MOTHER'S ARTIST

Lucía Charneco Peña Trabajo de Fin de Grado Curso 2017-2018 Grado en Bellas Artes Universidad de Sevilla

Trabajo Fin de Grado - Grado en Bellas Artes

Curso 2017 - 2018 Universidad de Sevilla

Título: "Mother's artist"

Autora: Lucía Charneco Peña Tutor: Manuel Fernando Mancera Martínez

V°. B° del tutor: firma del profesor tutor

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DE TRABAJO ACADÉMICO TRABAJO DE FIN DE GRADO/TRABAJO FIN DE MÁSTER

Lucía Charneco Peña, con DNI Universidad de Sevilla. ,Estudiante del Grado Bellas Artes de la

DECLARA QUE:

El Trabajo Fin de Grado denominado, "Mother Artist" es de mi exclusiva autoría y ha sido elaborado respetando los derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que constan en las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía.

Por lo tanto, asumo la responsabilidad de sus contenidos y elaboración, sin incurrir en fraude científico o plagio.

Para que así conste, firmo la presente declaración en Sevilla a 7 de Junio 2018

Fdo. Lucía Charneco Peña

AGRADECIMIENTOS

Un trabajo de fin de grado es un proyecto que no sólo es fruto del esfuerzo personal del graduado, sino que necesita de la ayuda de muchas personas, tanto en lo profesional como en lo personal. Con estas líneas quisiera mostrar mi agradecimiento a todas ellas.

A mi tutor Manuel Fernando Mancera Martínez, por estar siempre al pie del cañón, ayudando y apoyando en todo lo necesario.

A mi compañera Triana por ser mi calma en muchos momentos.

A mis amigas, especialmente a Marina, Inés y Ángela por ser lo mejor de esta etapa.

A Ana por ser siempre la positividad en mi vida.

A Diego, por escucharme, animarme y ser siempre mi sostén.

Y a mi familia, por estar siempre conmigo, en las buenas y en las malas, por su apoyo incondicional, sin ellos no hubiese sido posible.

ÍNDICE

DOSSIER ARTISTICO	
Declaración de intenciones	19
Obras	20 a 33
ECTUDIO TEÁDICO	2/ 01
ESTUDIO TEÓRICO	
INTRODUCCIÓN	
OBJETIVOS	
METODOLOGÍA	
ANTECEDENTES	
Académicos	
Históricos y estéticos	43
Orígenes	
Las cortes del gótico	44-45
Renacimieto	
Quattrocento italiano	46-47
La maniera internacional	47-50
Barroco	50-51
Desde el S. XIX a la actualidad	52-53
MOTHER'S ARTIST	56-80
¿Por qué los artistas retratan a sus madres?	
Referentes	
Alberto Durero	
Rembrandt Harmenszoon Van Rijn	
Jean-Auguste Dominique Ingres	
Paul Cézanne	
James Abbott Mcneill Whistler	
Georges Pierre Seurat	
Paul Gauguin	
Vincent Van Gogh	
Egon Schiele	
Pablo Picasso	
Lucian Freud	
David Hockney	
David Hockney	/ 0-0 /
CONCLUSIONES	81
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	83 a 85
BIBLIOGRAFÍA	87 a 91
LIBROS	
ENLACES WEB	

DECLARACIÓN DE INTENCIONES

En este proyecto se propone el estudio del retrato piscológico, tanto personal como familiar, el estudio de lo más profundo, las emociones y formas de comportamiento. Se considera fundamental la interacción sensitiva con el espectador, la creación de lazos de unión entre la experiencia personal y la del modelo.

La concepción de la obra es multidisciplicar, es decir, se ha producido a través de diferentes procedimientos plásticos, como el grabado, la serigrafía, la fotografía, el dibujo, la pintura y los medios digitales.

Esta creación artística en definitiva, es entendida como la búsqueda y el estudio íntimo del comportamiento y las preocupaciones personales plasmadas en lugares donde el personaje obtiene el total protagonismo.

Título: #1 Serie: "El tiempo suspendido"

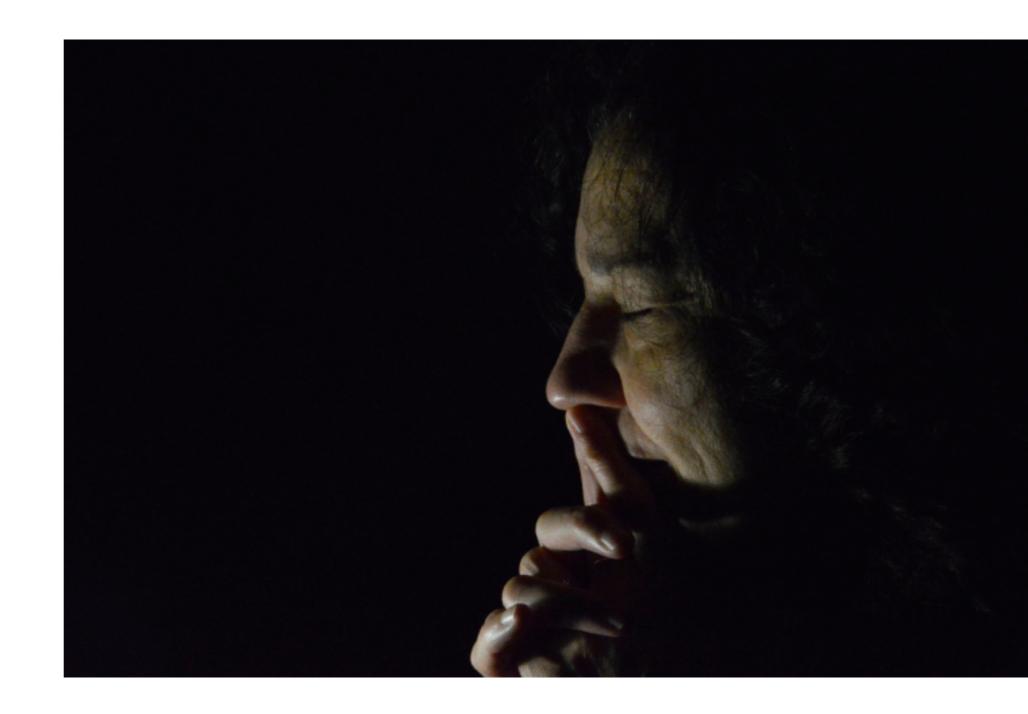
Técnica: Fotografía digital Cámara: Nikon D3200 Medidas: 4000 x 6016 px -Fragmento-Datación: 2015 Asignatura: Fotografía

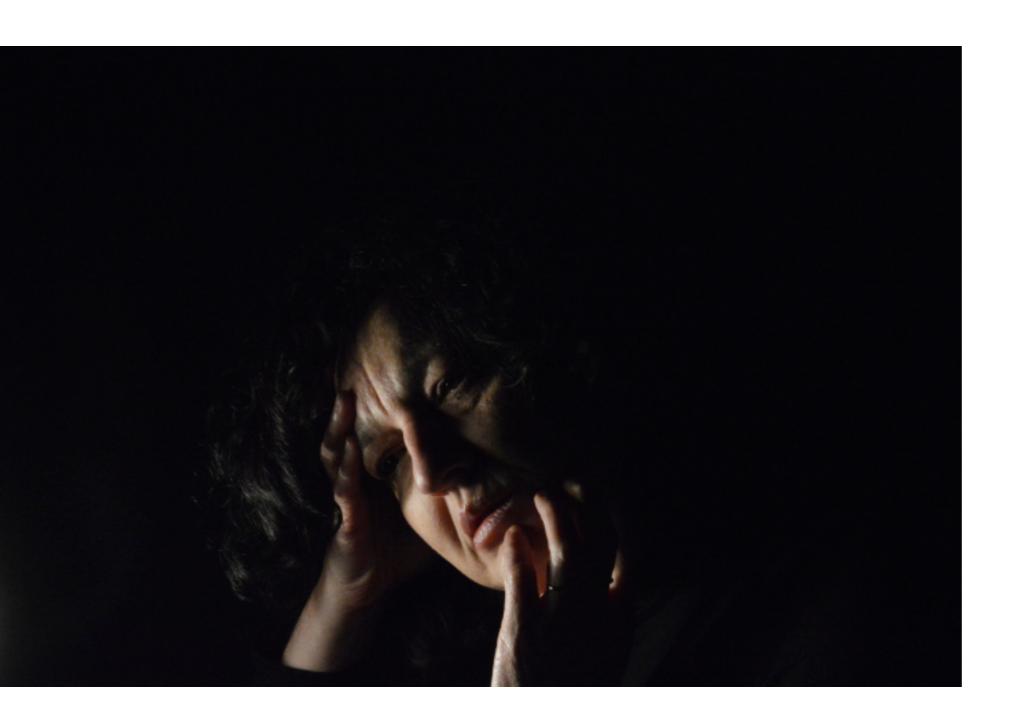
Autora: Lucía Charneco Peña

Título: #2 Serie: "El tiempo suspendido"

Técnica: Fotografía digital Cámara: Nikon D3200 Medidas: 4000 x 6016 px Datación: 2015 Asignatura: Fotografía

Autora: Lucía Charneco Peña

Título: #3 Serie: "El tiempo suspendido"

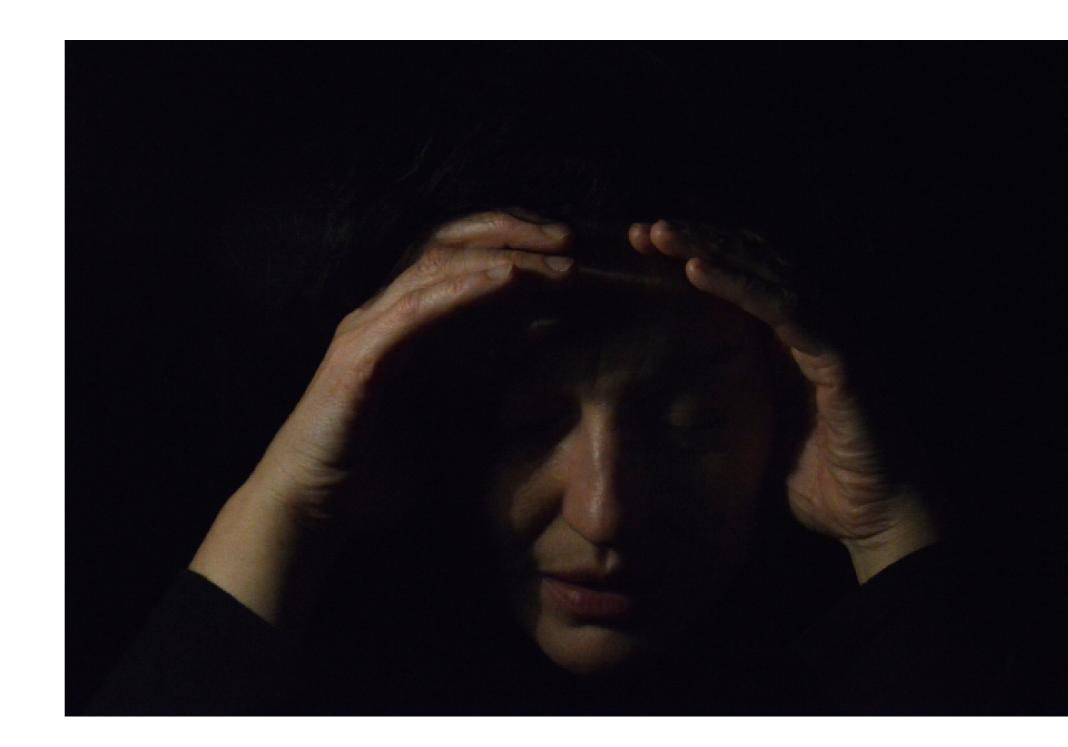
Técnica: Fotografía digital Cámara: Nikon D3200 Medidas: 4000 x 6016 px Datación: 2015 Asignatura: Fotografía

Autora: Lucía Charneco Peña

Título: #4 Serie: "El tiempo suspendido"

Técnica: Fotografía digital Cámara: Nikon D3200 Medidas: 4000 x 6016 px Datación: 2015 Asignatura: Fotografía

Autora: Lucía Charneco Peña

Título: #5 Serie: "El tiempo suspendido"

Técnica: Fotografía digital Cámara: Nikon D3200 Medidas: 4000 x 6016 px -Fragmento-Datación: 2015 Asignatura: Fotografía

Autora: Lucía Charneco Peña

Título: "Oscuridad"

Técnica: Punta seca sobre papel
Tipo de papel: Super Alfa 300gr
Tamaño de la plancha: 40 x 30 cm
Tamaño del papel: 56 x 38 cm
Método de estampación: En hueco
Color: Blanco y negro
Número de matrices: 1
Número de tintas: 1
Edición: 1/3
Ejemplar: Bon à tirer
Datación: 2016
Asignatura: Grabado I

Autora: Lucía Charneco Peña

Título:"Mamá"

Técnica: pastel Soporte: cartulina negra Medidas: 43 x 46 cm Color: Blanco, gris y azul Datación: 2018 Asignatura: Creación abierta en dibujo

Autora: Lucía Charneco Peña

INTRODUCCIÓN

"Mother's artist"es la argumentación teórica de una previa propuesta artística de estilo figurativo, basada en la fotografía, el dibujo y el grabado.

La parte práctica de este proyecto se incia en el segundo año de carrera, en la asignatura de fotografía, en la cual nos ofrecieron por primera vez realizar un proyecto artístico totalmente libre. Y sin tener ningun tipo de antencedente ni experiencia previa, surgió "El tiempo suspendido", una obra estéticamente intuitiva, que poco a poco iría formando lazos temáticos de unión con el trabajo posterior.

Un proyecto que trata de analizar el retrato desde una temática común, el retrato a una madre, todo ello procurando tener una estética similar y reconocible, con una evidente libertad experimental.

En este trabajo Fin de grado se pretende realizar un estudio sobre la evolución del retrato en la historia y como el artista ha terminado representando a su madre en su creación artística. Para ello, se estudiará la biografía, la obra y las razones por las que diez grandes artistas, entre los que se encuentran Durero, Ingres, Cézanne, Van Gogh o Hockney, decidieron en algún momento de su vida retratatar a sus madres.

OBJETIVOS

- Investigar los criterios de la obra gráfica con el fin de fomentar la propia producción artística.
- Despertar en el espectador interés tanto por el procedimiento, como por el desarrollo y parte conceptual de la obra plástica.
- Conseguir alcanzar la coherencia en el discurso artístico.
- Investigar el retrato a lo largo de la Historia del Arte, desde los primeros retratos egipcios, al retrato actual y los procedimientos utilizados para su creación.
- Conocer las diferencias estéticas y matéricas que llegan a manifestarse en la obra según el tipo de retrato.
- Indagar en la influencia que tanto el contexto como la personalidad del artista hace sobre la creación artística, es decir, como la mirada del que retrata interviene sobre el retratado, creando una versión del individuo.
- Comprender las razónes por las que muchos artistas han representado a sus madres en la obra pictórica.

35

METODOLOGÍA

Se trata de un trabajo en el que se combina lo teórico y lo práctico, que tiene como resultado la producción artística tras la búsqueda de antecedentes, referentes e información que nos ofrecen nuevas visiones y formas creativas de trabajar.

Este trabajo se entiende como un proceso experimental, en el que se busca indagar dentro del ámbito del retrato, teniendo como base la búsqueda de novedosos modos de interpretación en el género, a través de temáticas como el retrato filial, familiar e identitario, que consolidarían la parte práctica y plástica del todo.

La investigación teórica nace como resultado de la previa creación gráfica durante el período académico. A partir de esto, se pretende realizar un ejercicio de introspección con el que se procuran conocer las razones por las que la creación ha tomado este determinado camino. Para ello, la primera fase se conforma de la recolección y análisis de los trabajos más interesantes llevados a cabo, que reflejan como se ha dicho antes, claras preferencias por el género del retrato. Siguiendo criterios plásticos, gráficos y conceptuales, se lleva a cabo la recopilación final reflejada en el dossier artístico, mediante fotografías de las obras.

La búsqueda y lectura de libros y artículos relacionados con el tema, ha sido fundamental para constituir la base conceptual de este proyecto, basada en la Historia del retrato y la razón por la cual muchísimos artistas optan por tener como modelo o musa de estas obras a sus madres. La selección de libros, artículos de páginas webs y películas referidas más adelante en la bibliografía son la parte primordial para la consolidación de la base teórica de esta investigación, formada por la lectura y análisis de estos recursos literarios y electrónicos que nos llevan a formar hipótesis y conclusiones fundadas dentro del ámbito desarrollado.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

A lo largo de la carrera, son muchos los cambios que se producen en los intereses del estudiante y su discurso artístico. En este período académico, se han manifestado inquietudes relacionadas de una forma u otra con el estudio del retrato.

Tanto el retrato, como el parentesco y la unión de estos dos conceptos, son temas recurrentes en un gran número de trabajos académicos. Es el tema más trabajado durante este período y es a partir del segundo curso de Bellas Artes, cuando se comienza a tener mayor libertad creativa y cada uno empieza a investigar dentro de sus preferencias, la estética, el concepto y el camino que tomará en su carrera artística.

En este caso, el retrato es la forma de reflejar la búsqueda de la identidad del retratado y la del artista que retrata. Teniendo en cuenta la condición emocional y psicológica del momento.

40

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ESTÉTICOS

A lo largo de la historia, el retrato ha sido uno de los géneros más trabajados por los artistas mediante el uso de técnicas y procedimientos que tenían a su alcance, respondiendo "al deseo de los seres humanos de contemplarse y prevalecer en el tiempo." (Carmona Pérez, 2016)

Desde las esculturas funerarias recubiertas de yeso de Jericó, hasta el surgimiento en el Imperio Romano del retrato en la moneda, la representación del inviduo a través del retrato pasa por diferentes modelos de representación como las cabezas humanas del poblado de Nok (500 a.), las hermosas cabezas en bronce fundido de Ifé, los bustos idealizados del Antiguo Egipto y los idealizados retratos griegos. Sin embargo, en la Edad Media, la persona se sitúa en un segundo plano, para convertirse en un elemento ilustrativo de representaciones religiosas. Es en la época renacentista con los maestros flamencos como Jan Van Eyck, Leonardo da Vinci y la aparición de la pintura de caballete y el óleo como novedad en la técnica pictórica; donde el ser humano vuelve a ser el protagonista de la obra, la imagen parece describirnos la psicología del personaje, como podemos apreciar en *La Gioconda*.

Con el auge de las clases pudientes surge el retrato burgués, siendo Van Dyck, Rubens y Rembrandt sus máximos representantes. En el S. XIX el género avanza exponencialmente, desde el retrato neoclásico de Ingres a las iluminaciones dramáticas de Goya. Le suceden las representaciones objetivas del realismo y las pinceladas espontáneas del impresionismo, características en los retratos de artistas como Van Gogh y Toulouse-Lautrec.

En el Siglo XX, surgen las nuevas vanguardias, el cubismo, el surrealismo y el expresionismo, en los que se manifiesta la deformación de lo real con el objetivo de reflejar el contenido subjetivo del ser humano, concepto principal por encima de la armonía y la estética.

El arte siempre ha sido un acto experimental, en el que el artista ha buscado crear nuevos estímulos a través de nuevas técnicas, materiales y formas de expresión. Sin embargo, actualmente nos encontramos con un arte que se mueve en un terreno mucho mas resbaladizo.

"Nos encontramos ante un arte que pretende desligarse de su función representativa e internarse por los caminos de la interpretación, abandonar la reproducción de la realidad visual para pasar a interpretar y a definir un determinado sentimiento de la propia realidad." (Jiménez Burillo, 2009)

ORÍGENES

Desde los inicios de la humanidad, la representación de la efigie surge como el deseo de prolongar la propia presencia en la tierra, de contrastar la caducidad de la vida con la permanencia de la memoria y la evocación de virtudes y valores. Esto ocurre desde las "momias" de Jericó, en el 5000 a.C., donde los cráneos humanos se revestían de creta y eran adornados con conchas con fin venerador, hasta la conservación de máscaras romanas funerarias junto al altar de los Lares, lugar donde "se reunían las imágenes de los Lares y los Penates, divinidades protectoras de la casa a los que se rendía culto en el hogar." (Izquierdo Peraile y Moreno Conde, 2000)

Figura 1. ANÓNIMO, (5000 a.C.). "Momia" de Jericó. Cráneo revestido con Creta, Medidas variables

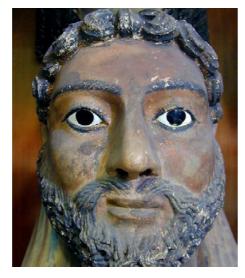

Figura 2. ANÓNIMO, (Siglo III a.C.). Máscaras funerarias romanas. Cera coloreada. Medidas variables.

"Tras ambos periodos, se podría decir que los motores del retrato son, principalmente, la superación de la muerte y el ejercicio de la función imperial. Con la llegada del cristianismo, se proclama la separación de cuerpo y alma, por lo que desaparece el arte funerario tal y como se había conocido hasta entonces, ya que no es necesario mantener el cuerpo en perfecto estado para "la otra vida". (Carmona Pérez, 2016)

LAS CORTES DEL GÓTICO

Como ya sabemos, el retrato siempre ha sido un fiel reflejo de la realidad de cada época y es en la alta Edad Media cuando surge una extraña manera de trabajar el género. Aunque la mayor parte de la producción ha desaparecido, sabemos que en esta época el retrato es un arte reservado para ocasiones y personajes religiosos y de caracter simbólico representados tanto en pequeñas tablillas como en grandes mosaicos que llaman nuestra atención por su novedosa forma de tratar la figura a través de rasgos muy simplificados, causa de la mentalidad con la que el artista de época interpretaba la realidad.

Tras la representación de la vida terrenal a través del fresco pictórico en plena época medieval, el retrato pictórico vuelve a ser protagonista con el declive del Estado. Esto se debe a la necesidad que siente el pueblo de no caer en el olvido, por ello este ámbito artístico vuelve a convertirse en algo fundamental que podemos ver reflejado en las catacumbas, a través de un retrato verídico del difunto, y en la pintura de donantes.

"El donar un objeto de santidad parecía dar derecho al individuo a ser representado en éste para recordar su acto por la fe. Cuando alguien financiaba la decoración de una iglesia, exigía figurar en las representaciones sagradas, convirtiéndose en una condición para su pago. Gracias a las donaciones, el retrato permanece." (Carmona Pérez, 2016)

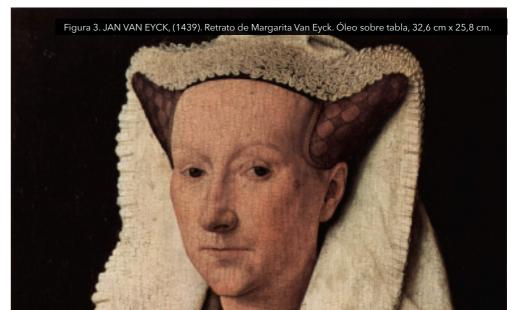
Hasta entonces el artísta había permanecido en el anonimato, es a partir de este momento cuando el autor siente la necesidad de dar un giro radical a sus creaciones, en las que a partir de ahora se inlcuirá de momento como figura secundaria en la composición. Giotto di Bondone es un gran pintor de este período.

Tras una descuidada verosimilitud en la edad media, el ser humano vuelve a ser el centro de interés en el arte. El auge del retrato en la cortes tardogóticas (Aviñón y Dijon) confirma que el aspecto terrenal y la fisonomía del personaje, es digno de ser reproducido de modo autónomo, prescindiendo de la implicación en otros contextos narrativos o religiosos. Surge la voluntad por pintar personajes concretos, insertados en un concepto cada vez mas real y reconocible, llegando a ser una de las innovaciones artísticas mas sustanciales del siglo XV que no sigue el mismo ritmo en toda Europa.

La pintura gótica surge como expresión artística en el 1200. Siguiendo el retrato de esta etapa vinculado a la religión con fines didácticos, y aunque cada vez los personajes evangelistas son representados en un plano más humano, la pintura permanece evocando un caracter místico y cristiano, en la que se observan mayor naturalismo, precedente a la pintura renacentista; y cada vez más detalles narrativos y compositivos como la luminosidad, la frescura, el color y la perspectiva.

Es en el primer tercio de siglo cuando surge la pintura flamenca, con Jan Van Eyck como su principal representante. Gracias a la invención del óleo, su pintura adquiere un caracter minuicioso y refinado, fruto de una estrecha relación con la aristocracia y burguesía de la época, por supuesto presente en la gran mayoría de composiciones, en las que el personaje se separa del fondo, adquiere forma, volumen y protagonismo, girándose hacia el espectador y estableciendo diálogo con éste.

Van Eyck, como fundador del nuevo retrato, trabaja el retrato burgués como portador de nuevos sentimientos y símbolos a través de objetos (cartas, medallas, hojas enrolladas...) portados por los personajes que representan a vírgenes y santos idealizados, y mecenas con mayor naturalismo a través del óleo y grandes veladuras que dan luminosidad a la obra.

RENACIMIENTO

Se trata del movimiento cultural más amplio desarrollado en Occidente, entre los siglos XV y XVI, convirtiéndose en una transición entre la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna.

Es Florencia, el centro artístico del nacimiento de este movimiento en la primera mitad del S.XV con la familia Médici como la más influyente en la tendencia.

En este momento el retrato sigue siendo un problema para la pintura, ya que tanto creadores como mecenas siguen ligados a un retrato muy descriptivo, donde destaca el naturalismo identificado con Dios, el uso de la luz, los fondos dorados y la linealidad nerviosa de los perfiles realizados entre 1450 y 1475, influencia de los que aparecían en las monedas romanas, símbolo de poder y liderazgo.

De igual manera que los cambios progresivos que hubo en la sociedad, desde una sociedad feudal basada en la actividad agraria a una sociedad mercantil, en el arte surgen también pequeñas innovaciones que poco a poco propician junto a la invención de la imprenta por Guntemberg y el desarrollo de la teoría heliocéntrica de Copérnico, cambios sociales, científicos y artísticos complejos y profundos.

"Algunas de estas innovaciones en el ámbito del arte son la aparición del retrato femenino, esta vez con las manos separadas (no rezan), trabajados con luminosidades y cromatismos efectistas, terciopelos, cintas, velos transparentes, carnación, etc." (Battistini, 2000)

Otra de las novedades es la incorporación del retrato frontal con el mecenas Lorenzo el Magnífico (Lorenzo de Médici) al frente. Banquero, poeta y filósofo entre otros oficios, fue un individuo muy importante por crear vínculos entre éstos y el Arte. Son Sandro Botticelli y Domenico Ghirlandaio, los mayores representantes.

QUATTROCENTO ITALIANO

El Quattrocento es uno de los movimientos europeos, con origen en Italia, más importantes del panorama artístico. Es en el siglo XV italiano cuando se da en la pintura un retrato en su mayoría de perfil y con prototipos franco-provenzales imperiales.

Durante un largo período, el gusto por lo gótico sigue prevaleciendo en Italia y no es hasta mediados de siglo, cuando las reglas de la perspectiva y el arte humanístico, que ya había sido aplicado en Florencia, llega al resto del país. Con extraordinarias obras caracterizadas por su destacado cromatismo, el uso del fondo dorado, el verde de malaquita, el rojo de cochinilla, el azul ultramarino, las lacas venecianas y un nuevo pensamiento, el Humanismo, que provoca la valoración del arte clásico griego y romano.

Pero a pesar de los numerosos intentos por el cambio compositivo, en Florencia sigue prevaleciendo el retrato de perfil, aunque sí se introducen novedades como la inclusión de elementos tridimensionales. Sombreros y joyas, que completan el vestuario del personaje heráldico, que aún así se niega a desvincularse del retrato convencional y arcaico.

Figura 4. SANDRO BOTTICELLI, (1483). Retrato de joven. Temple sobre tabla, 157 cm x 112 cm.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos que se encontraron algunos artistas para la experimentación, existen algunas excepciones de obras en las que se representaron retratos de mujeres y hombres ilustres de tres cuartos y frontales, como los que llevaba a cabo Andrea del Castagno, uno de los grandes maestros de la pintura florentina, que destacó por el dibujo vigoroso y la fuerza expresiva de sus figuras.

Los retratos del S. XV favorecen el debate de la historia y el arte, provocando el deseo por superar el arte clásico y sus bases que darán lugar a un nuevo pensamiento, el antropocentrismo, el hombre es considerado el centro del mundo y la mejor creación de Dios, por ello el retrato es la mejor forma de representar la ideología "de moda" jugando un papel simbólico muy importante que propicia la comunicación entre el retratado y el que mira.

Pisanello, es uno de los mayores representantes del retrato de perfil que explora su potencial a través de posibilidades expresivas, formales y simbólicas, tanto en medallas como retratos pictóricos que personifican el poder del personaje. Ésto se consigue, entre otras cosas, a través del retrato de las virtudes y el ocultamiento de los defectos.

Otro de los artistas destacados del Quattrocento italiano, es Antonello Messina, que sobresale por sus retratos de ¾, las novedades compositivas que introduce, el uso del óleo como técnica pictórica tras numerosos estudios de la pintura flamenca perteneciente a la colección real, el fondo dorado y el retablo arquitectónico, etc.

El Quattrocento en definitiva reúne características comunes como el estudio y creación de la pintura devocional y las figuras aisladas, el uso del medio busto detrás de un sutil alfeizar, el fondo neutro, casi siempre oscuro, la influencia de la pintura flamenca, la mirada del retratado hacia el espectador, las reglas humanísticas de la perspectiva y el uso del color y la luz con un sentido atmosférico y sensible gracias al intercambio con importantes centros artísticos como la pintura nórdica y veneciana (Giovanni Bellini y Andre Mantegna).

LA MANIERA INTERNACIONAL

El retrato a la maniera internacional, impuesto en la Europa del S. XVI surge en Florencia en el S. XV como un arte rebelde y trasgresor, que se transforma progresivamente hasta convertirse en un arte de régimen en torno a la mitad del S. XVI, en el que se pretende a través del retrato imponer la imagen del poder absoluto. Dentro de una sociedad en la que se estaban produciendo grandes cambios, como la creación de Estados-naciones, los cuales absorben a los pequeños poderes locales.

En este momento de la Historia, el retrato está dirigido hacia un público selecto que sabe apreciar el registro de las facciones en un segundo plano, que nos aportan modelos idealizados. Tras la pérdida de Rafael, Miguel Ángel y la muerte de Botticelli surge un cambio generacional, donde Andrea del Sarto es el artista que aúna el estilo de los grandes maestros con el inicio de la maniera moderna. Este artista destaca por su capacidad para el dibujo y sus novedades en la manera de trabajar, fruto de varios viajes de estudios que realizó a Roma y Francia, donde conoció a grandes maestros como Rafael y Leonardo da Vinci. Esto propició encargos como los frescos de *la Anunciada*, en los que colabora uno de sus alumnos más brillantes, Jacopo Carucci "Pontormo", quien resultará ser con los años el artista toscano más interesante y el principal representante del manierismo.

Por su dibujo, el estudio de los gestos y expresiones, el color, sus composiciones antinaturales y la expresividad de las figuras.

El asedio de Florencia por las tropas imperiales y la muerte de Andrea del Sarto, provocan una crisis existencial en Pontormo. Lo que produce en el numerosas extravagancias y perturbaciones como la misantropía. Algunas de las obras más importantes realizó fueron los frescos para el ábside de la basílica de San Lorenzo; que no se conservan en la actualidad.

Tras innumerables horas de trabajo, es el retrato el género en el que Pontormo alcanza sus mejores resultados con figuras firmes y fondos oscuros y cerrados. En estos cuadros destaca el uso del color metálico y poco naturalista. Pero lo más importante de los retratos es que la idea, la expresión y el concepto supera a la verosimilitud de la figura con la realidad.

Mientras que en el Renacimiento veneciano interesaba la expresión del alma, en el retrato áulico se elabora un nuevo esquema manierista que perdura como referencia hasta el S.XIX con la reducción de la mímica facial y una postura, actitud y expresión severa, casi petrificada, que hace referencia a las esculturas clásicas.

El Manierismo además de en Florencia y Roma, también arraiga en las regiones italianas septentrionales. Es en el último tercio del siglo XVI cuando se percibe la creciente internacionalización del manierismo.

EL BARROCO

Durante los siglos XVII y XVIII Europa vive un convulso momento político con continuas guerras, tensiones y tragedias, seguidas de una gran crisis económica y social que causará estragos en las potencias tradicionales como Francia y Austria. Y en el arte, por pasar a un plano secundario y permanecer apegados al pasado.

Los siglos XVII y XVIII están repletos de contrastes. Tanto en economía y sociedad, con la creación de los países "avanzados" y los "atrasados", como en el arte donde constantemente surgen novedades extraordinarias.

En el Barroco sigue y aumenta la dinámica de los retratos de la burguesía como símbolo de la posición social. En este siglo como ya se ha dicho, en el que se manifiestan descubrimientos técnicos, por ejemplo, en el grabado surge el procedimiento indirecto con el cobre y el aguafuerte, técnica muy utilizada por artistas como Francisco de Goya, por el interés plástico que aporta a la línea.

En cuanto al retrato pictórico, se generaliza el uso del óleo y el lienzo como soporte, lo que da lugar a obras de grandes dimensiones propias para las dimensiones de la arquitectura religiosa barroca. La escena permanece siendo naturalista y realista, aunque se introducen variaciones como el movimiento, el gusto por lo efectista y el claroscuro, formado por planos de luz y sombra que favorecen el comienzo de la pintura tenebrista de Caravaggio.

"Esta forma de pintar se extiende por toda Europa y es asimilada por las escuelas de estos países. Aparecen nuevos temas como la pintura de grupos de asociados a una corporación, el retrato de personas deformes; se generaliza el retrato de cuerpo entero; el retrato de la vida corriente. Algunos pintores evolucionan y superan los efectos de la luz y la sombra en sus cuadros y marchan a la búsqueda de nuevas formas de retratar que se acercan

a la perspectiva aérea que tiene un desarrollo posterior. En la pintura gusta del naturalismo, el afán de movimiento y el gusto por lo efectista y aparatoso. Al pintor le preocupa el estudio de la expresión, representa la risa plena, la sonrisa, el grito, el temor y el dolor. El dolor en el barroco, representado en las escenas de martirio, tiene el fin de fomentar la devoción." (Benedicto Justos, 2005)

En Europa Van Dyck y Rubens fueron destacados retratistas, con el retrato de corte, burgués y colectivo. En España, Murillo, Zurbarán, Velázquez entre otros se convierten en los máximos exponentes de la escuela española revolucionando los esquemas tradicionales. Goya, por otro parte sobresale por sus grandes dotes retratistas que refleja en su minucioso trabajo con personajes bastante estáticos que manifiestan su interés por lo femenino e infantil en los cuales se acentúa la expresividad y el gesto, influenciado por la escuela inglesa y la pintura neoclásica.

Figura 6. FRANCISCO DE GOYA, (1814 - 1815). Retrato de Fernando VII. Óleo sobre lienzo, 84 cm x 63,5 cm.

Fugura 7. PEDRO PABLO RUBENS, (1618). Retrato de Jean Charles de Cordes. Óleo sobre tabla, 105.4 cm × 76.2 cm.

Figura 8. DIEGO VELÁZQUEZ, (1623). Retrato de hombre. Óleo sobre lienzo, 55,5 cm × 38 cm.

Figura 9. ANTHONY VAN DYCK, (1638). Retrato de Margaret Lemon. Óleo sobre lienzo, 76,5 cm x 63,2 cm.

Los retratos renacentistas o barrocos, hieráticos, de medio cuerpo o entero, fueron muy importantes en su momento y nos transmiten la idea de poder. A partir del s. XIX, el descubrimiento de la fotografía, hacia 1839, provoca que carezca de sentido la representación fidedigna del individuo y el artista tenga mayor libertad creativa al realizar la obra.

DESDE EL S. XIX A LA ACTUALIDAD

El siglo XIX es el siglo de la revolución en todos los niveles de la vida, provocando consecuencias y avances en todos los ámbitos de la ciencia, el transporte o ideales humanos, liderados por la fraternidad, la libertad y el movimiento historicista, el cual rescató los antiguos estilos artísticos, adecuándolos a los propósitos del momento, debido al deseo de explotar la materia prima histórica para adaptarla al presente.

"El siglo XIX no puede ser entendido en toda su dimensión sin tener en consideración el precedente que supuso la llustración y la Revolución francesa. Es bien sabido, que en esa época fue Francia la nación que lideró a la sociedad en determinados aspectos como la defensa de las libertades ciudadanas. También en el campo del arte Francia fue el punto de encuentro de numerosos artistas. Como Chardin, admirable retratista que supo captar las cuestiones de la existencia, como la soledad o la alegría, con su notable reducción de elementos que ayudó a conseguir un estilo austero y sobrio, que dio comienzo al neoclasicismo, una vuelta a la antigüedad clásica que tenía como objetivo la educación moral del pueblo. Componentes que también supo representar el pintor, Jacques-Louis David, quien impone el dibujo sobre el color creando una atmósfera especial que otorga todo el protagonismo a la figura humana." (VV.AA., 2009)

En España la evolución posterior de la pintura de retrato quedó marcada por la figura de Goya, por lo que solo los pintores con un conocimiento y habilidad prodigiosa pudieron aportar algo nuevo al género.

En Francia, Ingres considerado uno de los mayores pintores de historia y retrato, destaca a finales de siglo por la representación en sus obras, con una extraordinaria base dibujística, de los detalles más mundanos de telas, pieles y cabellos, acompañados de un extraordinario trabajo del color y la forma que llega a competir con el realismo fotográfico. Favorecido por su gran longevidad que le posibilitó conocer diferentes movimientos como el Neoclásico, el Romanticismo e incluso el Impresionismo y llegar a ser uno de los primeros artistas en representar a familiares.

En la segunda mitad del XIX surge un nuevo movimiento artístico, el Realismo, como una nueva forma de representar fielmente la realidad del hombre y la naturaleza, desplazando la mirada hacia una actividad cotidiana alejada del arte elitista o místico trabajado durante siglos por los artistas.

Courbet, considerado un artista dentro del movimiento realista, por la elección de

Figura 10. GUSTAVE COUBERT, (1841). El desesperado. Óleo sobre lienzo, 45 cm x 54 cm.

temas cotidianos que representan personajes comunes y corrientes, que presenta sin idealizar ni hacer correcciones del aspecto de la persona, se recalca en una pintura atemporal, donde muestra a personajes con sus virtudes y defectos, sus rasgos psicológicos y actitudes, formando de esa manera un nuevo genero que le caracteriza, el retrato social.

Con Manet y su afán por la introducción de numerosas novedades temáticas y técnicas, y tras una grave crisis del género después de la aparición de la fotografía, surge el Impresionismo como tendencia a contracorriente a finales de siglo, rompiendo con las reglas impuestas por la academia de Bellas Artes francesa y apostando por la pintura al aire libre, la luz natural, el color y el instante. Renoir y Degas fueron los retratistas por excelencia de la época, con una determinada forma de entender e interpretar la realidad, aunque realmente el género se convierte en algo subsidiario dentro de la obra.

Figura 11. PIERRE-AUGUSTE RENOIR, (1877). Jeanne Samary con vestido escotado. Óleo sobre lienzo, 56 cm × 47cm

Toulouse-Lautrec con sus caricaturescos retratos, Van Gogh con sus autorretratos introspectivos y Cézanne son los grandes representantes de la época, que tras la decadencia buscan nuevas formas de reivención a través del color, la forma, la composición y la manera de aplicar la materia.

Con Picasso y la aparición de la abstracción, el género como tal casi desaparece y no es hasta el nacimiento del Pop Art y artistas como Andy Warhol, con sus retratos de celebridades, Francis Bacon o Lucian Freud y los retratos maternos, cuando vuelven a mostrar interés por la figura humana.

El arte del retrato actual, sigue buscando nuevas formas de expresión y reinterpretación. Nos podemos encontrar con gran diversidad temática dentro del género. El retrato social, psicológico... temáticas que se que encuentran presentes en el proyecto.

Dieuhl sentada en el jardín de Forest. Óleo a trementina sobre cartón ,74 x 58 cm.

MOTHER'S ARTIST

¿POR QUÉ LOS ARTISTAS RETRATAN A SUS MADRES?

En el arte antiguo, moderno y contemporáneo, si hay algun género que siempre se ha experimentado y trabajado por la mayoria de artistas en algún momento de su carrera artística, es el retrato. Aunque cada uno tomase su propio camino interpretativo, todos le han dedicado el tiempo y la atención que requiere en sus diferentes vertientes. Nos podemos encontrar con un tipo de retrato social, psicológico...Sin embargo, si hay algún punto común entre casi todos los artistas es que han representado alguna vez a familiares, en la mayoría de ocasiones a sus madres como principales protagonistas de sus obras.

¿Por qué los artistas retratan a sus madres?. Muchos pensarán que por mero sentimiento de apego hacia ellas, pero realmente, este tipo de retrato se produce por razones muy diversas que trataremos en esta investigación biográfica.

Tal vez porque es una modelo que está siempre dispuesta a posar, como resultado del amor filiar; por ser un testimonio fotográfico vital o por convertirse en un personaje ilustrativo de una historia inventada por el artista. Puede ser cualquiera de ellos, pero la realidad es que la gran mayoría de retratos maternales son interpretados en una edad adulta o anciana, con un realismo extraordinario donde se captan las fascinantes líneas de expresión y pliegues que representan el paso del tiempo.

Otro elemento importante en esta tipología de retrato es el ropaje, que en la mayoría de ocasiones ayuda a determinar la fecha aproximada en que se llevó a cabo la obra. También gracias a la vestimenta podemos identificar la clase social a la que pertenecía la persona, aunque no es del todo fiable, ya que hubo artistas que quisieron, mediante la indumentaria, elevar la posición social de la madre. Otros sin embargo, no quisieron mejorar la realidad, sino que la quisieron representar tal y como la habían vivido, haciendo referencia a las duras condiciones, mediante atuendos de trabajo o incluso mediante escenas dinámicas.

"No es posible afirmar con seguridad que el contexto en el cual un creador nace, se desarrolla y forma como persona y artista imponga una marca indeleble en su devenir posterior, pero es indiscutible que resulta imposible explicar sus procesos de creación sin contar con su imbricación en un contexto sociocultural -también político, religioso, económico, familiar-vernáculo, singular, propio e intransferible." (De la Torre, 2013)

A continuación se exponen una selección de los mejores artistas, que en algún momento de su carrera artística decidieron representarlas en su obra.

ALBERTO DURERO (1471-1528)

Considerado uno de los retratistas alemanes más importantes de su época, fue un artista precoz en su vocación y carrera, que afianza gracias a los numerosos viajes que hizo en su juventud. Ya a finales del siglo XV, Durero había tanto dibujado como pintado sus primeros autorretratos.

Durero fue un artista europeo renocido internacionalmente y apoyado por mecenas que supieron reconocer su amplia formación teórica, técnica y pleno dominio de sus facultades, que utilizó para llevar a cabo innumerables obras de arte, en las que se reflejaba su preocupación por la belleza y la representación proporcionada de la realidad. Entre estas obras, se encontraban un gran número de retratos que lo convirtieron en un pintor de fama.

Con esos retratos intentaba conservar el aspecto de la persona en vida, después de la muerte. Y podemos llegar a la conclusión, de que por esa razón, Durero decidió brindar a su madre, una de las personas más importantes en su vida, el protagonismo de uno de sus dibujos más valorados, poco tiempo antes de su muerte. En este retrato desolador se evidencia la dureza de la vida de su madre, las innumerables horas de trabajo y la pérdida de 15 hijos. Técnicamente revela la maestría del artista, la capacidad de captar y reflejar la expresión a través de recursos expresivos como la línea vigorosa y la mancha que a su vez registraba la la fisonomía del rostro de su madre. "El rostro huesudo, casi demacrado, y la musculatura del cuello; los labios prietos, las líneas profundas de los párpados, los ojos fijos y asimétricos." (Heslewood, 2009)

Además de ser de una imagen increiblemente conmovedora y olvidar el canon de belleza que hasta ese momento había tenido muy en cuenta en todo su trabajo, el dibujo iba acompañado de una escritura, que lo convertía en una especie de certificado de defunción.

"Esta es la made de Alberto Durero cuando tenía sesenta y tres años. Y murió en el año 1514, el martes anterior a las Rogativas de la Ascensión, aproximadamente dos horas antes del anochecer."

Figura 13. ALBERTO DURERO, (1514). Retrato de la madre del artista. Carboncillo sobre papel, 42 cm x 30 cm.

REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN (1606-1669)

Nacido en holanda en el seno de una familia modesta, que le brindó una buena educación llevándole a formarse finalmente al lado de grandes pintores como Pieter Lastman y a conocer a su esposa, Saskia van Uylenburch, quien por ser hija de una distinguida familia, le ayudó a propulsar su carrera artística, instalándose en Lleiden finalmente como artista independiente.

Rembrandt, fue un apasionado del retrato colectivo e individual, a través del cual representaba también el paisaje y lo espiritual, influenciado por sus padres, convertidos al calvinismo poco antes de él casarse. En sus retratos, refleja su vida, representando a su hijo, a su esposa, a su amante y a su madre.

Fue artista muy afortunado, apoyado por mecenas privados que no le privaron de libertad creativa, lo que le llevo a experimentar con múltiples técnicas y temas cotidianos que le llevaron a convertirse en un creador brillante en el ámbito de la naturaleza humana y la obersvación psicológica.

En ellos destaca el uso del claroscuro y los fuertes contrastes que otorgan a sus pinturas de dramatismo. El detalle en los personajes y ropajes fue algo característico de su trabajo, llegando a reflejar un rudo realismo.

Para trabajar este naturalismo, tomó a su madre como modelo en diversas ocasiones, donde revela su interés fisionómico y anatómico por examinar los cambios de su rostro a lo largo de su vida, gracias a su capacidad para entender la pintura y manipularla a su favor, para finalmente sugerir la sabiduría que conlleva la vejez.

Figura 14. REMBRANDT VAN RIJN, (1629). Anciana rezando. Óleo sobre cobre, 15,5 cm x 12,2 cm.

JEAN-AUGUSTE DOMINIQUE INGRES (1780-1867)

Ingres, uno de los creadores más reconocidos de la historia del arte, fue un artista que se encontró durante su carrera, en la dificil tarea de controlar sus impulsos creativos frente a las impuestas reglas clásicas del momento.

En 1801, fue muy precozmente premiado por el Prix de Rome, pero las malas críticas, fruto de sus retratos, lo llevaron a instalarse en la Villa Médici, donde recibió numerosos encargos que apostaron por un estilo mitológico e histórico. Fue finalmente la creación de *La gran odalisca*, lo que le valió para obtener la aprobación de una crítica que aceptó una obra desprovista del arcaísmo de sus pinturas anteriores.

Su arte fue despreciado en cuantiosas ocasiones, sin embargo su faceta retratista fue reconocida en vida. El orientalismo que le caracteriza, su fidelidad al dibujo y el estilo propio por encima del academicismo lo convierte en uno de los artistas modernos más conocidos de la pintura neoclásica.

Reflejo de ello es el retrato de *Madame Ingres*. Tras fallecer su padre, su madre le escribió una carta en la que pedía reunirse con él y eso hizo, se trasladó a Roma y es allí donde Ingres realizó este expresivo retrato, donde el artista representa a una madre sentada con los brazos cruzados y media sonrisa que refleja su personalidad franca y transparente. A esto le ayuda, la forma en la que Ingres lleva a cabo el retrato psicológico, centrando toda la atención en el rostro de la mujer en el que pone todo su empeño y descripción expresiva, mientras que el resto del cuerpo queda esbozado mediante hábiles líneas.

Este retrato fue una obra puntual, es decir, la representación de su madre no fue un recurso reiterado en su obra. Se trata de una forma de recordar la imagen de su madre, lo que hoy en día sería una fotografía, en este caso es uno de los más especiales y destacados dibujos de la historia.

Figura 15. JEAN-AUGUSTE DOMINIQUE INGRES, (1814). Madame Ingres. Lápiz sobre papel, 20 cm x 15 cm.

PAUL CÉZANNE (1839-1906)

Considerado actualmente padre de la pintura moderna, puente entre el siglo XIX y las nuevas propuestas del XX. Fue un artista rechazado en su época por sus coetáneos, los impresionistas, lo que provocó que finalmente Cézanne formase su propio estilo gracias a los largos días que pasó pintando al aire libre y haciendo copias en el Louvre, que favorecieron su personal forma de trabajar a través de grandes áreas y planos de color sucesivos que rompen con la tradicional composición de profundidad.

A lo largo de su trabajo rechazó el idealismo, creando formas simples y la abstracción de lo que observaba, generalmente escenas cotidianas en las que utilizaría a su madre, como uno de sus modelos más recurrentes.

Muestra de ello es *Muchacha al piano*, en esta obra el artista representa a su hermana tocando el piano y a su madre cosiendo, dentro de un espacio familiar, la casa que su padre, con el que no tuvo una muy buena relación, compró para pasar las vacaciones de verano. Su madre en todo momento apoyó su vocación creativa, cosa que su padre no hizo, ya que no entendía que su hijo quisiese seguir creando en vez de tener éxito económico. Es quizás por eso, que Cézanne quisiese y valorase tanto a su madre, quien defendió sus preferencias. Muestra de ello, fueron además de este cuadro, los numerosos retratos que le dedicó, donde tanto como protagonista como personaje secundario, estuvo presente en muchas ocasiones.

Su madre fue la única mujer con la que se entendió, ni con su modelo y más tarde esposa fue capaz de entablar una relación sólida, pero a pesar de ello Cézanne no asistió al funeral de su madre, porque consideró su profesión artística era lo primero y estaba seguro de que su madre lo habría apoyado en su decisión. Sin embargo, fue la persona que más lloró la muerte.

Figura 16. PAUL CÉZANNE, (1868-1869). Muchacha al piano. Óleo sobre lienzo, 57 cm x 92 cm.

JAMES ABBOTT MCNEILL WHISTLER (1834-1903)

J. Whistler fue un pintor y artísta gráfico nacido en Lowell, Massachusetts; que pasó su niñez en Rusia, donde destinaron a su padre como ingeniero del ferrocarril de Moscú. Tras una carrera militar frustrada, Whistler se traslada a París donde comenzará a dedicarse a la pintura, alentado por su profesor Charles Gabriel Gleyre, quien también fue apoyo para algunos artistas impresionistas como Claude Monet o James Renoir. Más tarde se traslada a Londres, donde desempeñaría un papel muy importante en el movimiento moderno inglés gracias a una pintura sutil y delicada y su defensa del "arte por el arte". Crea paralelismos con la música, y deja claro que su pintura es pura experimentación técnica para su desarrollo artístico, a través de sus armonías cromáticas y tonales.

Un ejemplo de ello es *Composición en gris y negro nº 1: la madre del artista*, donde como su propio título indica Whistler retrata a su progenitora. Se trata de una de las obras más famosas que realizó y se cree que la pintó por casualidad, ya que la modelo que tenía pensado representar no pudo asistir y el artista pidió a su madre que le posase, primeramente durante varios días de pie y más tarde sentada, para que estuviera más cómoda, debido a sus 67 años. Este cambio también provocó modificaciones en la obra, donde el cuadro y la cortina en un principio estaban más a la derecha y la figura humana más alta. Finalmente la obra conformaría una composición horizontal formada por dos planos, uno principal en el que se encuentra el personaje paralelo al plano, el cual conformaría el plano secundario.

La escena se encuentra ubicada en la casa del Chelsea del artista, donde su madre, pasó sus últimos años de vida. Nos encontramos con una habitación oscura, que representa a través de una compleja pintura con una extraordinaria armonía tonal de negros y grises con pequeñas "notas" en blanco que crean el contraste lumínico.

Es una obra de gran personalidad que refleja tanto las similares identidades entre madre e hijo, a través de una pintura sobria y austera sin abusar de los detalles que provocan una sensación emotiva, de pureza y magnetismo.

"El cuadro de mi madre expuesto en la Royal Academy es una Composición en gris y negro. Eso es lo que es. Para mí, tiene interés como retrato de mi madre, pero ¿qué puede importarle al público la identidad del retratado?" (Whistler, 1980)

Figura 17. JAMES MCNEILL WHISTLER, (1871). Composición en gris y negro nº 1: la madre del artista. Óleo sobre lienzo, 144,3 cm x 162,5 cm.

GEORGES PIERRE SEURAT (1859-1891)

G. Seurat fue un artista nacido en París, en el seno de una familia acomodada que siempre valoró y apoyó su vocación. Marcado por el desarrollo industrial y la fuerte influencia que tuvo en él la teoría del color de Cheuvreul, en la que se afirma que el color no tiene valor en sí, sino que depende de los colores que tengo al lado, llevaron a Seurat a desarrollar una técnica que dejó atónitos a sus coetáneos. El puntillismo, una nueva técnica que se conforma por la yuxtaposición de miles de manchas de color que conforman uno nuevo al fundirse en la retina del espectador.

Quizás por su caracter reflexivo e introvertido, la relación de apego con su madre se vio fortalecida y unque también dibujó a su padre, su madre fue su modelo más representado, por ser su apoyo incondicional y por mostrar un gran interés por su obra y el arte contemporáneo en general.

En Bordado; madre del artista, el artista representa un primer plano de su madre bordando en actitud serena. Como es característico de él, hace un uso particular de los materiales. En este caso utiliza un lápiz conté negro sobre un papel con bastante gramaje que provoca una sensación difusa en los rasgos y formas y un efecto de luz y transparencia, gracias al grano y la presión ejercida por el lápiz.

Seurat considera el dibujo como obra individual, a diferencia de otros artistas contemporáneos, y por eso lo trabaja con delicadeza y dedicación, reflejada en los extraordinarios estudios del claroscuro y la formas configuradas a través de machas sin contorno que provocan sensación de movimiento.

"En la actualidad, todo el mundo reconoce que, a pesar de su corta carrera, Seurat encabezó e impulsó cambios en el enfoque técnico de la pintura, unos cambios que tendrían efectos hasta bien entrado el siglo XX." (Heslewood, 2009)

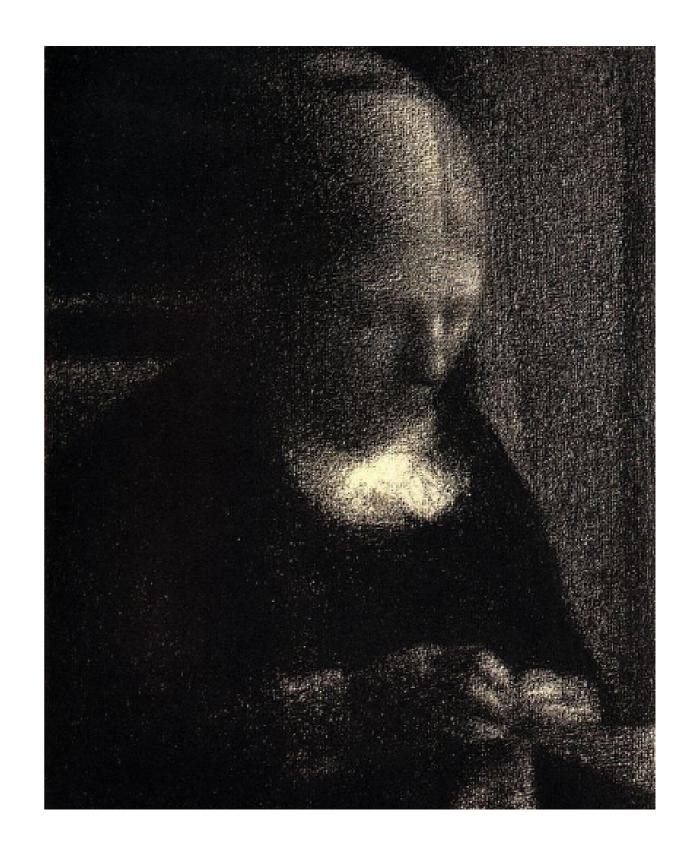

Figura 18. GEORGES PIERRE SEURAT, (1883). Bordado; la madre del artista. Lápiz conté sobre papel, 31,2 cm x 24,1 cm.

PAUL GAUGUIN (1841-1903)

Gauguin nació en París, pero debido al arestro de su padre tuvieron que huir, y aunque murió en el viaje, permaneció con su madre varios años en Lima, desde que tenía un año hasta los siete. Aunque volvieron a Francia, con los años Gauguin, después de haber muerto su madre y no haber podido ir a su funeral, quiso volver a cruzar el Atlántico y vivir en Tahití rodeado de una sociedad primitiva, sin embargo, al llegar se encontró con una sociedad influenciada por la occidental, lo que provocó en él una gran decepción. Tras muchas idas y venidas, decidió volver a Francia, donde no fueron de buen agrado sus creaciones.

P. Gauguin siempre recordó a su madre con ternura, como la mujer luchadora que fue para sobrevivir sin depender de nadie y para criarlo a él. Siempre llevaba consigo una fotografía de su madre, que le sirvió para pintar el retrato durante su estancia en Arlés al lado de Van Gogh. El retrato muestra una figura simplificada, con unos planos de color intensos que recuerdan a la estética peruana. Reflejo de ello, le ensancha la nariz y los labios para recalcar su procedencia hispanoamericana. Aunque no es un retrato realista, el artista refleja a su madre teniendo en cuenta su personalidad, la representó tal y como la recordaba para elaborar una imagen que quiso dejar plasmada para la posteridad, como recuerdo de ella tras su muerte.

Tras esta experiencia en Arlés, Guauguin contacta con Emile Bernard, quien le introducirá al sintetismo. A partir de entonces, elabora una estética cargada de color, sencillez y simbolismo, en sus obras apostará por la grandes áreas sin matizar remarcadas con contorno y la representación de la esencia y el concepto frente a lo superfluo.

Su interés por las formas primitivas que vivió cuando era pequeño, decide trasladarse a las Islas Marquesas, donde encuentra una sociedad indígena y recupera la ilusión y el entusiasmo por la creación pictórica. Finalmente muere a causa del sífilis en 1903.

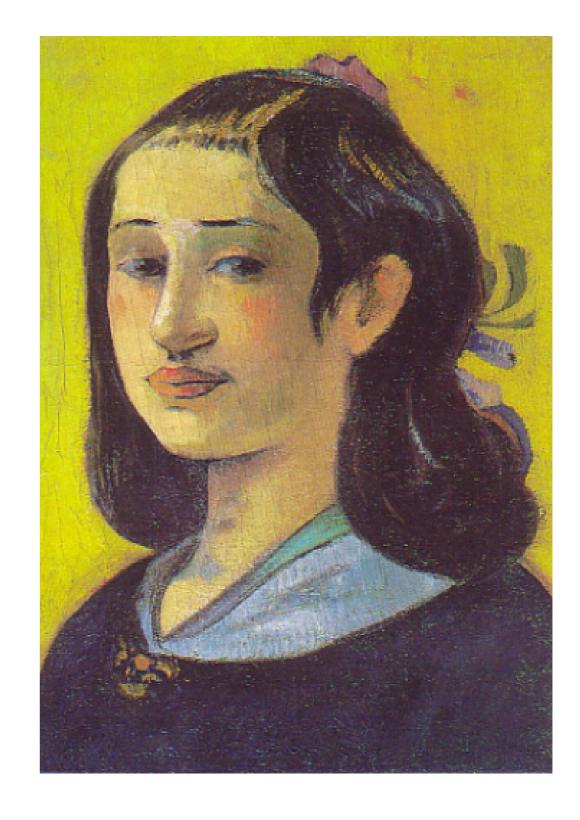

Figura 19. PAUL GAUGUIN, (1888). La madre del artista. Óleo sobre lienzo, 41 $\,$ cm \times 33 cm.

VINCENT VAN GOGH (1853 - 1889)

Artista fundamental del post impresionismo que nunca tuvo reconocimiento en vida. Nació en los Países Bajos, consiguiendo su primer trabajo en una firma de arte internacional en la Haya en 1869, donde comenzó a escribir las famosas *Cartas a Theo*, su hermano. Aunque es considerado un gran escritor, su verdadera vocación fue el arte plástico, del que fue autodidacta, gracias a su hermano, quien le ayudaba financieramente. Tras conocer el movimiento impresionista en el tiempo en el que vivió en París, su estilo cambió por completo a uno más expresivo y compacto, en el que destacaría el uso singular de la pincelada y los colores vivos y luminosos.

Aunque la mayoría de sus obras fueron paisajes, bodegones y autorretratos, podemos encontrarnos entre sus obras más conocidas el retrato que hizo a su madre a partir de una fotografía en blanco y negro que recibió por correo. Anna Cornelia Van Gogh-Carbentus fue una mujer apasionada, respetable y religiosa que aficionó a sus hijos al arte. Era muy buena dibujante y gracias a sus dibujos y las copias que hizo Vincent, propiciaron el comienzo de la carrera artística de su hijo.

Aunque tenía miedo de alejarse demasiado de la realidad, Van Gogh quiso reinterpretar la fotografía de su madre a color, a través de gruesos trazos del pincel y una armonía de verdes en el fondo y los ojos contrastados con el marrón de la ropa. Aunque no soportaba verla sin color, finalmente hizo una pintura una tanto apagada, con un rostro color ceniza, que quizás representase, tal y como el recordaba, la personalidad desvaída de su madre en sus últimos años de vida.

Se trata de una pintura poética cargada de sentimiento, llevada a cabo por la necesidad de tener un recuerdo físico y a color de su madre, quien tanto hizo por él, por su vocación y por sus problemas psicológicos; por los que finalmente murió dos dias después de suicidarse con un disparo en la cabeza.

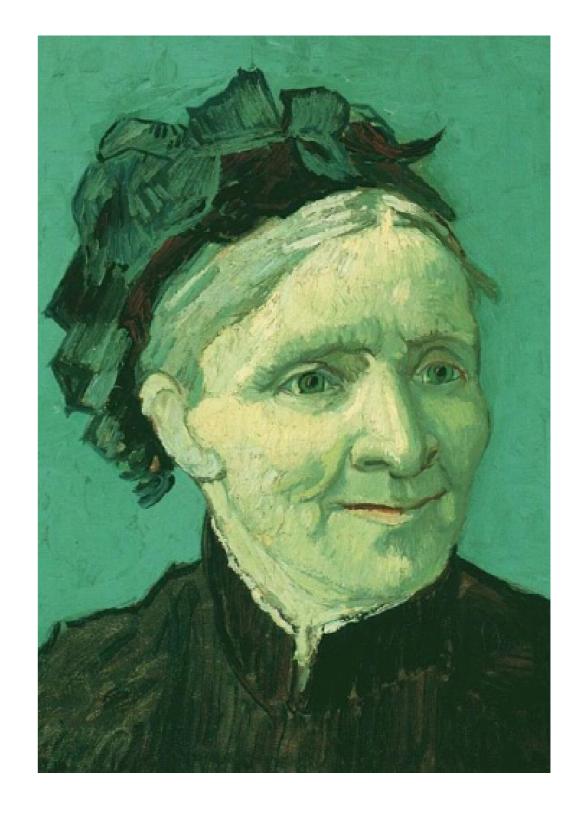

Figura 20. VINCENT VAN GOGH, (1888). Anna Cornelia Van Gogh-Carbentus. Óleo sobre lienzo, 40,5 cm x 32,5 cm.

PABLO RUIZ PICASSO (1881 - 1973)

Nacido en Málaga, es considerado el artista moderno más importante del S. XX. Fue pintor, escultor, ceramista y grabador; dejando huella en cada etapa por la que pasaba, debido a su gran libertad estilística y su paso sin transición por cada estilo.

Pasó su vida entre La Coruña, Barcelona, Madrid y París, ciudad en la que establecería su residencia definitiva, debido a la situación política española del momento. Debido a su relación de amistad con George Braque, surge el conocido cubismo, estilo pictórico basado en la fragmentación del espacio a través de la yuxtaposición de planos de color bastante sobrios.

A lo largo de su vida Picasso produjo un gran número de obras, entre las que encontramos retratos, figuras monumentales, bodegones, temas dramáticos como el bombardeo de Guernica y finalmente reinterpretaciones de famosas obras de arte.

Picasso afirma que todos los hombres que aparecen en sus obras son la imagen de su padre. Sin embargo, no pasa lo mismo con las mujeres. A las cuales trata y representa según la importancia o la relación personal que tuvo con ellas durante su vida.

María Picasso López, la madre del artista fue una mujer bajita y morena, extrovertida y tolerante, y sobre todo, amante de la lectura, el arte y el teatro. Fue la mujer que lo apoyó y que quizás lo atendió excesivamente, provocando en él su excesiva confianza. Aunque la retrató en varias ocasiones, el último retrato que hizo fue en 1923, en Antibes, a donde su madre viajó para conocer a su nieto.

En el retrato Picasso aplica el óleo con capas de veladura, que llega a parecer acuarela. La figura de la madre, que se encuentra sentada y con un semblante serio y determinante, es tratada y dibujada con delicadas líneas que delimitan el rostro, el cabello blanquecino y el oscuro rompaje, símbolo de luto por la muerte de su marido y su hija María. Los retratos a su madre siempre estuvieron trabajados desde una total sutileza y distinción, que manifiestan el amor que éste le profesó en su día.

Figura 21. PABLO RUIZ PICASSO, (1888). La madre del artista. Óleo sobre lienzo, 73 $\,$ cm \times 60 cm.

EGON SCHIELE (1890 - 1918)

Egon Schiele, fue el más importante de los artistas figurativos del expresionismo austriaco. Su obra numerosa, a pesar de su muerte temprana, se basa en el estudio del cuerpo humando a través de desnudos y retratos sexuales y descarnados. Influenciado por el erotismo armónico de Klimt.

Su obsesión creativa fue rechazada por la sociedad de la época e incluso fue maltratado y encarcelado, ya que pensaban que había abusado sexualmente de niñas a las que habia raptado para pintar desnudas. Pero, "Schiele no abusó nunca de nadie, solo retrató a personas que sufrían abusos. La censura contra Egon Schiele es ridícula e injusta". (Leopold, 2001)

No fue fácil para él, ser quien era en el S. XX, pero incluso hoy en día su obra sigue estando censurada en ciudades como Londres o Berlín, donde se piensa que su trabajo es pornográfico.

Sin embargo a pesar de esto, Schiele se ha convertido en una de las figuras más valoradas del arte contemporáneo, gracias a sus cuerpos desnudos retorcidos y por cambiar las reglas establecidas del género del retrato.

Uno de esos retratos que más se conocen, es el que hizo de su madre mientras dormía. Marie Schiele, fue una joven mujer que se casó con el padre del artista a los 17 años, huyendo despavorida de la noche de bodas.

Este retrato es una obra en la que experimenta a través de la acuarela y hace un estudio del cuerpo y la psicología de su madre, la mujer que le trajo al mundo y que propició tal y como el decía la vitalidad eterna: "Seré el fruto que dejará tras de sí la vitalidad eterna, incluso después de su decadencia. Qué gran alegría debe haber sido, por tanto, haberme traido a la vida".

"La imagen se presenta en vertical, negando así la horizontalidad del sueño. Dicha posición, junto con las formas, confiere a la figura un aspecto puramente decorativo." (Heslewood, 2009)

Se trata de una pintura experimental, que destaca por ser una de las pocas representaciones de la figura humana vestidas que hace durante su corta vida. Probablemente por el respeto que tenía hacia su madre.

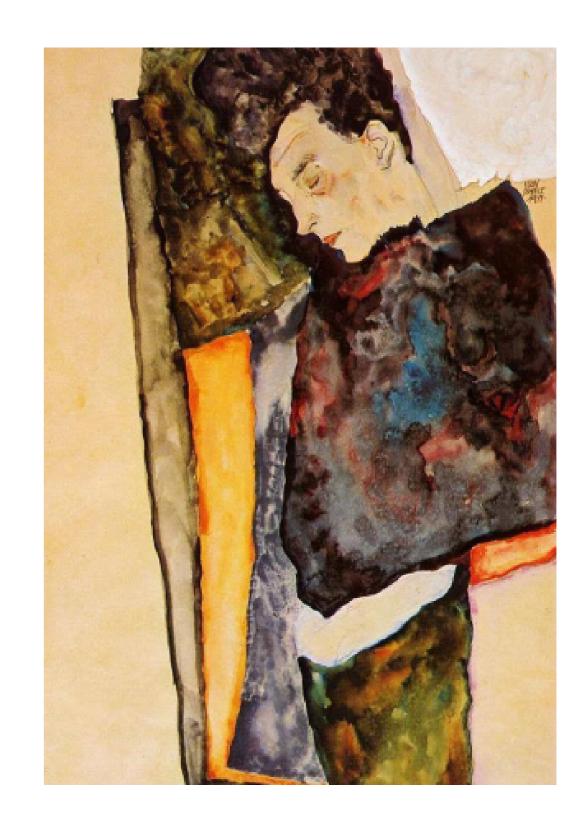

Figura 22. EGON SCHIELE, (1911). La madre del artista durmiendo. Lápiz y acuarela sobre papel con imprimación blanca, 45 cm x 31,6 cm.

LUCIAN FREUD (1922 - 2011)

Lucia Freud fue nieto del psicoanalista Sigmund Freud. Pintor y grabador alemán, considerado uno de los artistas figurativos británicos más importantes del arte contemporáneo y la segunda mitad del siglo XX.

"En su juventud se inició en el surrealismo, pero tras la segunda guerra mundial se convirtió en uno de los principales representantes de la pintura figurativa inglesa. Perteneciente a la llamada "Escuela de Londres". Especializado en retratos, éstos suelen excluir la expresión de sentimientos y los personajes representados aparecen bajo una fuerte luz, y con una carnalidad muy perceptible en el caso de los desnudos." (Mila, 2016)

Se centra en la representación de las personas que se encuentran presentes en su vida cotidiana. Fue una persona solitaria y por eso comenzó a pintar a su madre tras enviudar, ya que como decía, comenzó a perder el interés por él y sumirse en una depresión que fue envejeciéndola rápidamente. A Freud le interesa la expresividad, la intensidad piscologica y la mella del paso del tiempo, rasgos visibles en su madre. Por ello, la representó en innumerables dibujos a carboncillo y pinturas al óleo que mostraban el primer plano de una anciana afligida y una mirada perdida y llorosa.

En otras ocasiones, introduce a su madre como uno de los personaje de sus escenas de interior. Ejemplo de ello es *Interior grande: Londres W9* En esta pintura en la que también aparece su novia. Aparecen en un espacio pequeño que propicia una obligada cercanía física entre ellas y la creación de una deformada perspectiva.

En sus obras predomina el empaste de la pintura y el uso de colores neutros, que provocan la focalización de la atención en lo que se cuenta y en sus personajes.

Figura 23. LUCIAN FREUD, (1973). Interior grande: Londres W 9. Óleo sobre lienzo, 91,5 cm x 91,5 cm.

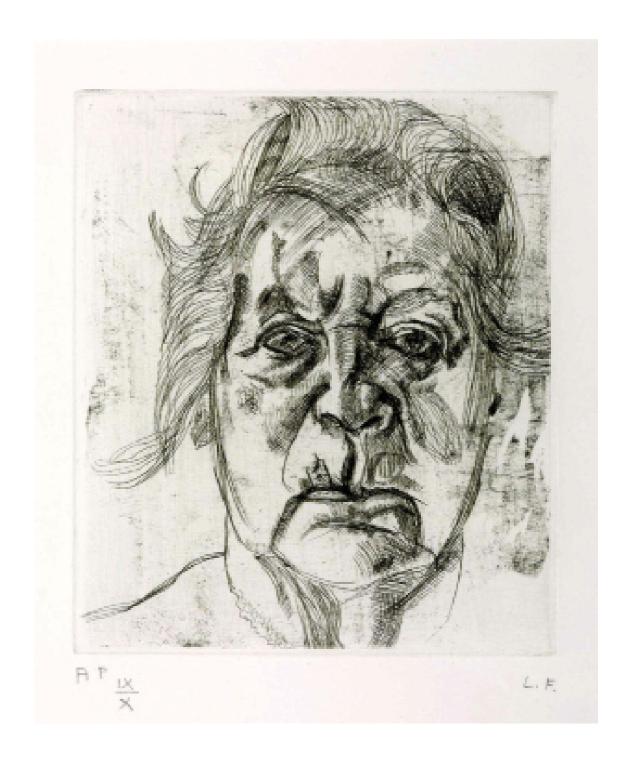

Figura 24. LUCIAN FREUD, (1982). Madre del artista. Tinta sobre papel, 17,8 cm x 15,2 cm.

DAVID HOCKNEY (1937)

Es un artista nacido en Bradford, al que le llegó la fama cuando todavía era estudiante, después de que una de sus obras se incluyera en *Young Contemporaries*, la muestra expositiva que marcó el nacimiento del pop art como movimiento artístico en Gran Bretaña.

Su larga carrera se ha desarrollado entre Inglaterra y EE.UU., donde se afincó en los años sesenta. Aunque también ha pintado otros temas, finalmente ha recurrido al género del retrato intimista como base de su creación artística. Donde ha representado a personas cercanas, comos sus amigos o su madre, ya que piensa que cuanto más conozcas a la persona, mejor resultado e interés tendrá la obra. A través del rostro nos adentramos en el interior de las peronas.

David Hockney siempre ha sido una persona muy curiosa, ha querido experimentar estilos, técnicas y todas las posibilidades que se le presentasen, por eso podemos encontrarnos en su obra, desde paisajes urbanos a escenas familiares, y obras de arte llevadas a cabo a pastel, óleo, acrílico e incluso collage fotográfico.

En una etapa en la que el artista representó a personas muy cercanas a él mediante la fragmentación, influído por el cubismo, nos encontramos con trabajos como *Mi madre, Bolton Abbey, Yorkshire, nov. 1982.*, donde con una gran número de fotografías de la misma situación, Hockney distorsiona la escena en la que el artista toma fotografías de su madre meditativa, poco antes de morir, en un entorno gris y lluvioso.

"Laura Hockney, que llegó casi a los 100 años, fue una de las modelos favoritas de su hijo, quien realizó numerosos dibujos de ella, desde primeros planos frontales perfectamente estudiados, hasta un boceto apresurado de camino al funeral de su marido." (Heslewood, 2009)

David Hockney utilizó a su madre como modelo tan frecuente, por ser la persona más cercana a él y ser la mujer que siempre estaba dispuesta a posarle para favorecer su desarrollo y experimentación artística. Además de reflejar el amor profesado por ella, también quiso estudiar su rostro, sus ragos y su evolución física y psicológica a lo largo de los años, la cual refleja la caducidad y fugacidad de la vida.

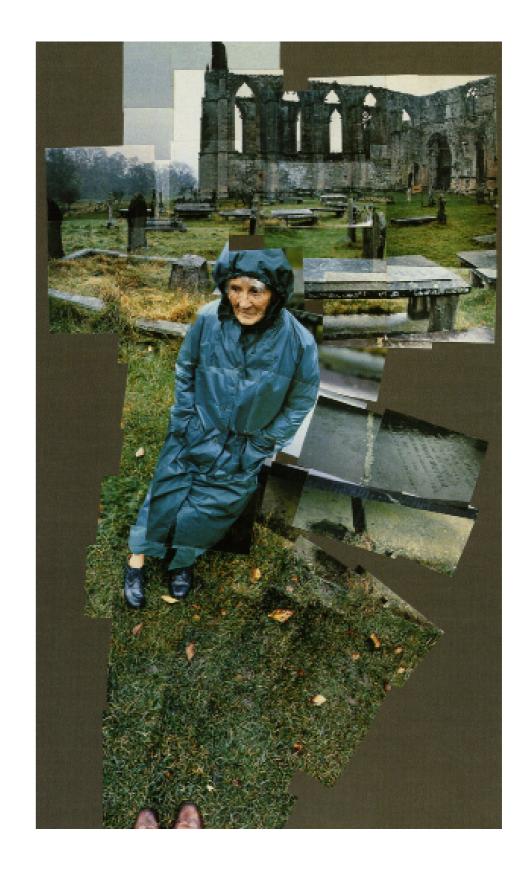

Figura 24. DAVID HOCKNEY, (1982). Mi madre, Bolton Abbey, Yorkshire, nov. 1982. Collage fotográfico, Edición 20, 120,7 cm x 69,6 cm.

CONCLUSIONES

La realización de "Mother's artist" ha supuesto un cambio en el conocimiento que se tenía del género del retrato. A través de la adquisición del estudio e investigación sobre la larga historia del género y su éstetica, y el estudio de la biografía de diversos artistas repartidos en el tiempo, que de una forma u otra han representado a sus madres en su obra, ha posibilitado el desarrollo y evolución de la cultura previa que se tenía sobre la temática estudiada en este proyecto.

Como consecuencia del conocimiento adquirido tras esta investigación, se ha alcanzado el equilibrio entre la reflexión teórica y la obra plástica de la que nace. A través de esa obra se ha conseguido la coherencia conceptual que posibilitará el posterior afianzamiento del propio discurso artístico.

Se llega a la conclusión de que no hay solo una razón común que lleve a todos los artistas a representar a sus madres, si no que podemos encontrarnos con diversos motivos, como pueden ser el económico, el experimental o el estudio anatómico, incluso el amor filial no llega a ser una influencia determinante en la representación de muchos autores que defienden el "arte por el arte", a diferencia de lo que se cree popularmente. La sociedad, economía y política de la época son definitivamente los principales determinantes de la libertad expresiva, tanto temática, como matérica y procedimental. Lo que no exime a la obra de arte de la mirada sensitiva del artista, condicionado por la situación sentimental del momento y su experiencia personal.

Sin embargo, aunque para el artista no sea necesaria una razón emocional o moral para la representación de una madre, el historiador o espectador siempre intentará indagar en la biografía y psicología del artista, ya que se piensa que el retrato a una madre provoca inevitablemente nuevas formas de interpretación y un tratamiento exclusivo de la imagen que se crea.

La representación de las madres va cambiando con el trascurso de la historia y estilos, en un principio se utilizan métodos de representación del natural, debido a la ausencia de la fotografía, por lo que si la madre había muerto, para el artista era casi imposible representarla, ya que no se concebía la idea de la interpretación y la inverosimilitud. Sin embargo, con el paso de las décadas, al artista ya no le hace falta el posado, el recurso fotográfico y la interpretación figurativa abren camino a una nueva creación y diversidad de posibilidades creativas. Siendo en definitiva el retrato de una madre, ya sea puntual o reiterado, el mayor reflejo de la retratada pero tambien el reflejo más personal e ideológico del artista.

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figura 1. ANÓNIMO. (5000 a.C). "Momia" de Jericó. Cráneo revestido con Creta, Medidas variables. Disponible en: http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/revelado-interior-del-enigmatico-craneo-jerico_11026 [Consulta: 8 de Abril de 2018]

Figura 2. ANÓNIMO. (Siglo III a.C). Máscaras funerarias romanas. Cera coloreada, Medidas variables. Disponible en: https://www.vaporustedes.info/la-escultura-romana-el-retra-to-y-los-monumentos-conmemorativos/ [Consulta: 8 de Abril de 2018]

Figura 3. VAN EYCK, J. (1439). Retrato de Margarita Van Eyck. Óleo sobre tabla, 32,6 cm x 25,8 cm. Disponible en: https://www.artelista.com/1237-jan-van-eyck-2959-.html [Consulta: 10 de Abril de 2018]

Figura 4. BOTTICELLI, S. (1483). Retrato de joven. Temple sobre tabla, 112 cm × 157 cm. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_joven_(Botticelli,_Londres) [Consulta: 10 de Abril de 2018]

Figura 5. CARUCCI, J. (1532-1533). Retrato de un dama con perro. Óleo sobre tabla, 89,7 cm x 70,5 cm Disponible en: https://sientolueg.blogspot.com.es/2014/11/interpelaciones-sobre-la-dama-con.html [Consulta: 12 de Abril de 2018]

Figura 6. DE GOYA, F. (1814 - 1815). Retrato de Fernando VII. Óleo sobre lienzo, 84 cm x 63,5 cm. Disponible en: https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/goya-francisco/retrato-fernando-vii

[Consulta: 10 de Abril de 2018]

Fugura 7. RUBENS, P.P. (1618). Retrato de Jean Charles de Cordes. Óleo sobre tabla, 105.4 cm × 76.2 cm. Disponible en: http://arte-paisaje.blogspot.com.es/2013/05/retrato-de-jean-charles-de-cordes-pedro.html

[Consulta: 11 de Abril de 2018]

Figura 8. VELÁZQUEZ, D. (1623). Retrato de hombre. Óleo sobre lienzo, 55,5 cm × 38 cm. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_hombre_(Velázquez) [Consulta: 10 de Abril de 2018]

Figura 9. VAN DYCK, A. (1638). Retrato de Margaret Lemon. Óleo sobre lienzo, 76,5 cm x 63,2 cm. Disponible en: https://www.20minutos.es/fotos/cultura/van-dyck-estrella-del-re-trato-11998/5/

[Consulta: 12 de Abril de 2018]

Figura 10. COUBERT, G. (1841). El desesperado. Óleo sobre lienzo, 45 cm x 54 cm. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/El_desesperado [Consulta: 12 de Abril de 2018]

Figura 11. AUGUSTE RENOIR, P. (1877). Jeanne Samary con vestido escotado. Óleo sobre lienzo, 56 cm × 47cm. Disponible en: https://eldebatedehoy.es/cultura/renoir-thyssen-in-mortal-rosa/

[Consulta: 12 de Abril de 2018]

Figura 12. DE TOULOUSE-LAUTREC, H. (1891). Justine Dieuhl sentada en el jardín de Forest. Óleo a trementina sobre cartón ,74 x 58 cm. Disponible en: http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/pintura.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=109525
[Consulta: 11 de Abril de 2018]

Figura 13. DURERO, D. (1514). Retrato de la madre del artista. Carboncillo sbre papel, 42 cm x 30 cm. Disponible en: https://www.pinterest.es/pin/333688653631264864/?lp=true [Consulta: 12 de Mayo de 2018]

Figura 14. VAN RIJN, R. (1629). Anciana rezando. Óleo sobre cobre, 15,5 cm x 12,2 cm. Disponible en: http://latorredemontaigne.com/project/el-espejo-de-rembrandt/ [Consulta: 12 de Mayo de 2018]

Figura 15. DOMINIQUE INGRES, J-A. (1814). Madame Ingres. Lápiz sobre papel, 20 cm x 15 cm. Disponible en: https://www.magnoliabox.com/products/madame-ingres-me-re-xir242743

[Consulta: 12de Mayo de 2018]

Figura 16. CÉZANNE, P. (1868-1869). Muchacha al piano. Óleo sobre lienzo, 57 cm x 92 cm. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Muchacha_al_piano [Consulta: 13 de Mayo de 2018]

Figura 17. MCNEILL WHISTLER, J. (1871). Composición en gris y negro nº 1: la madre del artista. Óleo sobre lienzo, 144,3 cm x 162,5 cm. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_la_madre_del_artista [Consulta: 13 de Mayo de 2018]

Figura 18. PIERRE SEURAT, G. (1883). Bordado; la madre del artista. Lápiz conté sobre papel, 31,2 cm x 24,1 cm. Disponible en: http://es.wahooart.com/@@/8EWH8E-Georges-Pierre-Seurat-la-madre-del-artista [Consulta: 13 de Mayo de 2018]

82

Figura 19. GAUGUIN, P. (1888). La madre del artista. Óleo sobre lienzo, 41 cm × 33 cm. Disponible en: http://autourduperetanguy.blogspirit.com/archive/2009/03/21/paul-gauguin-un-loup-sauvage-sans-collier-de-la-rue-notre-da.html [Consulta: 13 de Mayo de 2018]

Figura 20. VAN GOGH, V. (1888). Anna Cornelia Van Gogh-Carbentus. Óleo sobre lienzo, 40,5 cm x 32,5 cm. Año 1888. Disponible en: http://www.harteconhache.com/2014/05/madres-de-artistas.html

[Consulta: 14 de Mayo de 2018]

Figura 21.RUIZ PICASSO, P. (1888). La madre del artista. Óleo sobre lienzo, 73 cm × 60 cm. Disponible en: http://autourduperetanguy.blogspirit.com/archive/2009/03/21/paul-gau-guin-un-loup-sauvage-sans-collier-de-la-rue-notre-da.html [Consulta: 15 de Mayo de 2018]

Figura 22. SCHIELE, E. (1911). La madre del artista durmiendo. Lápiz y acuarela sobre papel con imprimación blanca, 45 cm x 31,6 cm. Disponible en: https://ar.pinterest.com/pin/356347389238197706/ [Consulta: 15 de Mayo de 2018]

Figura 23. FREUD, L. (1973). Interior grande: Londres W 9. Óleo sobre lienzo, 91,5 cm x 91,5 cm. Disponible en: https://blogs.wsj.com/speakeasy/2013/10/22/the-secret-life-of-lucian-freud/

[Consulta: 16 de Mayo de 2018]

Figura 24. FREUD, L. (1982). Madre del artista. Tinta sobre papel, 17,8 cm x 15,2 cm. Disponible en: http://www.tate.org.uk/art/artworks/freud-the-painters-mother-p07783 [Consulta: 16 de Mayo de 2018]

Figura 25. HOCKNEY, D. (1982). Mi madre, Bolton Abbey, Yorkshire, nov. 1982. Collage fotográfico, Edición 20, 120,7 cm x 69,6 cm. Disponible en: https://www.pinterest.com.mx/pin/117164027787678873/

83

[Consulta: 16 de Mayo de 2018]

LIBROS

- -Arce Arroyo, N. (2009). Mirar y ser visto. Madrid, TF.
- Battistini, M. (2000). EL RETRATO. Obras maestras entre la historia y la eternidad. Milán, Electa.
- Bouhours, J. M. (2011). RETRATOS. Obras maestras. Centre Pompidou. París, TF.
- Cleaver, P. (2014). Lo que no te enseñaron en la escuela del diseño. Londres, Promopress.
- Francastel, P y G. (1978). El retrato. Madrid, Cátedra.
- Heslewood, J. (2009). 40 grandes artistas retratan a sus madres. Londres, Blume.
- Martínez-Arteto, R. (2004). EL RETRATO Del sujeto en el retrato. Madrid, Montesinos.
- Sylvester, D. (1975). Entrevista con Francis Bacon. Londres, Debolsillo.

ENLACES WEB

- ARTE HISTORIA (2008): *El retrato en los Siglos XIX y XX*, [Vídeo online]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aEKdwPmBbJE [Consulta: 24 de marzo de 2018]
- Benedicto Justos, A. M. (2005): *El retrato en la pintura barroca. Escuelas y retratistas más importantes,* Trabajo fin de grado, Universidad de la Laguna, Tenerife. Disponible en:http://caumas.org/wp-contentuploads/2015/04/Historia-Arte-Retrato-en-el-Barroco.pdf
 [Consulta: 24 de marzo de 2018]
- Carmona Pérez, J.J. (2016): *Focus on me*, Trabajo fin de grado, Universidad de Bellas Artes, Sevilla. Disponible en: http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C___Rb2758437__Sfocus%20on%20me__Orightresult__U__X7?lang=spi&suite=cobalt [Consulta: 17 de abril de 2018]
- -Centre for Academic Writing (2006):The List of References Illustrated. Disponible en: http://home.ched.coventry.ac.uk/caw/harvard/index.htm [Consulta: 20 de julio de 2006]
- Cerrillo Rubio, Lourdes. (2014): *El arte del retrato: Dimensión pedagógica y cultu-ral,* Trabajo fin de grado, Escuela de educación de Soria, Valladolid. Disponible en: http://biblioteca.ucm.es/cps/recursos-para-tfg-tfm-citas-y-referencias-bibliograficas [Consulta: 17 de marzo de 2018]
- Checa Cremades, F. (n.d.): Museo del Prado. Disponible en: https://www.museo-delprado.es/aprende/enciclopedia/voz/durero-alberto/b2921ab6-0c44-4331-848b-25252ba740fe
 [Consulta: 4 de abril de 2018]
- Fdez-Villaverde, M (2018): "Madres de artistas". *Harte con Hache,* (n.d.). Disponible en: http://www.harteconhache.com/2014/05/madres-de-artistas.html [Consulta: 21 de Mayo de 2018]
- Izquierdo Peraile, I y Moreno Conde, M. (2000): *Creencias, símbolos y ritos religiosos. LOS DIOSES LARES,* Museo arqueológico nacional. Disponible en: http://www.man.es/man/actividades/pieza-del-mes/historico/2000-creencias-simbolos-y-ritos-religiosos-2/5-mayo/MAN-Pieza-mes-2000-05-Dioses-lares.pdf [Consulta: 17 de marzo de 2018]

- Liarte, D. (2009): Xacata foto. Disponible en: https://www.xatakafoto.com/fotogra-fos/historia-de-los-retratos-fotograficos [Consulta: 15 de marzo de 2018]
- Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (n.d.): Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Disponible en: https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/cezanne-paul [Consulta: 18 de abril de 2018]
- Represa, J. (n.d.): La Recámara. Disponible en: http://larecamara.es/talleres/retrato-psicologico/ [Consulta: 15 de marzo de 2018]
- Radio Televisión Española (2016): *Guggenheim Francis Bacon*, [Vídeo online]. Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-sala/guggenheim-francis-bacon/3807102/ [Consulta: 17 de marzo de 2018]
- Torre García, J. (2010): *Georges Seurat en el MoMA. Luces y sombras,* 8 de julio. Disponible en: https://artepedrodacruz.wordpress.com/2010/07/08/georges-seurat-en-el-moma-luces-y-sombras/
 [Consulta: 25 de abril de 2018]

89

