Apolo (derecha), en donde el sombreado alcanza alturas inconcebibles en el pastel).

“Marchó entonces a Venecia, aún ampliamente popular con muchos encargos, y de hecho, la persona que obtenía ingresos para la familia.

En persona, no era una mujer hermosa, sus autorretratos muestran un rostro hogareño con una nariz larga y desproporcionada. Era conocida por la dulzura de su disposición y la limpieza y propiedad de su ropa, pero también tendía a la tristeza y la depresión, que se ha atribuido al hecho de que nunca se casó. En Prideaux Place, Padstow, Cornualles, hay un encantador retrato de esta artista de Hum-

⁴⁷ N.E. Antonio María Zanetti (Venecia, Italia, 1679 - íd. 1767) fue un artista y grabador italiano. El hijo de primo, el también llamado Antonio María Zanetti, también fue artista y miembro de la nobleza italiana. / Pertenecía a la nobleza italiana, siendo conde. Fue un promovedor del claroscuro en sus grabados, así como la representación de figuras, temáticas y escenografías clásicas de la Antigua Roma y la Antigua Grecia o bien, de temas religiosos. / Zanetti era un adinerado y conocido veneciano y amigo del pintor Andrea Gerini. Fue pintor así como proyectista, también diseñador oficial para la fábrica de Pietre Dure (el “mosaico florentino supuesto”) en Florencia a desde 1754 a su muerte.

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mar%C3%ADA_Zanetti

phrey Prideaux,⁴⁸ el arquetípico hijo de la gentry inglesa pintado durante su "Grand Tour" en el que existe la leyenda de que escondió una carta de amor. Tuvo muchos amigos masculinos, pero no llegó a casarse.

Sus últimos años fueron trágicos, pues enfermó de la vista, probablemente dañada por su

pintura en miniatura de juventud, hasta el punto de quedarse completamente ciega. Sufrió dos operaciones de cataratas pero no sirvieron de nada. Sobrevivió a toda su familia, pasando sus últimos años en la pequeña casa en el área de Dorso-Duro de Venecia donde había pasado toda su vida".⁴⁹

(Obra: *Alegoría de los elementos (aire, agua, tierra, fuego)* que se considera una de sus obras maestras)

Estas son, pues, *mujeres de genio y temperamento*, mujeres que rompieron paradigmas y se constituyeron en la pioneras, que abonaron el terreno para que las mujeres de los siglos veni-

deros, alcanzaran el nivel de igualdad que ahora disfrutan, con merecido esfuerzo e inteligencia.

De esta forma, rescatando algunos nombres de los tantos que se nos han quedado en el tintero, hemos rendido tributo a su arte magnífico, a su valor inigualable.

Gracias

San Salvador 21 de noviembre de 2008. / Guatemala 27 de noviembre de 2008.

Fuentes Internet y libros varios

⁴⁸ N.E. Humphrey Prideaux (1648-1724) fue un clérigo y orientalista Inglés, Decano de Norwich desde 1702. Sus simpatías en religión le inclinaron a la Baja Iglesia (una de las 3 tendencias doctrinales anglicanas) y en la política al Whiggism (filosofía histórico política que tiende al parlamentarismo opuesto a lo monárquico). / https://en.wikipedia.org/wiki/Humphrey_Prideaux
<https://en.wikipedia.org/wiki/Whiggism> / https://en.wikipedia.org/wiki/Low_church

⁴⁹ N.E. http://es.wikipedia.org/wiki/Rosalba_Carriera

BREVE HISTORIA DEL RETRATO

Arquitecto Luis Salazar Retana

El retrato debe de haber sido una de las primeras vanidades humanas llevadas al arte. Fue inicialmente –y sigue siendo– utilizado para la glorificación de Dios antropomorfizado, de los dioses en sus diferentes manifestaciones; pero, pronto, aquellos que se convirtieron en sus representantes, o los déspotas del poder terrenal, también quisieron ser inmortalizados y quisieron que sus representaciones fueran una especie de prolongación de su poder, de su potestad sobre la vida y la muerte. Nadie exactamente sabe dónde se realizó el primer retrato, si fue pintado o esculpido en madera. ¿Cómo pudo perfectamente haber sido con certeza? Es imposible que lo sepamos alguna vez, pero los esculpidos en piedra sí subsisten y tenemos excelentes ejemplos en Mesopotamia y Egipto.

Ahora, en nuestra época, el retrato tiene una función utilitaria, de identificación, pero sigue siendo de perpetuación de las figuras prominentes y para la exaltación de la belleza masculina y femenina en los artistas y de propaganda para los políticos, que insisten en conquistar a las masas con sus deprimentes rostros, con excepciones, por supuesto. Y ya no representan a la persona en sí, sino una imagen creada para el público, vestida y maquillada a tal efecto y retocada con computadoras que a veces no dejan huella del personaje real.

El retrato es un género pictórico como cualquier otro, que se realiza con arreglo con un sistema de convenciones que ha variado un poco a través de los siglos: frontal, tres cuartos, perfil... Los gestos, las poses se acompañan a menudo de elementos simbólicos que potencian la identificación o exaltación del retrato; los dioses en tronos celestiales, flotando en el espacio, ascendiendo a los cielos, con armas imposibles como el rayo de Zeus; los santos o místicos con aureolas; los mártires con los símbolos de su martirio o la alegoría del mismo, que se reconocen por milagros específicos. No se necesita nombre para su identificación, como no se necesita para *San Jorge y el dragón*, de Paolo Ucello.

Se dice, y debe de ser cierto, pues ahora parece que todo se inventó allí, que la pintura de personajes destacados se remonta a China, al año 1000 antes de Cristo. El más antiguo de ellos que se conserva es precisamente de alrededor del año 1000. Fecha que es ampliamente superable en Occidente.

Las raíces se encuentran seguramente en la prehistoria, pero nada ha sobrevivido de aquellas lejanísimas épocas para contarlos; en el arte del Medio Oriente, el *Creciente Fértil*¹ de la antigüedad, se encuentran imágenes de gobernantes y dioses que, sin embargo, no eran exactos retratos de ellos sino muy estilizados, y en la pintura jeroglífica más bien los rasgos eran similares: estilización, hieratismo, simbolismo, es decir, se les retrataba con los atributos del

¹ N.E. El Creciente Fértil, también llamado "*media luna fértil*", es una región histórica que se corresponde con parte de los territorios del Levante mediterráneo, Mesopotamia y Persia. Se considera que fue el lugar donde se originó la revolución neolítica en Occidente. / http://es.wikipedia.org/wiki/Creciente_F%C3%A9rtil

poder, furia, o bondad, según el carácter del gobernante, y se realizaron sobre los materiales más diversos: piedra, metal, arcilla, vidrio.

Quizás los retratos de gente particular más antiguos que se conocen son los retratos funerarios de Al Fayum ² en el seco desierto egipcio. Son los únicos retratos romanos pintados que sobreviven, a excepción de los frescos, como los de los de Pompeya; pero Plinio el viejo (escritor, científico, hombre de letras, militar), el 24 de agosto de 79, cuando se produce la erupción del Vesubio que sepultó a Pompeya y Herculano, se encontraba en Miseno, y queriendo observar el fenómeno más de cerca y deseando socorrer a algunos de sus amigos que se encontraban en dificultades sobre las playas de la bahía de Nápoles, atravesó la bahía con su galera, llegando hasta Stabies (hoy Castellamare di Stabia), donde murió, probablemente asfixiado, a la edad de 56 años, pues este señor dice que el retrato era una disciplina muy bien establecida en la antigua Grecia y que la practicaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres que se quejaban asimismo del estado de decadencia del retrato romano, pintado se entiende, porque los escultóricos son de una belleza incomparable, mostrando naturalidad en los hombres, sofisticación en los de las mujeres. Los retratos de El Fayum, o retratos de momias según afirma Wikipedia, “son términos modernos que se refieren a un tipo de retrato realístico, pintados en tablas de madera

adheridas a las momias de la provincia romana de Egipto. Pertenece a la tradición de pintura en tablas, una de las formas de arte más respetadas en el mundo clásico. De hecho, los retratos de El Fayum son el único gran conjunto de arte de esa tradición que ha sobrevivido, que fue continuada en las tradiciones bizantina y occidental en el mundo posclásico, incluyendo la tradición local de iconografía copta en Egipto.”

Los retratos de Al Fayum estaban pintados sobre tabla o marfil, con colores de cera y resina (encáustica) o con temple, e insertados en la envoltura de la momia, para permanecer con el cuerpo por toda la eternidad. Los retratos más antiguos de la Edad Media aparecen en piedras funerarias y como parte de manuscritos iluminados, siendo un ejemplo de ellos el autorretrato de la escritora mística, médica y música: Hildegard von Bingen (1152).

“Para el 1300, –añade Wikipedia ³– los retratos de figuras alegóricas y bíblicas por parte de maestros como Giotto ⁴ comenzaron a ganar relevancia en los retratos y en las pinturas murales, en las iglesias, esto sucede particularmente en el norte de Italia. El más antiguo retrato fisonómico de la Edad Media se cree que fue el retablo de *San Luis corona a su hermano Roberto de Anjou* de Simone Martini (1317)”. Del mismo Martini es el primer retrato ecuestre de la Historia, el magnífico *retrato de Guidoriccio da Fogliano* en el *Palazzo público* de Siena.

En la *capilla de los Scroveghi*, en Padua, nace la costumbre de representar a los donantes, es decir, las personas que encargan “la obra religiosa dentro de la propia composición religiosa, como ocurre con el marchante-banquero Enrico degli Scrovegni, retratado en el acto de

² N.E. Los retratos cubrían los rostros de los cuerpos que eran momificados para su enterramiento. Ejemplos existentes muestran que estaban situados sobre el rostro del difunto, entre las bandas de tela (o cartón) que se usaban para envolver a los cuerpos. Casi todos han sido actualmente separados de las momias. Normalmente, representan a una sola persona, mostrando el rostro o la cabeza y el torso superior, visto frontalmente. / http://es.wikipedia.org/wiki/Retratos_de_El_Fayum

³ N.E. *De aquí en adelante lo entrecorillado búsquese en:* http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_pict%C3%B3rico

⁴ N.E. Giotto di Bondone (Colle di Vespignano, 1267 - Florencia, 8 de enero de 1337), más conocido solo por su nombre de pila, fue un notable pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento. Se lo considera el primer artista de los muchos que contribuyeron a la creación del Renacimiento italiano y uno de los primeros en romper las limitaciones del arte y los conceptos medievales. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Giotto>

donar la famosa capilla de los ángeles, pintado por Giotto”. A menudo, estos son retratados “en proporciones menores como símbolos de su humildad frente a la divinidad”. En los retablos aparece también el donante, “generalmente en las alas laterales, y con el santo patrón de su nombre actuando como intermediario ante la figura de la Virgen o Jesucristo; puede verse en infinidad de obras góticas, como por ejemplo en el *Díptico de Melun* ⁵. La representación del donante fue cobrando relevancia a lo largo del segundo tercio del siglo XV, llegando como el caso de la *Virgen del Canciller Rolin* de Van Eyck ⁶, a estar dentro de la misma estancia que la figura divina, al mismo tamaño y sin ser representado por ningún santo como intermediario”. Este eximio artista medieval es autor de estupendos retratos como los del *Matrimonio Arnolfini*, de una fidelidad y gracia sorprendentes, que nos muestra a la pareja en su alcoba mostrando unos detalles asombrosos, de un sentido de realidad y vida que parece ya van a dirigirse a nosotros.

“Las primeras pinturas que en la Baja Edad Media tuvieron como tema exclusivo la representación de una persona, se dedicaban a reyes o nobles”, ⁷ como ocurre en el *retrato de los Duques de Urbino* Federigo da Montefeltro y Battista Sforza o el de *Segismundo Pandolfo Malatesta de Rimini*, ejecutados por Piero Della Francesca ⁸, que se realizaban de perfil, al modo de las medallas antiguas.

En Borgoña y Francia surgieron retratistas como Robert Campin ⁹ de quien es este maravilloso real y tridimensional retrato de mujer, (izquierda) de una calidad formal insuperable, típica de los pintores flamencos de la época; y surge también Rogier van der Weyden ¹⁰, cuyo retrato de hombre es el más perfecto retrato psicológico, un retrato que nos muestra más el interior que el exterior del personaje.

En Borgoña y Francia surgieron retratistas como Robert Campin ⁹ de quien es este maravilloso real y tridimensional retrato de mujer, (izquierda) de una calidad formal insuperable, típica de los pintores flamencos de la época; y surge también Rogier van der Weyden ¹⁰, cuyo retrato de hombre es el más perfecto retrato psicológico, un retrato que nos muestra más el interior que el exterior del personaje.

⁵ N.E. La *Virgen de Melun* o *Virgen con el Niño y ángeles* forma parte de un díptico elaborado por el pintor francés Jean Fouquet. Está realizado sobre lienzo, y fue pintado hacia 1450. Mide 91 cm de alto y 81 cm de ancho. Se exhibe actualmente en el Real Museo de Bellas Artes de Amberes (Bélgica).

http://es.wikipedia.org/wiki/D%3%ADptico_de_Melun

⁶ N.E. Jan van Eyck (o Johannes de Eyck, Maasek cerca de Maastricht, h. 1390 – Brujas, antes del 9 de julio de 1441) fue un pintor flamenco que trabajó en Brujas. Está considerado uno de los mejores pintores del Norte de Europa del siglo XV y el más célebre de los Primitivos Flamencos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck

⁷ N.E. http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_pict%3%B3rico

⁸ N.E. Piero Della Francesca. Su pintura se caracterizó por su estilo sereno y el uso de las formas geométricas, particularmente en relación con la perspectiva y la luz. Es uno de los principales y fundamentales personajes del Renacimiento, aunque jamás trabajó para los Médicis y pasó poco tiempo en Florencia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Piero_della_Francesca

⁹ N.E. Robert Campin, a quien se suele identificar con el denominado *Maestro de Flémalle* (1375 – 26 de abril de 1444) fue un pintor primitivo flamenco. Se cree que nació y murió en la misma ciudad, Tournai (actual Bélgica). Se sabe poco de su vida y apenas se le asignan unas veinte obras conservadas, aunque generalmente se le considera el primer gran maestro de la pintura flamenca. De hecho se le considera, junto a Hubert y Jan van Eyck, fundador de la escuela flamenca de Prerrenacimiento.

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Campin

¹⁰ N.E. Rogier van der Weyden, también conocido como *Rogier de la Pasture*, (Tournai, hacia 1399/1400 – Bruselas, 18 de junio de 1464) fue un pintor primitivo flamenco. Formado en el taller de Robert Campin, en 1435 fue nombrado pintor de la ciudad de Bruselas. / http://es.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_der_Weyden

Jan Van Eyck pintó en este período uno de los más alucinantes retratos de la época, *El hombre del turbante*, de mirada penetrante y de gran profundidad psicológica. Esa perfección

formal y esa visión penetrante de los artistas nórdicos es también evidente en artistas como Petrus Christus ¹¹, que tiene una cierta tendencia a la abstracción como puede apreciarse en este limpio, ciertamente abstracto y espectacular *Retrato de Jovencita*. (Lámina siguiente).

Masaccio ¹² marcó el camino de la modernización de la pintura al fresco al adoptar una perspectiva más realista; “Filippo Lippi ¹³ colaboró con esta tendencia desarrollando contornos más afilados y líneas sinuosas y más tarde su alumno Rafael, ya en pleno Renacimiento, extendió el realismo en Italia hasta alcanzar un nivel mayor en las décadas siguientes sus monumentales pinturas”.

El Renacimiento supuso una renovación del retrato pintado, resurgiendo en este período el retrato privado como tema independiente. Los retratos

asumieron un papel importante en la sociedad renacentista y eran valorados como objetos y como representación del estatus y el éxito terrenal. Ello se debía al interés por el mundo natural y por las culturas de las antiguas Grecia y Roma. “La pintura en general alcanzó un nuevo nivel de equilibrio, armonía y penetración y los grandes artistas (Leonardo, Miguel Ángel y Rafael) eran considerados ‘genios’, elevándose por encima del nivel de los artesanos por ser servidores valiosos de la corte y la Iglesia. Muchas innovaciones en las diversas formas del retrato se desarrollaron durante este fértil período. En esta época circularon con frecuencia pequeños retratos miniados ¹⁴ o pintados, que difundían las imágenes entre las cortes, a menudo con interés matrimoniales. Esta tradición del retrato en miniatura ¹⁵ siguió siendo popular hasta la época de la fotografía, desarrollando las habilidades de los pintores de las miniaturas en los manuscritos iluminados”.

¹¹ N.E. Petrus Christus o Petrus Cristus (Baarle, en las proximidades de Breda, 1410/1420 Brujas, 1473). / Pintor flamenco. / Fue sucesor de Jan van Eyck entre 1442 y 1450, razón por la cual algunas de sus obras han sido atribuidas en ciertas ocasiones a su maestro. Al igual que él, Christus es incluido en el Renacimiento Nórdico o en la *Ars Nova* pictórica, aunque en su obra se mantienen más patentes las reminiscencias góticas al mismo tiempo que resulta un precursor del genuino Renacimiento en la Europa septentrional. / http://es.wikipedia.org/wiki/Petrus_Christus

¹² N.E. Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai llamado Masaccio (San Giovanni in Altura, hoy San Giovanni Valdarno, Arezzo, 21 de diciembre de 1401 – Roma, otoño de 1428) fue un pintor quattrocentista italiano. A pesar de la brevedad de su vida, su obra tuvo una importancia decisiva en la historia de la pintura: generalmente se considera que fue el primero en aplicar a la pintura las leyes de la perspectiva científica, desarrolladas por Brunelleschi. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Masaccio>

¹³ N.E. Fray Filippo di Tommaso Lippi (1406 – 8 de octubre de 1469), también conocido como Lippo Lippi, fue un pintor quattrocentista italiano. Sobresalió por la originalidad del paisaje y la elegancia nerviosa en el dibujo, que influyó decisivamente en Botticelli. / http://es.wikipedia.org/wiki/Fra_Filippo_Lippi

¹⁴ N.E. *miniar*. (Del it. *miniare*). 1. tr. *Pint*. Pintar o ilustrar con miniaturas. MORF. conjug. c. anunciar. / *Real Academia Española* / <http://lema.rae.es/drae/?val=>

¹⁵ N.E. Según veremos, la miniatura también fue practicada, y estupendamente, por mujeres pintoras.

Los retratos de perfil o medallas o medallones “se hicieron populares recuperando modelos antiguos desde principios del siglo XIV [... como el de Cecilia Gonzaga de Pisanello...] “fueron particularmente populares en Italia entre 1450 y 1500. Las medallas, con sus imágenes en ambas caras, también inspiraron una breve moda por cuadros de dos caras a principios

del Renacimiento. La escultura clásica, como el *Apolo de Belvedere (izquierda)*, también influyó en la elección de posturas utilizada por los retratistas renacentistas, poses que han seguido siendo usadas a lo largo de los siglos.

“En la Italia de esta época, se hizo popular el retrato de compromiso, [...y de matrimonio...], una especialidad de Lorenzo Lotto.¹⁶ Durante el Alto Renacimiento, las pinturas de retrato eran generalmente muy pequeñas y a veces estaban cubiertas por tapas protectoras, con bisagras o paneles que se deslizaban. También se difundió el uso de insertar retratos de personajes contemporáneos en las escenas pintadas, fueran sacras o profanas, como ocurre con Simonetta Vespucci [...conocida antes de su matrimonio como Simonetta Cattaneo...] que aparece en varios cuadros de Botticelli, como el célebre *Nacimiento de Venus*.

Entre los retratistas alemanes destacados estuvieron Lucas Cranach¹⁷, Alberto Durero¹⁸ y Hans Holbein el Joven¹⁹ todos los cuales sobresalieron en la técnica de pintura al óleo. Cranach fue uno de los primeros artistas que aceptó encargos de pintar de cuerpo entero a tamaño natural, una tradición popular de entonces en adelante. Fue retratista de Enrique el Pío y Katharina von Mecklenburg.²⁰ En aquella época, Inglaterra carecía de pintores de primera categoría, por lo que los patronos ingleses contrataban a artistas

¹⁶ Lorenzo Lotto (Venecia, hacia 1480 - Loreto, 1556) fue un dibujante, pintor e ilustrador italiano, tradicionalmente enmarcado en la escuela veneciana. Pintó sobre todo retablos, temas religiosos y retratos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Lotto

¹⁷ N.E. Lucas Cranach el Viejo en alemán, *Lucas Cranach der Ältere* (Kronach, 1472 – Weimar, 16 de octubre de 1553) fue un artista alemán, pintor y diseñador de grabados en xilografía. El apellido real de este pintor hubo de ser *Sünder* (escrito también *Sunder*, *Sonder* y *Süündä*). Es padre del también pintor Lucas Cranach el Joven (1515-1586). / http://es.wikipedia.org/wiki/Lucas_Cranach_el_Viejo

¹⁸ N.E. Alberto Durero (en alemán Albrecht Dürer; Núremberg, 21 de mayo de 1471-Núremberg, 6 de abril de 1528) es el artista más famoso del Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte. Ejerció una decisiva influencia en los artistas del siglo XVI, tanto alemanes como de los Países Bajos, y llegó a ser admirado por maestros italianos como Rafael Sanzio. Sus grabados alcanzaron gran difusión e inspiraron a múltiples artistas posteriores, incluyendo los nazarenos del siglo XIX y los expresionistas alemanes de principios del siglo XX.

http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Durero

¹⁹ N.E. Hans Holbein el Joven (*der Jüngere*) (Augsburgo, Alemania en época de Imperios 1497? - † Londres, entre el 7 de octubre y el 29 de noviembre de 1543) fue un artista e impresor alemán que se enmarca en el estilo llamado Renacimiento nórdico. Es conocido sobre todo como uno de los maestros del retrato del siglo XVI. / http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Holbein_el_Joven

²⁰ N.E. El Retrato de Enrique IV de Sajonia y Catalina de Mecklenburgo es una pintura doble del maestro de Renacimiento alemán Lucas Cranach el Viejo, fechado en 1514, ahora albergado en el Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde, Alemania.

como Holbein.²¹ Su pintura de Sir Thomas More (1527), su primer mecenas importante en Inglaterra, parece tener casi el realismo de una fotografía. Holbein tuvo gran éxito pintando a la familia real, incluyendo a Enrique VIII. Creó un tipo de retrato de corte muy imitado en la Inglaterra isabelina. (abajo: Tomás Moro)

https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Enrique_IV_de_Sajonia_y_Catalina_de_Mecklenburgo

²¹ N.E. Hans Holbein fue un pintor alemán que nació en Augsburgo (Baviera) en 1465 y murió en Issenheim (Alsacia) en 1524. Él y su hermano Sigmund o Sigismund Holbein pintaron varias obras religiosas en el final del estilo gótico. Hans el Viejo fue un pionero y líder en la transformación del arte alemán desde el estilo gótico al renacentista. / https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Holbein_el_Viejo

Durero, por su parte, retrató a sus modelos con gran profundidad psicológica, y es uno de los primeros grandes artistas que hizo una serie de autorretratos, incluyendo una pintura totalmente frontal. También situó su figura de autorretrato (como un espectador) en varias de sus pinturas religiosas. Durero comenzó a hacer autorretratos a la edad de trece años. Más tarde,

Rembrandt ²² amplificaría esa tradición.

Antonello da Massina ²³ fue uno de los primeros italianos, que aprovechó el óleo. Habiendo trabajado años en Bélgica, se trasladó a Venecia alrededor de 1475 y ejerció gran influencia sobre Giovanni Bellini ²⁴ y la Escuela del Norte de Italia; el uso del óleo, al igual que se lo había permitido a los pintores flamencos, le dio brillos y un aire de naturalidad a sus magníficos retratos. “Durante el siglo XVI, el óleo se extendió por toda Europa, permitiendo una presentación más suntuosa de joyas y vestuario. También afectó a la calidad de las imágenes el cambio de la madera al lienzo, lo que comenzó en Italia a principios del siglo XVI y se extendió hacia el norte de Europa a lo largo de los cien años siguientes. El lienzo resiste al craquelado mejor que la madera, conserva mejor el pigmento y necesitaba menos preparación aunque era inicialmente más escaso que la madera.

En Venecia, alrededor de 1500, Gentile y Giovanni Bellini ²⁵ dominaron el retrato, recibiendo principalmente encargos de los líderes de la República. Su *retrato del dogo Loredan*

²² Lisa Gherardini (Florenia, 15 de junio de 1479 – Florenia, 15 de julio de 1542), también conocida como Lisa del Giocondo, Lisa di Antonio María (Antonmaria) Gherardini, Lisa, y Mona Lisa, fue una noble florentina perteneciente a la familia Gherardini, originaria de la región de Toscana, en Italia. Su nombre fue adjudicado al retrato Mona Lisa (también conocido como La Gioconda) del cual fue modelo, y que había sido encargado por su esposo y pintado por Leonardo da Vinci durante el Renacimiento italiano.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lisa_Gherardini

²³ N.E. Antonello di Giovanni d'Antonio llamado Antonello da Messina. (ca. 1430 en las inmediaciones de Mesina - 1479, Mesina) fue un pintor cuatrocentista italiano. Nacido en Sicilia, está considerado como uno de los introductores de las técnicas pictóricas con óleo en Italia. Integrante de una familia del gremio de artesanos cinceladores (*mazoni*), muy tempranamente evolucionó hacia las bellas artes, destacándose como el pintor que reúne la cultura luminística atmosférica de los pintores flamencos con la cultura monumental-perspectivista italiana. / http://es.wikipedia.org/wiki/Antonello_da_Messina

²⁴ N.E. Giovanni Bellini, también conocido por su apodo Giambellino (Venecia, h.1433 - Venecia, 26 de noviembre de 1516) fue un pintor cuatrocentista italiano. Probablemente sea el miembro más conocido de una familia de pintores venecianos que incluyó a su padre Jacopo, su hermano Gentile y su cuñado Andrea Mantegna. Está considerado como un artista que revolucionó la pintura veneciana, haciéndola progresar hacia un estilo más sensual y colorista. / http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Bellini

²⁵ N.E. Gentile Bellini (Venecia, c. 1429 - idem, 23 de febrero de 1507) fue un pintor cuatrocentista italiano, miembro de una célebre familia de artistas que dio a la Escuela veneciana algunas de sus más importantes figuras en los albores del Renacimiento. / http://es.wikipedia.org/wiki/Gentile_Bellini
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Holbein_el_Viejo

está considerando uno de los mejores retratos del Renacimiento y hábilmente demuestra la maestría del artista en la recién llegada técnica de la pintura al óleo. Bellini es también uno de los primeros artistas europeos que firmó su obra, aunque rara vez dató los cuadros.”

En este retrato uno percibe el poder, el orgullo, el dominio sobre la vida y la muerte de los hombres. (*derecha: retrato del dogo Loredan*)

“Durante el Renacimiento, la nobleza florentina y milanesa, en particular, quería representaciones más realistas de ellos mismos. El desafío de crear vistas de cuerpo entero o tres cuartos estimularon la experimentación y la innovación. Casi todos los grandes maestros se dedicaron al retrato expandiendo su técnica, añadiendo el retrato a los temas tradicionales de historia clásica y religiosa. Leonardo y Pisanello estuvieron entre los primeros artistas italianos que añadieron símbolos alegóricos a sus retratos seculares. Los pintores italianos del alto Renacimiento representaban a sus modelos de medio cuerpo, las poses eran solemnes, pero los trajes son más bien sobrios.

Gallerani.

En Occidente, uno de los retratos más famosos es el de *La Gioconda*, de Leonardo, llamada también *Mona Lisa* por Lisa Gherardini. En él se alcanzó un extraordinario efecto psicológico, como en las mejores obras de Ticiano, la famosa sonrisa de *Mona Lisa* (izquierda) es un excelente ejemplo de aplicar una sutil asimetría a un rostro. En sus notas, Leonardo aconseja sobre las cualidades de la luz, en la pintura de retrato:

«Un nivel muy alto de gracia en la luz y la sombra se añade a las caras de los que se sientan en los umbrales de las habitaciones a oscuras, donde los ojos del observador ven la parte sombreada de la cara oscurecida por las sombras del cuarto, y ven la parte iluminada de la cara con la mayor brillantez que el aire le da. A través de este aumento en las luces y las sombras, se da mayor relieve a la cara».

Leonardo terminó relativamente pocas obras, pero entre ellas hay otros retratos memorables como los de las nobles: *Ginebra de Benci* y *Cecilia*

Los retratos que quedan de Rafael son más numerosas, y ellos muestran una gran variedad de poses, iluminación y técnica. Más que producir innovaciones revolucionarias, el gran logro de Rafael fue el fortalecimiento y refinamiento de las corrientes

desarrolladas con el arte renacentista. Fue particularmente experto en el retrato de grupo.

Su obra maestra la *Escuela de Atenas* es uno de los más destacados frescos de grupo,

conteniendo retratos de Leonardo, Miguel Ángel, Bramante y el propio Rafael, disfrazados de filósofos antiguos. No era el primer retrato de grupo de artistas. Décadas antes, Paolo Uccello²⁷ había pintado un retrato de grupo incluyendo a Giotto, Donatello,²⁹ Antonio Manetti³⁰ y Brunelleschi.³¹ Conforme ganó en prominencia, Rafael se con-

virtió en el retratista favorito de los papas.

²⁷ N.E. Paolo Uccello (Pratovecchio?/Florenca?, 15 de junio de 1397 - Florenca, 10 de diciembre de 1475), *Paolo di Dono* fue un pintor cuatrocentista y matemático italiano que destacó por su obra pionera en la perspectiva visual en el arte. / http://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_Uccello

²⁹ N.E. Donato di Niccolò di Betto Bardi, conocido como Donatello (Florenca, Italia, 1386-ibídem, 13 de diciembre de 1466), fue un artista y escultor italiano de principios del Renacimiento, uno de los padres del periodo junto con Leon Battista Alberti, Brunelleschi y Masaccio. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Donatello>

³⁰ N.E. Antonio Manetti (6 de julio 1423 – 26 mayo 1497) matemático, astrónomo y arquitecto italiano nativo de Florenca. Biógrafo del arquitecto Filippo Brunelleschi. / http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Manetti

³¹ N.E. Filippo di Ser Brunellesco Lapi, conocido simplemente como Filippo Brunelleschi (1377- 15 de abril De 1446) fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Es conocido, sobre todo, por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florenca Il Duomo. Sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el camino en la arquitectura, además de llevarle a la invención de la perspectiva cónica. / http://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi

Su *Retrato del humanista Castiglione* repite diez años más tarde prácticamente la misma postura que la Gioconda, con tonos igualmente suaves, casi monocromo, en marrón y gris, representando ambas figuras el ideal renacentista de moderación de una discreta elegancia. La mayoría de los artistas renacentistas aceptaban con avidez encargos de retratos, y muy pocos los rechazaban.

Miguel Ángel fue una notable excepción, pues no reprodujo efigies realistas de personajes, salvo, quizá, y con intenciones denigratorias, en el *Juicio Final*.”

“Los manieristas contribuyeron con muchos retratos excepcionales que enfatizaban la riqueza del material y las posturas elegantes complejas, como en las obras de Agnolo

Bronzino ³² y Jacopo da Pontormo ³³.

Bronzino se hizo famoso con los retratos de los Médicis. Su atrevido *retrato de Cosme I de Médicis (izquierda)* muestra al austero gobernante con su ojo cauteloso mirando fijamente hacia el extremo de la izquierda, en claro contraste con la mayoría de pinturas reales que muestran a sus modelos como soberanos benignos.

Obra de gran belleza, prestancia y elegancia y reto, es el maravilloso retrato de *Lucrecia Panciatichi*, de finos detalles. Otro similar es el retrato de un joven.

trato de un joven.

El alabardero, de Pontormo, nos muestra igualmente la elegancia de los retratos de la época, debido a la estilización de la figura humana, manos finas, cuello largo, mirada retadora. (*Lámina de la derecha*)

“El retrato de corte en Francia comenzó cuando el artista flamenco Jean Clouet ³⁴ pintó su opulento retrato de Francisco I de Francia alrededor de 1525. El rey Francisco fue un gran mecenas y un avaricioso coleccionista de arte que invitó a Leonardo da Vinci a vivir en Francia durante sus últimos años”.

“Los primeros autorretratos del arte occidental aparecieron en esta época, cuando los artistas pintaban su propia cara entre la muchedumbre, en origen en escenas narrativas. Primero fue un elemento más en un cuadro de grupo (a este respecto, Leon Battista Alberti aconsejó a los artistas retratarse mirando al espectador), luego se trató de forma independiente. Se cree que el autorretrato en miniatura más antiguo es el de Nicholas Hilliard de 1575,

³² N.E. Agnolo Tori o Angelo di Cosimo di Mariano o Agnolo Bronzino, más conocido como Bronzino, El Bronzino o Il Bronzino (Ponticelli de Florencia, 17 de noviembre de 1503 – Florencia, 23 de noviembre de 1572). Pintor italiano predominantemente áulico y uno de los más destacados representantes del manierismo, que se ha vuelto más refinado, maduro e intelectual. / <http://es.wikipedia.org/wiki/Bronzino>

³³ N.E. Ver: <http://es.wikipedia.org/wiki/Pontormo>

³⁴ N.E. Jean (o Janet) Clouet (1480 - 1541) fue un miniaturista y pintor que desarrolló su labor en Francia durante el Renacimiento. Fue el padre de François Clouet. / https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Clouet

aunque no fue el primero que creó una imagen de sí mismo, pues ya a principios de siglo lo había hecho Durero en sus lienzos. El género del autorretrato cobró más importancia después del período clásico.”

“Durante los períodos barroco y rococó, en los siglos XVII y XVIII, los retratos adquirieron aún mayor importancia como documentación del estatus y posición. Dentro de una sociedad cada vez más dominada por la burguesía, las presentaciones de individuos lujosamente vestidos al lado de símbolos de pujanza y de riqueza temporal contribuyeron de manera eficaz a la afirmación de su autoridad. Van Dyck y Rubens destacaron en este género. Rubens se inspiró en los venecianos para crear un retrato cortesano en el que no se descuida la penetración psicológica (*retratos de María de Médicis*) o como el *Brigida Spinola Doria*³⁵. El *retrato de Rubens y su primera esposa* (1609) (derecha) en sus trajes de boda es un ejemplo de virtuoso del retrato de pareja. Su estudio fue uno de los más grandes de la época, empleando artistas de bodegón, paisajes, animales y escenas de género, además del retrato. Van Dyck se formó allí durante dos años. Carlos I de Inglaterra empleó primero a Rubens, y luego importó a Van Dyck como su pintor de cor-

te, nombrándole caballero y confiriéndole estatus cortesano. Ya desde su estancia en Italia, en la que representó a la nobleza genovesa, Van Dyck se especializó en el retrato cortesano. Introdujo en los retratos elementos de encuadre como por ejemplo caballos o pajes. No sólo adoptó los métodos de producción de Rubens y sus habilidades comerciales, sino también sus maneras y apariencia elegante. Se dijo de él que «*Siempre iba magníficamente vestido, tenía un equipaje numeroso y galante, y mantenía en su apartamento una mesa tan noble, que pocos príncipes eran más visitados o mejor servidos*».

En Francia se creó un tipo de retrato de corte que recibe las influencias de la pintura flamenca, en particular, con elementos de Rubens y de Van Dyck. Philippe de Champaigne³⁶ creó dos tipos de retratos: el intimista o burgués (como el *Retrato exvoto* de su hija y la Madre Agnès Arnault) y el cortesano en el que lo importante era el gesto del modelo y la ropa que vestían

(izquierda: *Retrato de Richelieu*).

³⁵ N. E. Marquesa Brigida Spinola Doria, 1606. Óleo sobre tela. Galería Nacional de Arte. Washington, D.C. / http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Nacional_de_Arte?uselang=es

³⁶ N.E. Philippe de Champaigne (Bruselas, 26 de mayo de 1602-París, 12 de agosto de 1674) fue un pintor francés clasicista de origen brabantón. Realizó pinturas decorativas y retratos, pero se le conoce sobre todo por los austeros cuadros que pintó para la Iglesia. http://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Champaigne

En esta segunda línea trabajaron Nicolas de Largillière y Hyacinthe Rigaud, quien dominó aproximadamente de la misma manera que Van Dyck en Inglaterra, como un destacado cronista de la realeza, pintando los retratos de cinco reyes franceses.” Su obra más espectacular y teatral es *el retrato de Luis XIV.*” (abajo)

“El retrato colectivo o retrato de grupo se produjo en gran número durante el período barroco, particularmente en los Países Bajos. A diferencia del resto de Europa, los pintores holandeses no recibieron encargos de la Iglesia calvinista que había prohibido tales imágenes, ni de la aristocracia, que virtualmente no existía. En lugar de ello, los encargos venían de aso-

ciaciones cívicas y comerciales. El pintor holandés Frans Hals ³⁷ está considerado el precursor de este género, (*Laneyrie-Dagen*, p. 42) con pinceladas fluidas de vívido color animando sus retratos, entre los que estaban los de las corporaciones (*Banquete de los arcabuceros de San Jorge de Haarlem*, *Los regentes del asilo de ancianos de Haarlem –izquierda–*). No era una mera

acumulación de varios retratos en un solo lienzo, sino que los personajes se interrelacionan y dan la imagen de una auténtica comunidad.

Rembrandt se benefició grandemente de semejantes encargos y de la apreciación general que hacia el arte sentían los clientes burgueses,

que apoyaban el retrato así como el bodegón y los paisajes. Es considerado uno de los grandes retratistas de este siglo.

Gracias a la gran demanda, Rembrandt pudo experimentar con la técnica y la composición poco convencional, como el claroscuro. Demostró estas innovaciones –de las que los maestros italianos como Caravaggio fueron pioneros–, principalmente en la *Ronda de noche* (1642). (*Aymar*, p. 218). Otro ejemplo de retrato de grupo es *La lección de anatomía del doctor Tulp* (–derecha– 1632), en la que

baña el cadáver en luz brillante para atraer la atención hacia el centro de la pintura mientras que la vestimenta y el fondo se funden en negro, destacando los rostros del cirujano y de los estudiantes. Es el primer cuadro que Rembrandt firmó con su nombre completo. (*Piper*, p. 424). *Los síndicos de los pañeros* fue su última obra en este género. En aquella época surgieron en Holanda los primeros mercados significativos del arte y la figura del marchante. (*Piper*, p. 421).

³⁷ N.E. Frans Hals (Amberes, 1580 ó 1585 – Haarlem, 26 de agosto de 1666) fue un pintor neerlandés por nacimiento pero que formó parte de la escuela barroca holandesa. Es uno de los grandes maestros en el arte del retrato. Despierta gran admiración por la brillantez en la representación de la luz y la libertad en el manejo de los pinceles. / http://es.wikipedia.org/wiki/Frans_Hals

En España, Zurbarán³⁸ hizo auténticos retratos en sus cuadros monásticos, como el *Fray Gonzalo de Illescas* (1639). Pero el gran retratista del Siglo de Oro español fue Velázquez. El éxito de Velázquez³⁹ nada más llegar de Sevilla a la corte, radicó en la admiración suscitada por sus retratos, considerándose como supremo retratista por su superior calidad en este género, incluso cuando retrataba a personas de escasa o nula importancia social. (*Calvo Serraller, Los géneros de la pintura, p. 149*). En sus retratos, desde el *Inocencio X* que realizó en su viaje en Italia de 1649, como en el de *Juan de Pareja (derecha)*, su pincel toma la influencia veneciana y se hace más ligero, casi impresionista, como tantas veces se ha dicho.

Pintó *Las Meninas* (1656) (izquierda), uno de los más famosos y enigmáticos retratos de grupo de todos los tiempos. Conmemora al artista y a los niños de la familia real española y aparentemente los modelos son la pareja real que sólo se ve como un reflejo en el espejo. (*Bonafoux, p. 62*).

Comenzando como un pintor de género, Velázquez pronto alcanzó prominencia como pintor de corte de Felipe IV, destacando en el arte del retrato, y en particular ampliando la complejidad de los retratos de grupo. (*Piper, p. 418*). La generación posterior, reinando Carlos II, cultiva el retrato cortesano en un estilo que a veces recuerda a Van Dyck [...].”

“Los artistas rococó, que estuvieron particularmente interesados en la ornamentación rica e intrincada, fueron maestros del retrato refinado. Prestaron gran atención a los detalles en el vestido y la textura, haciendo de los retratos eficaces transmisores de la vida mundana, como ocurre en los famosos retratos que hizo Francois Boucher⁴⁰ de *Madame de Pompadour*, vestida con inflados trajes de seda.”

³⁸ N.E. Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 7 de noviembre de 1598 – Madrid, 27 de agosto de 1664) fue un pintor del Siglo de Oro español. Contemporáneo y amigo de Velázquez, Zurbarán destacó en la pintura religiosa, en la que su arte revela una gran fuerza visual y un profundo misticismo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n

³⁹ N.E. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla, bautizado el 6 de junio de 1599 -Madrid, 6 de agosto de 1660), conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal.

http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez

⁴⁰ N.E. Fue famoso por sus pinturas idílicas y voluptuosas de temas mitológicos, alegorías sobre pastores y por varios retratos de Madame de Pompadour. / http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boucher

“Herederos de Van Dyck fueron los primeros grandes retratistas de la escuela británica: Gainsborough ⁴¹ y Reynolds ⁴², quienes también se especializaron en vestir a sus modelos de una manera llamativa. *El muchacho de azul* pintado por Gainsborough es uno de los retratos más famosos y reconocidos de todos los tiempos, pintado con pinceladas muy largas y fino color al óleo para lograr el efecto brillante del traje azul. Gainsborough también destacó por el elaborado escenario en que situaba a sus modelos. Los dos artistas británicos tenían ideas opuestas sobre el

uso de ayudantes. Reynolds los empleaba con regularidad, a veces haciendo sólo el 20 por ciento de la pintura él mismo, mientras que Gainsborough lo hizo raramente”. Por otra parte, hay que decir que Reynolds también fue reconocido por sus retratos de niños, ya que realizó los más encantadores retratos de niños de la historia del arte, pintó verdaderos niños alegres, confiados en la plenitud de la felicidad. (*Izquierda*).

“Fue en el campo del retrato en el que las pintoras ganaron renovada importancia en el siglo XVIII. Entre ellas estuvieron la francesa Élizabéth Vigée-Le-

brun [cuya obra admiramos en este autorretrato de finos trazos (derecha)], la pintora italiana al pastel Rosalba Carriera [quizás la más famosa re-

tratista de la época, solicitada en todas las cortes europeas; su especialidad fue el retrato al pastel en el que demostró una gracia insuperable, tanto en adultos como en adolescentes] y la suiza Angelica Kauffmann” [autora de

este delicioso retrato de niños.].

“A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los artistas neoclásicos continuaron la tradición de presentar a los sujetos a la última moda, lo que para las mujeres de la época significaba diáfanos vestidos derivados de los estilos de ropa de la época antigua de Grecia y Roma. Los artistas solían utilizar usar luz dirigida para definir textura y la simple redondez de los rostros y los miembros.

⁴¹ N.E. Thomas Gainsborough (Sudbury, bautizado el 14 de mayo de 1727 - Londres, 2 de agosto de 1788). Fue el hijo menor de John Gainsborough, un tejedor en Suffolk, y, en 1740, dejó su hogar para estudiar arte en Londres con Hubert Gravelot, Francis Hayman y William Hogarth.

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gainsborough

⁴² N.E. Joshua Reynolds, Royal Academy, Royal Society, FRSA (16 de julio de 1723 – 23 de febrero de 1792), fue uno de los más importantes e influyentes pintores ingleses del siglo XVIII, especialista en retratos y promotor del "Gran estilo" en pintura que dependía de la idealización de lo imperfecto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Joshua_Reynolds

Los pintores franceses Jacques-Louis David ⁴³ y Jean Auguste Dominique Ingres ⁴⁴ demostraron virtuosismo en esta técnica similar a la del dibujante así como un buen ojo para el carácter. Ingres, un estudiante de David, destacó por sus retratos en los que un espejo se pinta detrás del sujeto para simular una vista trasera del modelo. Su retrato de Napoleón en el trono imperial es una hazaña de la retratista real.” (abajo)

“Los artistas románticos que trabajaron durante la primera mitad del siglo pintaron retratos de líderes inspirados, bellas mujeres y agitados sujetos, usando vivas pinceladas y una iluminación dramática, a veces deprimente”. [Destacan los de los enfermos mentales como la mujer loca de Delacroix ⁴⁵]. “El pintor español Francisco de Goya ⁴⁷ pintó algunas de las imágenes más buscadas y provocativas de la época, incluyendo *La maja desnuda* (h.1797-1800), así como famosos retratos de corte de Carlos IV, y lo hizo de manera tan implacable y menos adulatora que resulta difícil de entender cómo fueron tan aceptados y estimados en su tiempo. (Azcarate Ristori, J. M.^a y otros, *Historia del Arte*, Anaya, 1986.).

Los realistas del siglo XIX como Gustave Courbet ⁴⁸, crearon retratos objetivos representando a personas de clase baja y media.”

Pero fueron los postimpresionistas Van Gogh ⁴⁹ y Gauguin ⁵⁰, los que crearon los más interesantes retratos del siglo XIX de una profundidad psicológica estupenda, a pesar de la rudeza del trazo.

⁴³ N.E. Jacques-Louis David (París, Francia, 30 de agosto de 1748 - Bruselas, Bélgica, 29 de diciembre de 1825) fue un pintor francés de bastante influencia en el estilo neoclásico. Buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos griegos, basándose en su austeridad y severidad, algo que cuadraba con el clima moral de los últimos años del antiguo régimen.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David

⁴⁴ N.E. Dominique Ingres, (Montauban, 29 de agosto de 1780 – París; 14 de enero de 1867), fue un pintor francés. [...] Ingres no es, en sentido estricto, neoclásico ni académico, sino un ferviente defensor del dibujo. Resulta a la vez clásico, romántico y realista.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Auguste-Dominique_Ingres

⁴⁵ N.E. Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, Francia, 26 de abril de 1798 - París, 13 de agosto de 1863) fue un pintor francés. http://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix

⁴⁷ N.E. Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, provincia de Zaragoza, 30 de marzo de 1746-Burdeos, Francia, 16 de abril de 1828)1 fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el Romanticismo. El arte goyesco supone, asimismo, el comienzo de la pintura contemporánea, y se considera precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX. / http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya

⁴⁸ N.E. Gustave Courbet, (Omans, Francia, 10 de junio de 1819 – La Tour-de-Peilz, Suiza, 31 de diciembre de 1877) fue un pintor francés, fundador y máximo representante del realismo, y comprometido activista democrático, republicano, cercano al socialismo revolucionario. http://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet

⁴⁹ N.E. Vincent Willem van Gogh (en neerlandés Acerca de este sonido Vincent van Gogh (?·i) [ˈvɪnsɛnt fɑnˈxox]) (Zundert, Países Bajos, 30 de marzo de 1853-Auvers-sur-Oise, Francia, 29 de julio de 1890) fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

⁵⁰ N.E. Eugène Henri Paul Gauguin (París, 7 de junio de 1848 - Atuona, Islas Marquesas, 9 de mayo de 1903) fue un pintor postimpresionista. http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin

“John Singer Sargent ⁵¹ también estuvo a caballo entre los dos siglos, pero rechazó un declarado impresionismo o postimpresionismo. Fue el más famoso pintor de retratos de su época, usando una técnica principalmente realista a menudo bañada en un brillante uso del color. Hizo con igual aptitud retratos individuales y de grupo, particularmente de las familias de clase alta. Está considerado el último gran exponente de la tradición retratística británica que comenzó con Van Dyck”. (Piper, p. 589).

“James Abbott McNeill Whistler ⁵² estuvo bien relacionado con los artistas europeos y también pintó algunos excepcionales, siendo el más famoso *Arrangement in Grey and Black, The artist's Mother (1871)*, también conocido como *La madre de Whistler (Piper, p. 561)*. Whistler usaba una paleta apagada para crear los efectos que pretendía, afirmando el equilibrio de color y los tonos suaves. Dijo que, «así como la música es la poesía del sonido, la pintura es la poesía de la vista, y el tema no tiene nada que ver con la armonía del sonido o del color». (Aymar, p. 299).

(La oficina de algodón, Nueva Orleans. Edgar Degas)

El desarrollo de la fotografía en el siglo XIX tuvo un efecto significativo sobre el retrato, suplantando a la *camera obscura* que había sido usada con anterioridad como una ayuda en la pintura. Muchos modernistas marcharon a los estudios de fotografía para que les hicieran allí

⁵¹ N.E. John Singer Sargent (Florencia, 12 de enero de 1856 – 14 de abril de 1925) fue un pintor estadounidense, considerado el "retratista de más éxito de su generación".

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Singer_Sargent

⁵² N.E. James Abbott McNeill Whistler (Lowell, Massachusetts, EE. UU., 11 de julio de 1834-Londres, 17 de julio de 1903) fue un pintor estadounidense, que vivió sobre todo en Francia e Inglaterra.

http://es.wikipedia.org/wiki/James_McNeill_Whistler

sus retratos incluyendo a Baudelaire ⁵³ que, aunque proclamaba la fotografía un «enemigo del arte», se sintió atraído por la franqueza y el poder de la fotografía. (*Piper, p. 552*). Al proporcionar una alternativa barata, la fotografía suplantó gran parte del nivel inferior de la pintura de retrato. Algunos artistas realistas, como Eakins ⁵⁴ y Degas ⁵⁵, entusiastas de la fotografía, la encontraban útil como ayuda en la composición. De los impresionistas en adelante, los pintores de retratos buscaron una miríada de formas de reinterpretar el retrato para competir efectivamente con la fotografía. Sargent y Whistler, entre otros ampliaron su técnica para crear efectos que la cámara no podía captar”.

(*Muchacho con chaleco rojo. Cézanne*)

“Siglo XX

Los artistas de principios de siglo ampliaron los campos de exploración del retrato en nuevas direcciones, liberándolo de las dificultades de la semejanza visual. La forma y el color resultan lo principal en los retratos de Cézanne ⁵⁶ (*izquierda*), mientras que la técnica de la pincelada y el color extremado dominan los retratos de André Derain ⁵⁷ (*ver página siguiente*) y Henri Matisse ⁵⁹ (*Piper, p. 576*). Cézanne utilizó formas muy simplificadas en sus retratos, evitando el detalle mientras subrayaba las yuxtaposiciones de color. (*Piper, p. 582*). El fauvista Matisse (*siguiente página*) simplificó la línea y los colores para darle toda su fuerza expresiva, con lo que produjo poderosos retratos dando a la piel colores no naturales, incluso estridentes. El austriaco Gustav Klimt ⁶⁰ aplicaba motivos bizantinos y oro en sus retratos”.

“Picasso ⁶¹ realizó numerosos retratos cubistas en los que apenas puede reconocerse al modelo, pues está terriblemente de-

⁵³ N.E. Charles Pierre Baudelaire (9 de abril de 1821-31 de agosto de 1867) fue un poeta, crítico de arte y traductor francés. Paul Verlaine lo incluyó entre los poetas malditos, debido a su vida de bohemia y excesos, y a la visión del mal que impregna su obra. http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire

⁵⁴ N.E. Thomas Cowperthwaite Eakins (Filadelfia, 25 de julio de 1844 - ibídem, 25 de junio de 1916) fue un pintor estadounidense. http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Eakins

⁵⁵ N.E. Hilaire-Germain-Edgar De Gas; 19 julio de 1834 – 27 septiembre de 1917) era un artista francés reconocido mundialmente por sus pinturas, esculturas, gradados y dibujos. Se le es reconocido por sus representaciones de bailarinas de ballet por su capacidad de proyectar el movimiento dentro de sus pinturas. http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas

⁵⁶ N.E. Paul Cézanne (19 de enero de 1839-22 de octubre de 1906) fue un pintor francés postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna, cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y radicalmente diferente. http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne

⁵⁷ N.E. André Derain (Chatou, 10 de junio de 1880 - Garches, 8 de septiembre de 1954) fue un pintor, ilustrador y escenógrafo francés. Derain tenía dieciocho años de edad cuando entró a la Academia Carrière, lugar donde conoció a Henri Matisse y a Maurice de Vlaminck. http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Derain

⁵⁹ N.E. Henri Émile Benoît Matisse (31 de diciembre de 1869 - 3 de noviembre de 1954) fue un pintor francés conocido por su uso del color y por su uso original y fluido del dibujo. Como dibujante, grabador, escultor, pero principalmente como pintor, Matisse es reconocido ampliamente, junto a Pablo Picasso como uno de los grandes artistas del siglo XX. http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse

⁶⁰ N.E. Gustav Klimt (Baumgarten, 14 de julio de 1862 – Alsergrund, 6 de febrero de 1918) fue un pintor

formado para lograr una afirmación emocional que va mucho más allá de los límites de la caricatura normal. (*Aymar, p. 54*)”

(*The turning road. André Derain*)

(*Mujer con sombrero, 1905. Henri Matisse*)

(*Desnudo sentado, 1917. Amedeo Modigliani*)

“Amedeo Mondigliani⁶² pintó muchos retratos en su estilo alargado que despreciaba a la «persona interior» para favorecer el estudio estricto de la forma y el color. Para conseguir esto, quitaba énfasis a los normalmente expresivos ojos y cejas reduciéndolos a rendijas ennegrecidas y simples arcos. (*Piper, p. 646*)”.

Muy interesantes por la geometrización del color son los nítidos retratos de Tamara de Lempicka⁶³ “que captaron con éxito la época Art Deco con sus curvas, ricos colores y ángulos agudos”.

“La producción de retratos en Europa y América declinó, en líneas generales, en los años cuarenta y cincuenta, como resultado del creciente interés por la abstracción y el arte no figurativo. Una excepción, sin embargo, fue Andrew Wyeth⁶⁴ que evolucionó hasta convertirse en el pintor de retratos realistas más destacado de los Estados Unidos. Con Wyeth, el realismo, aunque declarado, es se-

simbolista austríaco, y uno de los más conspicuos representantes del movimiento modernista de la secesión vienesa. http://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt

⁶¹ N.E. Pablo Ruiz Picasso¹ (Málaga, España; 25 de octubre de 1881-Mougins, Francia; 8 de abril de 1973), conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento cubista. http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso

⁶² N.E. Amedeo Clemente Modigliani (Livorno; 12 de julio de 1884 - París; 24 de enero de 1920) fue un pintor y escultor italiano, perteneciente a la denominada Escuela de París./Arquetipo del artista bohemio, en su vida hubo estupefacientes, alcohol, mujeres, pobreza y enfermedad, y sólo alcanzó la fama después de muerto. http://es.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani

⁶³ N.E. Tamara de Lempicka o Tamara Łempicka (pronunciado Uempitsca), nacida Maria Górska, (Varsovia, Polonia, 16 de mayo de 1898 - Cuernavaca, México, 18 de marzo de 1980) fue una pintora polaca que destacó por la belleza de sus retratos femeninos y desnudos, de pleno estilo art decó.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tamara_de_Lempicka

⁶⁴ N.E. Andrew Newell Wyeth (12 de julio de 1917 – 16 de enero de 2009)¹ fue un pintor realista y regionalista estadounidense. http://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wyeth

cundario respecto a las cualidades tonales y estado de ánimo de sus pinturas. Esto queda ampliamente demostrado con su significativa serie de pinturas conocida como las pinturas «Helga», el mayor grupo de retratos de una sola persona de cualquier gran artista (247 estudios de su vecina Helga Testorf, vestida y desnuda, en diversos entornos, pintados durante el período 1971-1985). (*An American Vision: Three Generations of Wyeth Art, Boston, 1987, Little Brown & Company, p. 123.*)”

(Helga. 1980)

“En los sesenta y los setenta se produjo un renacimiento del retrato. Artistas ingleses como Lucian Freud ⁶⁵ y Francis Bacon ⁶⁶ han producidos cuadro muy ponentes. Los retratos de Bacon destacan por su cualidad de pesadilla. En mayo de 2008, el retrato de Freud, *Benefits Supervisor Sleeping* (1995), (*abajo*) fue vendido en subasta en Christie’s en la ciudad de Nueva York por 33,6 millones de dólares, estableciendo un récord mundial

por un valor de venta de una pintura de un artista vivo. (*Freud work sets new world record. BBC*

News Online. 14 de mayo de 2008. Consultado el 29-08-2008). Muchos artistas estadounidenses contemporáneos, como Andy Warhol, Alex Katz y Chuck Close, hicieron del rostro humano un punto focal de su obra. La pintura que Warhol hizo de Marilyn Monroe es un ejemplo icónico.”

Con el advenimiento de la fotografía electrónica, las cámaras en los celulares, en las computadoras, el retrato se ha convertido en el más popular género del arte, y sus variadas formas y posturas se han multiplicado hasta el infinito, estamos ciertamente en el inicio de una nueva era. Pero esa es otra historia.

San Salvador, 18 de julio 2010.

⁶⁵ N.E. Lucian Freud (Berlín, 8 de diciembre de 1922 – Londres, 20 de julio de 2011)1 fue un pintor y grabador británico, considerado como uno de los artistas figurativos más importantes del arte contemporáneo. / Era nieto de Sigmund Freud. Tuvo dos hermanos, el escritor y parlamentario Klemens Raphael Freud (1924) y el editor Stephan Gabriel Freud (1921). Su sobrina, Emma Freud, es una prominente productora de radio británica. http://es.wikipedia.org/wiki/Lucian_Freud

⁶⁶ N.E. Francis Bacon (Dublín, Irlanda, 28 de octubre de 1909 – Madrid, España, 28 de abril de 1992) fue un pintor anglo-irlandés de estilo figurativo idiosincrásico, caracterizado por el empleo de la deformación pictórica y gran ambigüedad en el plano intencional.

LOS MACCHIAIOLI Y OTROS ARTISTAS ITALIANOS DEL SIGLO XIX

Arquitecto Luis Salazar Retana

Italia, –lo hemos visto con meridiana claridad durante estos años de gratos encuentros–, Italia es como un inmenso y riquísimo museo a cielo abierto, repleto de estupendos y asombrosos tesoros, de bellezas universales que nos hacen amar esa tierra de una forma apasionada; nos embruja, nos embriaga y nos acaricia con los tesoros escondidos en sus iglesias, monasterios, en sus claustros de mágica atmósfera en donde parece sobrevivir el espíritu de la cristiandad en su más bella expresión y en los cuales, aún podemos escuchar los cantos de los monjes y los más sentidos versos de los poetas que cantaron a esa tierra de asombros.

En el siglo XIX, el siglo de la *Unificación*, del *Risorgimento*, hubo muchos grupos de artistas, románticos, realistas, académicos que eran descendientes directos del Renacimiento, de los gloriosos siglos XV y XVI y en alguna medida con mentalidades modernas

que deseaban con urgencia la unificación de Italia y liberarse del dominio de las grandes casas reales europeas, y aunque pintaban obras con referentes a sus ideales, estaban tan matizados sus mensajes que si no eran subliminales, eran casi imperceptibles.

Esta noche quiero hacer especial referencia a un minúsculo grupo de artistas –aunque hablaré extensamente de los demás– que fue pasado por alto durante casi un siglo, hasta mediados del siglo XX, cuando retrospectivas de sus obras alrededor del mundo los colocaron en el sitial que merecen en la historia del desarrollo de la pintura. Este relativamente pequeño grupo de visionarios y quijotes de la pintura, ayudados por otros soñadores entre los que destaca *Diego Martelli* (izquierda, retratado por Federico Zandomenighi), constituyeron una pequeña pero fascinante escuela llamada de *los Macchiaioli* y creo que quizás como una consecuencia directa del *Risorgimento*. Estos artistas toscanos en su

mayoría o que actuaron preferentemente en la Toscana –esa tierra bendita por los dioses y regada por el Arno– fueron descendientes de los renacentistas y en alguna medida, al igual que los decembristas rusos, fueron predecesores de los impresionistas, pero sobre todo, fueron hijos de su tiempo y de sus circunstancias.

A principios del siglo XIX, Italia había perdido, poco a poco, la prominencia que había ganado desde la antigua Roma y continuado durante los dorados siglos XV y XVI, los *quattrocento* y *cinquecento*. Italia estaba dividida en pequeños estados, repúblicas, ducados y reinos como Piamonte, Lombardía, Toscana, Parma, Nápoles, Sicilia y los Estados pontificios, etc., la mayoría gobernados por potencias extranjeras, las cuales luchaban para evitar cualquier cohesión nacional. Pero ya fuertes voces argumentaban persuasivamente que aquel estado de cosas debía terminar. Intelectuales idealistas se unieron a las milicias que ya actuaban en la península como cuerpos de artilleros rebeldes y fuerzas revolucionarias, los cuales pelearon violentas y sangrientas batallas, y gradualmente, uno a uno los estados desalojaron a los gobernantes foráneos formando un creciente reino independiente. Pero había una curiosidad y no sé si arrogancia histórica muy singular, Piamonte era el más poderoso y extenso de los estados del norte, pero los habitantes del gran ducado de Toscana eran los únicos que se preciaban y vanagloriaban de un dialecto genuinamente italiano, y esos dos millones de personas se consideraban

a sí mismos, como los más genuinos italianos de Italia, como aquellos del Renacimiento. Esto fue importante en el surgimiento de *los Macchiaioli*.

La Florencia que hospedó a estos artistas de los años cincuenta a los setenta, fue una ciudad en donde se dieron importantes eventos políticos; en menos de veinte años la ciudad se transformó pasando de ser la modesta ciudad capital de un gran ducado, a una ciudad descollante italiana y luego capital del Reino. El desarrollo urbanístico ligado a la presencia de nuevos arquitectos, escultores y pintores transformaron la imagen de la ciudad. Entre ellos sobresale el arquitecto Giuseppe Poggi.¹

¹ N.E. Giuseppe Poggi. (Florencia 1811- id., 1901) Arquitecto y urbanista italiano. Su nombre está ligado a la transformación urbanística de la ciudad de Florencia realizada entre 1864 y 1870.

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/poggi.htm>

Italia, con la ayuda de algunos grandes hombres como *Camilo Cavour* (izquierda), *Giuseppe Manzini* (derecha), *Giuseppe Garibaldi* ² (abajo) y sus mil hombres, lograron la unificación de Italia, *el Risorgimento* en un alto sentido figurado, unió a Italia. Pero... como todos los movimientos liberadores o como muchos, no cumplió con las expectativas de muchísimos italianos de verdad, porque no había sido creado el idealizado estado democrático que los intelectuales habían visto en sus sueños de libertad. En muchos de ellos creció rápidamente la desilusión política. Uno de los focos del

descontento fue el *Café Michelangelo* en Firenze, la guarida favorita de dos docenas de veteranos quienes a su vez eran artistas: poetas, es-

culultores y pintores. Redirigieron su rebeldía lejos de las políticas del estado y las enfi-

laron hacia el sentimiento artístico libertario del momento; se retiraron al campo y desarrollaron un estilo de pintura que se enfocó poderosamente al paisaje y a escenas de la vida diaria.

Esto —declararon— era la Italia que ellos habían soñado, sus escenas de campesinos y pequeños pueblos retrataban la patria que ellos querían liberar, primero del yugo extranjero y luego de la pobreza. Crearon *su* Italia idealizada en sus pinturas.

laron hacia el sentimiento artístico libertario del momento; se retiraron al campo y desarrollaron un estilo de pintura que se enfocó poderosamente al paisaje y a escenas de la vida diaria.

² N.E. Todos estos personajes contribuyeron directa o indirectamente a la unificación de Italia.

Al igual que los primeros impresionistas franceses, que colocaron sus caballetes en los campos de Francia, *los Macchiaioli* desarrollaron su técnica de capturar el momento, la época, la circunstancia, a través de audaces pinceladas y manchas de color, las cuales obedecían a las reacciones emocionales del artista con respecto a la escena que contemplaba. Esta técnica había sido, como todos sabemos muy bien, usada desde siempre, pero históricamente había sido empleada como un bosquejo crudo, de la pintura definitiva.

Debido a estas áreas de color denominadas *Macchia* (mancha), estos revolucionarios artistas toscanos fueron denominados *Macchiaioli*. Para algunos, la palabra también significaba

renegado, fuera de ley, pues "*darsi alla Macchia*", significa desaparecer entre los arbustos por lo cual, la mayoría fueron incomprendidos, criticados y ridiculizados y casi todos murieron en la más terrible miseria. Luego, fueron ensombrecidos por los impresionistas que surgieron 30 o 40 años después. Piénsese que «*Almuerzo sobre la hierba*»³ (izquierda), el cuadro que supuestamente abre la caja de Pandora del arte moderno, el inicio del impresionismo, sin el cual es imposible el arte moderno (eso se dice), fue pintado en 1863. «*Il Per-*

golato» [derecha] de Silvestro Lega, más impresionista que el de Manet⁴, lo fue en 1860 y ya era

un dechado de estudio de la luz y además, de claras intenciones sociales, con esa tensión tremenda entre criada y patrona. Y aún hay obras mucho más tempranas, pero esta que les menciono es realmente una obra de arte universal en su época específica. Hoy, como mencioné con anterioridad, ocupan el sitio que les corresponde. Sin embargo, es difícil ver las obras de ellos, *Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telémaco*

Signorini, Giovanni Boldoni, Odoardo Borrani, Giuseppe Abatti y otros, pues la vasta mayoría de obras, mucho, mucho de ellas está en manos privadas.

³ N.E. En francés *Déjeuner sur l'Herbe*, generalmente mal traducido por "*Desayuno sobre la hierba*".

⁴ N.E. Édouard Manet (23 de enero de 1832 - 30 de abril de 1883) fue un pintor francés, reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo.

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet

Afortunadamente, uno de los mecenas, y más fiel admirador de ellos, el crítico de arte *Diego Martelli*, poseía una extensa colección de sus obras la cual fue legada a la ciudad de

Florenia a su muerte. Aun cuando *Martelli* no era un hombre muy rico, aunque de posibilidades, dio un aporte financiero importante a los artistas, tanto como pudo y más que ningún otro. A él debe agradecerse el que el grupo se haya mantenido con vida, espiritual y físicamente hablando: otro 'Medicis', menos poderoso, con menos dinero, pero igual de apasionado con el arte y las fuerzas del espíritu. Estas son las personali-

dades que hacen grandes a los pueblos.

Una de las series más importantes de *los Macchiaioli* es la pintada en el lugar de descanso a orillas de la *playa Castiglioncello*, que no existiría si *Martelli* no hubiera ofrecido ese lugar y otros a los artistas. La colección de *Martelli* se puede ver en la *Galleria d'Arte Moderna* en el *Palazzo Pitti* y Roma.

Un acontecimiento importante fue la *Exposición Nacional de 1861*, que se montó luego del éxito obtenido en las dos anteriores celebradas en Londres en 1851 y en París en 1855 y se convirtieron en un excelente instrumento de promoción nacional.

Un acontecimiento importante fue la *Exposición Nacional de 1861*, que se montó luego del éxito obtenido en las dos anteriores celebradas en Londres en 1851 y en París en 1855 y se convirtieron en un excelente instrumento de promoción nacional.

tieron en un excelente instrumento de promoción nacional.

Ahí se presentaron por vez primera trabajos de los *Macchiaioli* como *Odoardo Borrani*, *Vincenzo Cabianca* y *Giuseppe Abatti*, los cuales se vieron confrontados con sus contemporáneos, pintores ligados a los movimientos académicos.

Otro movimiento singular del norte de Italia fue la *Scapigliatura*,⁵ de corte literario y pictórico desarrollado sobre todo en Milán, de los sesenta a los ochenta del siglo XIX. La palabra proviene, de forma tormentosa y rebuscada, de la libre traducción del término *Bohème* francés, que se refiere a una vida desordenada y anticonformista, de comportamiento anti burgués y no precisamente anarquista pero anarquizante. Expresaban en su obra la tensión crítica que se daba en la confrontación de esa época turbulenta entre la sociedad conservadora, plena de privilegios y adinerada y los que reclamaban libertad y democracia y los nuevos ciudadanos de la modernidad social decimonónica. Las pasiones se veían –en ese siglo enfermizamente hipócrita– como la energía escondida detrás de la fachada moralista de la sociedad milanesa del ochocientos.

La Scapigliatura con su enorme carga de sensualidad, parece anticiparse a la estética decadente que se manifestará en toda Europa algunos años después.

Citando textualmente a Wikipedia de aquí en adelante (*todo lo entrecomillado*) y en lo que a algunos artistas se refiere, debo decir que Giovanni Fattori, pintor italiano, es considerado el mayor exponente de los *Macchiaioli*.

“**Fattori** nació en Livorno el 6 de septiembre de 1825, y murió en Florencia el 30 de agosto de 1908. Se sabe poco de su vida de joven, salvo el hecho que nació pobre. Se mudó a Florencia en 1846, entró en contacto con el grupo del *Café Michelangiolo* y se hace discípulo de *Giuseppe Bezzuoli*⁶. Pocos ejemplos de sus primeros trabajos se han recolectado, todos ellos esbozos, de lo que se deduce que su trabajo se haya vuelto más fuerte y maduro sólo después de 1851. Sus primeras pinturas en este período fueron principalmente escenas históricas influenciadas por *Bezzuoli* –frecuentemente escenas de la historia del Medioevo o el Renacimiento–. Caso único entre los artistas, toda su pintura notable fue realizada después de sus 40 años de edad. Era muy reconocido por su honestidad y su candor.

⁵ N.E. El término *scapigliatura* -que literalmente podría traducirse por "desmelenamiento"- fue utilizado por primera vez por Cletto Arrighi (seudónimo anagramático de Carlo Righetti) en su novela *La Scapigliatura e il 6 febbraio*, de 1862, en cuya "introducción" define así el concepto:

En todas las grandes y ricas ciudades del mundo civilizado existe una cierta cantidad de individuos de ambos sexos, lo que se diría una cierta raza de gente -entre 20 y 35 años, no más-, casi siempre llenos de ingenio, más avanzados que su siglo, independientes como el águila de los Alpes, prestos para el bien tanto como para el mal, inquietos, preocupados, turbulentos, los cuales, por ciertas contradicciones terribles entre su condición y su estado -vale decir: entre lo que tienen en la cabeza y lo que tienen en los bolsillos- y por su manera excéntrica y desordenada de vivir (...) merecen ser clasificados en una nueva y particular subdivisión de la gran familia civil, como aquellos que forman una casta *sui generis* distinta de todas las otras. Esta casta o clase (...), personificación del atolondramiento y de la locura, depósito del desorden, del espíritu de independencia y de oposición al orden establecido, a esta clase, repito, que tiene en Milán más que en cualquier otra parte una razón y una excusa para existir, yo, con una bella y pura palabra italiana, la he bautizado con precisión: la *Scapigliatura* milanesa.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Scapigliatura>

⁶ N.E. Giuseppe Bezzuoli (1784 - 1855), fue un pintor italiano nacido en Florencia. / Fue profesor de pintura en la Academia de Bellas Artes de Florencia, y en 1844 fue el sucesor de su maestro Pietro Benvenuti. Entre sus alumnos más destacados, que posteriormente alcanzaron notoriedad, se encuentran: Antonio Ciseri, Carlo Ademollo, Giovanni Fattori y Silvestro Lega.

https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bezzuoli

Se integra a las batallas por la unidad de Italia. Su primer trabajo sobre *el resurgimiento*, «*El campo italiano después de la batalla de Magenta*», destaca en este período. A partir del cual el tema militar se vuelve uno de los favoritos de Fattori: batallas, soldados, caballos. El otro tema recurrente es el paisaje, en particular su tierra, la *maremma* toscana.

(Retrato de Diego Martelli por Giovanni Fattori hacia 1868)

Descrito a menudo como realista, en este período se hace miembro de *los Macchiaioli*, una corriente de pintores, que fueron los precursores del impresionismo. Fattori es hoy considerado uno de los miembros más notables de este movimiento artístico, mientras en su tiempo era considerado revolucionario o ridículo, según el punto de vista, en vez de un vanguardista.

Fattori mismo se consideraba un pintor de personas más que de paisajes, aunque estas figuras eran generalmente puestas en paisajes imaginarios que demostraban su dominio del color sobre la influencia de la luz y las sombras.

Sus obras se encuentran, además del *Museo Giovanni Fattori* de Livorno, en la *Galería Nacional de Arte Moderno* de Roma; *Galería cívica de arte moderno y contemporáneo* de Turín, *Pinacoteca de Brera*, Milán; *Galería de Arte Moderno* del Palacio Pitti de Florencia; *Pinacoteca Cívica de Forlì*; en Estados Unidos el *Museum of Fine Arts de Boston*.

En Livorno se la ha dedicado el *Museo Giovanni Fattori*, recientemente trasladado a la *Villa Mimbelli*, que alberga una importante colección de *los Macchiaioli* y de *los Post-macchiaioli*.⁷

⁷ N.E. http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Fattori

“**Silvestro Lega** (Modigliana 8 de diciembre de 1826 - Florencia 21 de septiembre de 1895. Pintor italiano, uno de

los máximos representantes del movimiento de los macchiaioli, junto con Giovanni Fattori.

La carrera artística de Lega está en sintonía con los acontecimientos históricos de su país. Partiendo de una formación académica, a medida que los aires del *Risorgimento* se desarrollaban, la pintura de Lega abandona paulatinamente el retrato

de altos dignatarios, para centrarse en el paisaje, la pintura de cam-

pesinos, los pequeños propietarios, más acordes con los

destinos políticos y económicos que surgían, y con los que el artista comenzaba a mostrarse en sintonía.”⁸

⁸ N.E. https://es.wikipedia.org/wiki/Silvestro_Lega

“**Vincenzo Cabianca** (Verona, 20 de junio de 1827 - Roma, 22 de marzo de 1902). Cabianca empezó su carrera en su ciudad natal, para continuar después en Venecia, ligado a la Academia de esta ciudad.

[Retrato de Vincenzo Cabianca por Boldini]

A pesar del estrecho contacto que mantuvo con Telemaco Signorini y Odoardo Borrani desde el 1853, año en que se trasladó a Florencia, hasta el 1855 pintó sobre todo internos. Sólo en el 1858 adoptó completamente la *poética* de los macchiaioli.

En el 1870 se trasladó a Roma donde

se fue orientando a la pintura de género. Con motivo

del centenario de su nacimiento, se organizó una exposición en 1927. Posteriormente, sólo hubo nuevas exposiciones 80 años después, en

Perugia y Florencia.”⁹ [O sea, siguen un poco olvidados.]

⁹ N.E. http://es.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Cabianca

“Odoardo Borrani, pintor impresionista italiano, nacido en Pisa el 22 de agosto de 1833 y fallecido en Florencia el 14 de septiembre de 1905.

Alumno de la *Accademia di Belle Arti* de Florencia, inicialmente se orientó hacia una pintura basada en temas históricos, con una fuerte influencia del "Quattrocento" florentino.

En el 1853 conoció a Telemaco Signorini en el *Caffè dell'Onore*, con él y con Cabianca, pintando la realidad, se orientó hacia la investigación "macchiaiola", se acercó luego a la poética de Silvestro Lega y a partir del 1876 se fue volviendo cada vez más descriptivo.

Fue uno de los primeros en pintar al *aire libre*, en los alrededores de Florencia, y luego en los Apeninos, en la zona de Pistoia con Sernesi y a Castiglioncello.”¹⁰

¹⁰ N.E. http://es.wikipedia.org/wiki/Odoardo_Borrani

“**Telemaco Signorini**, nacido en Florencia (10 de agosto de 1835) y fallecido en la misma ciudad el 10 de febrero de 1901. Comenzó su carrera artística en la "*scuola Pie di San Giovanni degli Scolopi*", allí conoció a *Diego Martelli* y *Giosuè Carducci*, que se convertiría en poeta. En esa época se despierta su talento literario, que lo llevaría a desarrollar, durante toda su vida, la actividad de crítico teórico de arte y poesía.

En 1852 comienza a aprender pintura,

a instancias de su padre, también pintor que se desempeñaba como "pintor de corte" del *Gran Duque de Toscana*. Frecuenta las clases de dibujo al desnudo. En 1853 comienza su interés por el paisajismo, a partir de 1854 pinta al aire libre con Odoardo Borrani. Frecuenta el "*Café Michelangiolo*". En 1856 viaja a Venecia donde conoce a Abbati.

En 1858 comenzó con sus primeros intentos de utilizar la técnica de manchas. En 1859 es enrolado en el servicio militar, en la *Segunda Guerra de Independencia*. Pasa el verano de 1860 en *La Spezia*, pintando al aire libre.

[Telemaco Signorini: Il ghetto di Firenze, 1882]

En 1861 viaja a París, donde lo impresionan profundamente las obras de [los pintores franceses] *Corot*, *Décamps*, *Daubigny*.

Con *Legu*, *Abbati*, *Borrani* y *Sernesi* forma la *Escuela de Piagentina* en Florencia. Entre 1869 y 1892 viaja frecuentemente por varias capitales europeas, París, en varias oportunidades, Londres, Escocia. A principio de los años 1870 co-

noce a *Degas* [otro pintor y escultor francés], que va a influir profundamente en su obra.”¹¹

¹¹ N.E. http://es.wikipedia.org/wiki/Telemaco_Signorini

“**Giuseppe Abbati**, nació en Nápoles (13 de enero de 1836) y falleció en Florencia (21 de febrero de 1868).

Comenzó su carrera artística bajo la orientación de su padre Vincenzo Abbati. Posteriormente estudia en la *academia de Venecia* con Grigoletti ¹², en ese período entra en contacto con *Signorini* y *Vito d'Ancona*. ¹³

Vuelve a Florencia en 1860, después de haber-

se integrado al *movimiento garibaldino*, en el cual, perdió uno de sus ojos. En Florencia frecuenta el "*Caffé*

Michelangiolo" y practica la pintura al aire libre en la casa de su amigo *Martelli* en *Castiglioncello*, formando parte del grupo de los "*Macchiaioli*".

Muere a consecuencia de la mordedura de un perro rabioso.” ¹⁴

¹² N.E. Girolamo Michelangelo Grigoletti (Pordenone 29 de agosto, 1801 - Venecia, 11 de Febrero, 1870) fue un italiano pintor, activo en un estilo neoclásico estilo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Michelangelo_Grigoletti

¹³ N.E. Vitale D'Ancona, dijo Vito (Pesaro, doce agosto 1825 - Florencia, 9 enero 1,884), fue un pintor italiano. / https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_D%27Ancona

¹⁴ N.E. http://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Abbati

Tranquillo Cremona,¹⁵ 1837, es hermano del matemático Luigi Cremona, representa el pintor más típico de la *Scapigliatura* milanesa, deriva estilísticamente de Giovanni Carnovali, que curiosamente es un pintor más ligado al Renacimiento que otra cosa, del cual toma la pincelada filamentososa, sucia, por decir algo, que tiende más a evocar que a representar y este es un vínculo fuerte y real con el impresionismo, pero también se concentra en la repre-

sentación de la atmósfera psicológica erótica, como se ve en la *L'Edera*. [arriba derecha]

sentación de la atmósfera psicológica erótica, como se ve en la *L'Edera*. [arriba derecha]

En los cuadros de Cremona están totalmente ausentes, los temas principales del romanticismo italiano, el paisaje y la historia, él se concentra en la figura humana que se convierte en la protagonista única de su pintura, pero afectada por la pasión y el erotismo.

¹⁵ N.E. Sobre este pintor puede consultar en: http://en.wikipedia.org/wiki/Tranquillo_Cremona / en http://fr.wikipedia.org/wiki/Tranquillo_Cremona y en http://it.wikipedia.org/wiki/Tranquillo_Cremona

Raffaele Sernesi (n. en Florencia el 29 de diciembre de 1838 - f. en Bolzano el 11 de agosto de 1866).

“Miembro de la formación garibaldina durante la guerra del 1866, fue herido en batalla y hecho prisionero por el ejército austriaco, moría poco después de gangrena. Con Signorini, Borrani y Cabianca, luego a *Pergentina* con Lega,

Sernesi, que había estudiado grabado y luego pintura, pintó principalmente paisajes, alternando sintéticas visiones de las colinas florentinas con vistas de las montañas de los

alrededores de *Pistoia*, *San Marcelo*, donde se había trasladado con Borrani.

En los inicios del grupo de *los macchiaioli*, fue el más delicado, resistiéndose a utilizar

fuertes acentos de color y empeñándose en un difícil compromiso entre la técnica *macchiaiola* y un tonalismo difuso de un alto sentido poético. Vivió un fecundo período en *Castiglioncello* en el grupo de *Martelli*.¹⁶

¹⁶ N.E http://es.wikipedia.org/wiki/Raffaello_Sernesi

Mosè Bianchi¹⁷, 1840, fue un pintor de éxito. Nació y murió en Monza, aunque viajó constantemente a los círculos artísticos importantes de su época. Sus viajes a Venecia y a París lo acercaron en alguna medida a los pintores del setecientos, descuidando sin embargo a pintores como *Delacroix*¹⁸ y otros modernos, aunque su obra siempre fue calificada como muy moderna.

Estudió en la *Accademia di Brera* de Milán; fue alumno de Bertini y discípulo de Tranquillo Cremona. Son muy famosos sus cuadros *el Canale a Pioggia*, que se conserva en la *Galería de Arte Moderna* en Roma, de profundas raíces impresionistas, lo mismo que otras dos obras muy conocidas, como *Tramonto sulla darsena a Porta Ticinese* de la pinacoteca *Ambrosiana* en Milán y la muy famosa *Neve in Città* de la *Colección* de Gaetano Sperati. Fue además un magnífico grabador en aguafuerte. Fue un pintor apasionado, innovador y buscador como muchos de los pintores de las tres últimas décadas del siglo XIX del norte de Italia.

Estudió en la *Accademia di Brera* de Milán; fue alumno de Bertini y discípulo de Tranquillo Cremona. Son muy famosos sus cuadros *el Canale a Pioggia*, que se conserva en la *Galería de Arte Moderna* en Roma, de profundas raíces impresionistas, lo mismo que otras dos obras muy conocidas, como *Tramonto sulla darsena a Porta Ticinese* de la pinacoteca *Ambrosiana* en Milán y la muy famosa *Neve in Città* de la *Colección* de Gaetano Sperati. Fue además un magnífico grabador en aguafuerte. Fue un pintor apasionado, innovador y buscador como muchos de los pintores de las tres últimas décadas del siglo XIX del norte de Italia.

Estudió en la *Accademia di Brera* de Milán; fue alumno de Bertini y discípulo de Tranquillo Cremona. Son muy famosos sus cuadros *el Canale a Pioggia*, que se conserva en la *Galería de Arte Moderna* en Roma, de profundas raíces impresionistas, lo mismo que otras dos obras muy conocidas, como *Tramonto sulla darsena a Porta Ticinese* de la pinacoteca *Ambrosiana* en Milán y la muy famosa *Neve in Città* de la *Colección* de Gaetano Sperati. Fue además un magnífico grabador en aguafuerte. Fue un pintor apasionado, innovador y buscador como muchos de los pintores de las tres últimas décadas del siglo XIX del norte de Italia.

¹⁷ N.E. Puede consultar en: <http://www.bianchistory.it/citta/Monza/Monza.htm> / http://it.wikipedia.org/wiki/Mos%C3%A8_Bianchi / http://www.settemuse.it/arte_bio_B/bianchi_mose.htm#Biografia

¹⁸ N.E. Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, Francia, 26 de abril de 1798 - París, 13 de agosto de 1863) fue un pintor francés. / https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix

Federico Zandomeneghi¹⁹, fue hijo y nieto de escultores nacido en Venecia en 1841, muerto en 1917 a fines de la Gran Guerra. Entró en la *Academia de Venecia* a los quince años, pero volviéndose seguidor apasionado de *Garibaldi*,²⁰ sus creencias y convicciones

políticas lo hicieron desplazarse en 1860 hasta Florencia, en donde entró en contacto con los *Macchiaioli*, entre quienes encontró la amistad y especialmente la de Telémaco Signorini, Giovanni Fattori y Giuseppe Abbati, uniéndose a ellos para pintar paisajes al aire libre, *plain air*, que en aquella época era una actitud innovadora, que permitía a los artistas una vívida y espontánea representación en la pintura de la luz.

En 1874 *Zandomeneghi* viajó a París, donde pasó el resto de su vida. Pronto hizo conocimiento de los impresionistas que recién habían tenido su primera exposición. *Zandomeneghi*,

cuyo estilo era similar al de ellos, participó en las exposiciones de los impresionistas de 1879, 1880, 1881 y 1886. Su cercanía amistosa con *Degas* y *Renoir* influyó mucho en su obra y se notan claras reminiscencias de ambos artistas en ella, aunque era más sentimental que ambos.

Para lograr sobrevivir, como todos ellos, trabajó como ilustrador en revistas de moda. En los años 90 trabajó mucho en pastel. En esa época su reputación creció, pues el gran *Marchand* de los impresionistas, *Durand-Ruel*, mostró su obra en los Estados Unidos y a partir de entonces continuó con un éxito modesto hasta su muerte en 1917.

¹⁹ N.E. Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Zandomeneghi / http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Zandomeneghi /

²⁰ N.E. Giuseppe Garibaldi (Niza, Reino de Piamonte, 4 de julio de 1807 – Caprera, Reino de Italia, 2 de junio de 1882) fue un militar y político italiano. Es uno de los principales líderes y artífices de la Unificación de Italia, junto con el rey de Cerdeña Víctor Manuel II. / https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi

Giovanni Boldini,²¹ 1842 Ferrara, fue muy famoso en su tiempo no sólo por su pintura sino también por su vida, agitada y sentimentalmente complicada. Fue un niño genio. En 1862 ingresó en la *Academia de Bellas Artes*, y luego frecuenta en Florencia el *Café Michelagiolo*, donde entra en contacto con *los macchiaioli*, cuyo estilo absorbe y luego lo integra con impresionismo. Le fascinan los ambientes elegantes y de la alta sociedad a quien retrata aduladoramente y de forma magistral. Luego se instala en Londres, invitado por William Cornwallis-West, a quien había conocido en Florencia. Pero será en París donde desarrollará al máximo su carrera, y en donde adquirió un estilo deslumbrante.

Empieza su relación con la modelo Berthe, [derecha] en 1866 retrata por primera vez a **Giuseppe Verdi**, [abajo] pero no satisfecho con el resultado lo vuelve a pintar al pastel en sólo cinco horas, actualmente es su obra más célebre y su imagen es la inseparable figura histórica del gran músico. Retrato famoso es el de la Marquesa Luisa Casati [izquierda] rica heredera

que reconocía abiertamente su bisexualidad y que se paseaba por Venecia llevando dos guepardos con una correa.

Tras una vida de éxitos y plagada de relaciones sentimentales se casa a los 87 años con la periodista Emilia Cardona, falleciendo dos años después en París, en 1931, a los 89 años de edad.

²¹ N.E. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boldini / <http://www.pintoresfamosos.cl/obras/boldini.htm>

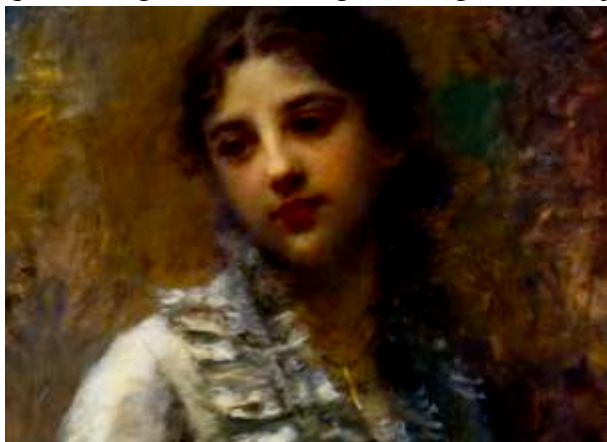
Daniele Ranzoni nació en Intra en el año 1843 y falleció en 1889. “Después de haber estudiado en la *Accademia de Brera* y en la *Albertina* de Turín, se unió a Tranquillo Cremona (que dirigía el grupo de los "Bohemios") para buscar un estilo pictórico nuevo como reacción al Romanticismo.

En 1877-78 realizó un viaje a Londres, donde, sin embargo no obtuvo el éxito deseado. En los últimos años

de su vida se vio afectado por una grave enfermedad que le obligó a abandonar para siempre su trabajo.

Su obra sigue las líneas de la corriente artística del Impresionismo, en concreto se integra en

la llamada "*Escuela de Barbizón*".²²

Particularmente interesado por los efectos de la luz y por una búsqueda formal y material innovadora, realizó sus figuras con una atmósfera de color suave y transparente y con una fluidez casi siempre falta de energía, que alcanza cierta libertad en la pincelada ágil y desenvuelta.”²³

²² N.E. La Escuela de Barbizon de pintura (aprox. 1830–1870) fue el conjunto de pintores franceses reunidos en torno al pueblo de Barbizon, cercano al bosque de Fontainebleau, donde llegaron a establecerse los artistas de este círculo. El hecho de que los pintores de Barbizon dejaran París para refugiarse en un pequeño pueblo ya es una actitud de abierta oposición al sistema vigente, no sólo en el ámbito plástico, sino también en el orden social. / https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Barbizon

[Los tres amigos]

Como hemos podido ver y tal como dije al inicio, Italia es un inmenso y riquísimo museo a cielo abierto, repleto de estupendos y asombrosos tesoros, de bellezas universales que nos hacen amarla de forma apasionada.

Por supuesto, a ello ha contribuido la maravillosa obra de este pequeño grupo integrado por visionarios y quijotes de la pintura (predecesores de los impresionistas) que fueron ignorados por muchísimo tiempo. y cuya obra, lamentablemente, no puede tenerse a la vista porque está en posesión de coleccionistas privados.

San Salvador, 7 de marzo de 2011. / Guatemala, 7 de abril de 2011.

²³ N.E. http://es.wikipedia.org/wiki/Daniele_Ranzoni

NOTAS BIOBIBLIOGRÁFICAS:

CLAUDIA HÉRODIER

Nació en agosto de 1950, en San Salvador, El Salvador. Estudió la carrera de Filosofía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, (más cuatro años completos de Letras). Su tesis versó sobre Lo Ético y lo Estético en Salarrué (1980), a la que se aunó, en 2002, el trabajo monográfico "La Idea de Sujeto en Michel Foucault".

En su juventud fue miembro fundadora de la Juventud Musical Salvadoreña y del conjunto folklórico MAHUCUTAH, que fundara y dirigiera su hermano, el compositor Luis Díaz Hérodier.

En 1972 ganó el segundo lugar en la rama poesía, en el LVII Certamen Centroamericano de los Juegos Florales de Quezaltenango, Guatemala, con su libro Volcán de Mimbre, editado en 1978 por la Dirección General de Publicaciones del Ministerio de Educación de El Salvador, prologado por el Dr. David Escobar Galindo, quien dice:

“Claudia Hérodier tiene un sitio de primera línea: por la riqueza de su mundo interior, por la vitalidad de su mundo existencial, por su completa independencia de ánimo y de criterio”...

En 1982 marchó a Nicaragua, de donde partiría en 1988 rumbo a Guatemala. Ahí cursó algunos años de Artes Plásticas y formó parte del grupo pictórico ARTE NUEVE. Retornó a El Salvador en septiembre de 1994.

En 1996-1997 creó, desarrolló y coordinó para la Fundación María Escalón de Núñez el Primer Certamen Nacional de Poesía Femenina “*Matilde Elena López*”, (el cual fue apoyado por una inusual jornada cultural que duró siete meses) y la celebración del Primer Centenario de Nacimiento del Maestro Edmundo Barbero que igualmente estuvo apoyada por varias actividades culturales.

Fue miembro activo y co-fundadora (1996) del primer grupo literario de mujeres de El Salvador, POESIA Y MÁS, que se caracterizó por haber instaurado en el país lo que dieron en denominar *Espectáculos Poéticos* y *Conferencias-Recitales*.

Aunque la mayoría de su obra permanece inédita, tiene varios libros publicados. Su nombre ha sido incluido en varias antologías.

Entre 2005 y 2008 escribió el libreto de la ópera “El Mozote”, del compositor Luis Díaz Hérodier, estrenada mundialmente en Bogotá, Colombia, en 2008, y representada en El Salvador por Ópera de El Salvador, OPES (2013), teniendo como invitados especiales a la soprano colombiana Beatriz Mora y al tenor norteamericano-salvadoreño Oswaldo Iraheta.

Desde 2001 a la fecha se desempeña como Coordinadora de Publicaciones Periódicas de la Universidad “Dr. Matías Delgado”.

LUIS SALAZAR RETANA

Casado con la arquitecto Sonia Perdomo, con la que tiene tres hijos: Carolina, Rodrigo y Diego, *Luis Salazar Retana* nació el 18 de agosto de 1943.

Estudió arquitectura, artes, sociología y computación, lo que le permitió, hace unos años, ser director de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD), así como ser profesor de Estética, Historia del Arte, Cultura y Pensamiento Nacionales, Historia Analítica de la Arquitectura, Apreciación Artística e Historia de la Cultura en la misma entidad educativa.

En la actualidad, en la misma institución, es Secretario General, Decano de la Facultad de Ciencia y Artes Francisco Gavidia (que comprende las Escuelas de: Artes Aplicadas, Comunicaciones, Arquitectura y Psicología), y es miembro del Consejo Directivo, de la Sala Legal, y también del Consejo Académico.

Por otra parte, en su calidad de Conferencista e Historiador de Arte, Escritor de Narraciones, Comentarista e Historiador del Arte Salvadoreño, Especialista en Arte Renacentista y Barroco y Especialista en Arte Italiano, ha dado innumerables charlas, tanto a nivel nacional como internacional, destacándose el ciclo de conferencias sobre Arte Italiano en la *Assitenza Italiana* de San Salvador, desde el año 2000; el ciclo de conferencias para el *Instituto Italiano de Cultura*, Ciudad de Guatemala; conferencista anual –durante los últimos seis años– en el *Colegio de Altos Estudios Estratégicos de las FFAA de El Salvador*; el curso permanente de arte en el *Museo MARTE*, así como el curso general de arte para capacitación de las Guías de dicho museo.

Creador del programa televisivo *Debate Cultural*, en Canal 10, fue también su conductor durante muchos años.

Actualmente es Miembro de Número de la Academia Salvadoreña de la Lengua, correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española y Presidente de la Societá Dante Alighieri.

Publicaciones:

Colección de pintura contemporánea, El Salvador. Tabacalera de El Salvador, 1^a. ed.1995.

Bosquejos de un mundo perdido: memorias. Editorial Delgado, Universidad Dr. José Matías Delgado, 2014.

Cuentos fantásticos y poéticos. Edic. restringida. Imprenta y Ofset Ricaldone, 2014, El Salvador.

El relojero y otras fantasías,(s.e.) Artes Gráficas Germinal, 2001.

(Libro de narraciones, con portada de Salvador Choussy, e ilustraciones interiores de: Mauricio Mejía, Salvador Choussy, Walterio y Mauricio Linares. Las veintiocho narraciones que integran el corpus, aparecen fechadas entre 1990 y 1995).

Magia y simbolismo en la Pintura Centroamericana.

Publicaciones varias en las revistas Gente, On Board, Tendencias, etc.
Artículos de crítica artística de pintores nacionales y extranjeros.
Artículos monográficos en revistas sobre Salarrué, José Mejía Vides, entre otros.
Breve Guía del Museo Forma.
Comentarios en los libros sobre Roberto Galicia y Negra Álvarez.
Artículo sobre Walter Iraheta en la revista de la Universidad Autónoma de México.
Más de trescientas narraciones publicadas en el "Suplemento" Dominical de El Diario de Hoy.
Más de Doscientas en el Diario El Mundo.
Una novela aún inédita: Los sueños en el espejo.
Artículos de opinión en la prensa Nacional.
Desde hace cuatro años, publica todos los sábados en el Diario de Hoy: *Los relatos de Luis Salazar Retana*.
Ha sido Jurado de eventos nacionales y centroamericanos de pintura, cuento y escultura.
Entre ellos, cinco veces Jurado del Premio Nacional de Cultura.
En 2012 recibió la Condecoración: Commendatore dell'Ordine Della Stella della Solidarietà Italiana, concedida por la República de Italia.
En la actualidad prepara y revisa materiales para nuevas publicaciones.

Este boletín se imprimió
en Talleres Gráficos UCA,
la edición consta de 2200 ejemplares.

boculin@yahoo.es

**boletín cultural
informativo No. 51
año XIV**

*Las obras maestras del arte
tienen a los ricos por esposos,
pero a los pobres por amantes.
Anónimo*