

El retrato en la pintura

Edmundo Asturias / Pluma invitada

Centro de Ingeniería Bioquímica, Instituto de Investigaciones, Universidad del Valle de Guatemala - carlosrolz@uvg.edu.gt

Preludio

Desde la Edad Media los maestros de arte, pintores de profesión, se vieron favorecidos por encargos de retratos por personajes deseosos de quedar recordados para la posteridad. También era común que los artistas, de su propia iniciativa, elaboraban retratos para mostrar su destreza y originalidad: obras que guardaban con recelo como patrimonio y acrecentaba su popularidad. Tal el caso, del retrato más famoso, estudiado y visitado del mundo, Mona Lisa (La Gioconda) y su enigmática sonrisa.

Existen en la actualidad en museos y colecciones privadas una enorme cantidad de retratos. Al estudiar una muestra parcial de ellos, es posible, por medio de comparaciones, deducir como se ha transformado el concepto del retrato pintado conforme ha transcurrido el tiempo. A continuación, y sin entrar en detalles específicos en cuanto a las técnicas inherentes de la pintura en sí, se presentan algunos casos en secciones bajo diferentes acápite seleccionados a voluntad.

Debe recordarse, que en 1839 el inventor americano George Eastman presentó la primera cámara de fotos para aficionados, hecho que influyó en forma significativa sobre el retrato pintado, ya que los maestros pintores tuvieron que recurrir a su ingenio y creatividad para presentar en sus obras propiedades en la imagen que no podía apreciarse directamente en forma visual. Algo que se observa en el presente, con la disponibilidad de fotos digitales instantáneas, es la fascinación humana por retratarse, o de alguna manera preservar un instante vivido. No es de extrañar, entonces, la gran popularidad de las selfies con las cuales podemos controlar el contexto de la foto.

Leonardo Da Vinci, 1503, Louvre, Paris.

Interpretaciones de un mismo tema

El caso expuesto ha continuación exhibe la forma de representar a una joven mujer por tres diferentes artistas, separados entre sí por aproximadamente 350 años. Puede observarse que, igual que la Mona Lisa, la imagen no es de cuerpo completo, sino a tres cuartos. En la Mona Lisa hay un paisaje de fondo, hasta cierto punto artificial; en cambio, en los otros, los artistas emplearon el fondo para resaltar la imagen, y en dos de ellos, se identifica a la modelo. Permite ver también, el cambio de ropa y moda femenina a través del tiempo, regida por la idiosincrasia de los diferentes países mostrados; el norte europeo libertario y el sur conservador.

Diferencias drásticas del mismo tema se presentan en artistas del inicio del siglo XX, quienes demuestran, no solo un arrojo en la aplicación del color, sino también, el ingenio y creatividad para introducir elementos inverosímiles a las imágenes de manera que aun presenten un inmenso atractivo para quien las observa. Como es sabido se considera que Pablo Picasso fue el iniciador de la época del Cubismo, y mantuvo una amistad-enemistad con Henri Matisse y Amadeo Modigliani en París, la meca de las artes y la literatura de ese entonces.

Rogier van der Weyden, Lady, 1460, National Gallery of Art, Washington

Leonardo da Vinci, La belle ferronniere, 1490-99, Louvre, Paris

Peter Paul Rubens, Susanna Lunden, 1622-25, National Gallery, London

Francisco Goya, Sabasa García, 1806-11, National Gallery of Art, Washington

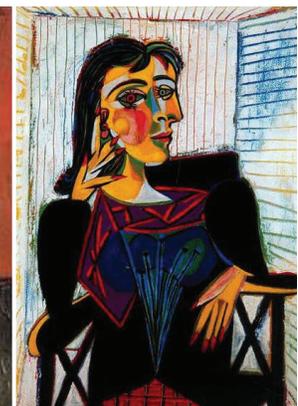
Henri Matisse, Madame Matisse, 1905, The National Gallery, Copenhagen

Gustave Klimt, Lady with fan, 1977-1918, Leopold Museum, Vienna

Amadeo Modigliani, Jean Hubterne, 1918, Private Collection

Pablo Picasso, Dora Marr, 1937, Musée National Picasso, Paris

En los retratos de un hombre joven mostrados a continuación, no solo se observa el cambio en la vestimenta, sino que también, la diferencia en la composición de la imagen; la cual, es en el siglo XV, era estática, rígida, y congelada; por el contrario, con el renacimiento en pleno auge, a partir del siglo XVI, se transforma en un arreglo dinámico. En los cuadros de Rafael Sanzio, Andrea del Sarto y Lorenzo Lotto, las imágenes nos interrogan con la mirada, como si les hubiesen hecho alguna pregunta o comentario; en el cuadro de Agnolo Bronzino nos imaginamos, que en cualquier momento, el joven sonríe y nos saluda; y en el de Thomas Gainsborough, solo falta que el joven empiece a caminar hacia nosotros, dada la composición a cuerpo entero.

Antonello da Massina, Youg man, 1475, National Gallery, London

Sandro Botticelli, Young man, 1480, Private collection

Rafael Sanzio, Portrait of Bindo Altoviti, 1515, National Gallery, Washington

Andrea del Sarto, Young man, 1517, National Gallery, London

Lorenzo Lotto, Young man, 1526, Castello Sforzesco, Milan

Agnolo Bronzino, Young man, 1540, Metropolitan Museum of Art, New York

Thomas Gainsborough, The blue boy, 1770, Huntington Library, San Marino, California

Influencias

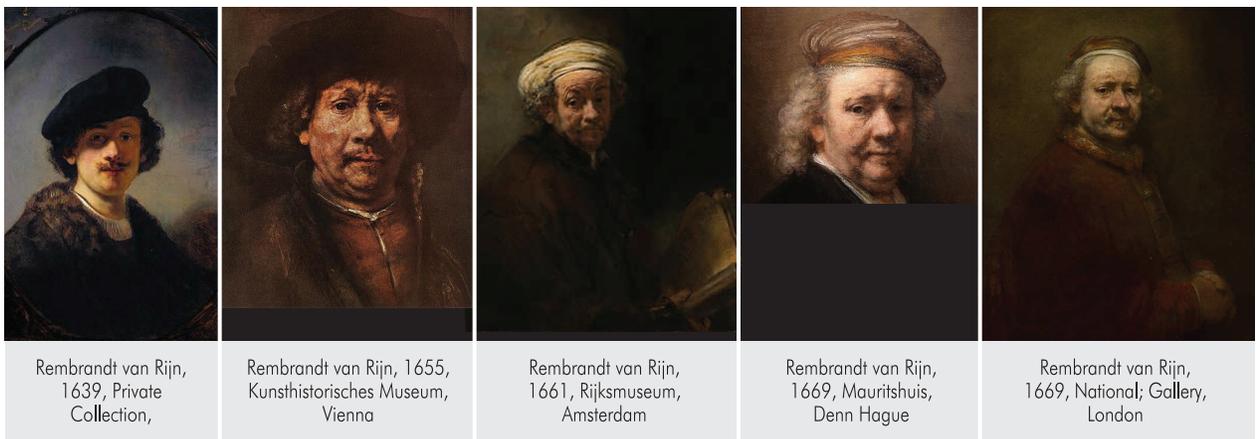
¿Estaban los maestros pintores influenciados entre sí? ¿Tomaban ideas de otros maestros? Los maestros pintores apreciaban obras de otros, tanto en la zona territorial de influencia, como de otros países. Si hubo una copia burda, o solamente inspiración, es, en cada caso, materia de debate y controversia. Lo que es cierto, es que eran extremadamente cuidadosos de su prestigio, por lo que en sus obras maestras, seguramente podría haber influencia ajena, pero sobre todo resaltaba su originalidad. Debe recordarse que un maestro de prestigio tenía un taller de pintura, en el cual, trabajan varios aprendices, que por lo regular terminaban el colorido de las obras siguiendo instrucciones del maestro. Es obvio que, entre el maestro y el pupilo existía una buena dosis de enseñanza.

La similitud en la composición de un cuadro por varios artistas fue un hecho común. El caso siguiente es un ejemplo: en los cuadros de Tiziano y Giorgione, se encuentra un parecido en el perfil lateral de la imagen, la mirada directa al observador, y la expresión de suficiencia del rostro; el muro de apoyo es un elemento de composición que enfatiza la personalidad del sujeto y su mensaje hacia el observador: este soy yo.

Auto retrato

Fue practicado con frecuencia; dos famosos maestros pintores lo hicieron en varias épocas de su vida, lo que ha permitido, no solo ver como envejecieron, sino también, como fueron cambiando los detalles del cuadro.

Vincent van Gogh, 1886, Stedelijk Museum, Amsterdam

Vincent van Gogh, 1887, van Gogh Museum, Amsterdam

Vincent van Gogh, 1888, Fogg Art Museum, Harvard, Cambridge

Vincent van Gogh, 1889, Musee d'Orsay, Paris

Vincent van Gogh, 1889, National Gallery of Art, Washington

El tema del auto retrato también permite examinar el contexto en la composición de la obra, el cual puede compararse entre el grupo de auto retratos de algunos maestros pintores del siglos XV al VIII, con los de los siglos XIX y XX. Los primeros se muestran austeros y con sobriedad; los segundos, se han inventado una imagen para impresionar al observador, cambiando tonalidades y mezcla de color.

Albrecht Durer, 1498, Museo El Prado

El Greco, 1595-1600, Metropolitan Museum of Art, New York

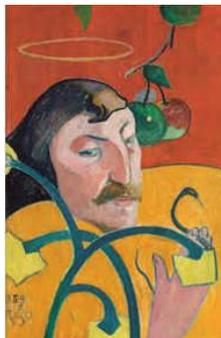
Peter-Paul Rubens, 1638-1639, Kunsthistorisches Museum, Vienna

Carel Fabritius, 1645, Boijmans Van Beuningen Museum, Rotterdam

Francisco de Goya, 1797-1800, Museo Goya, Castres

Paul Gauguin 1889, National Gallery of Art, Washington

Andre Derain, 1905, Musee d'Art Moderne, Paris

Piet Mondrian, 1918, Kunstmuseum, Den Haag

Salvador Dali, 1923, Dali Theatre Museum, Figueres

Andy Warhol, 1967, Tate, London

Monarcas y Emperadores

Reyes y emperadores europeos posaron para los pintores de la corte, luciendo los atuendos y ropajes reales de la época en retratos que permanecen como parte de la historia de dichas naciones. Es de notar que el retrato del rey de Inglaterra, Enrique VIII, pintado por Hans Holbein, el joven, es de cuerpo entero, en pose característica de su personalidad. Los emperadores Carlos V, pintado por Bernard van Orley, y Rudolph II, por Hans von Aachen, fueron emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, el cual se inició en el siglo X y duró 850 años hasta su disolución en 1806, bajo la conquista de Europa por parte de Napoleón. Tuvo su origen en el intento europeo de continuar y retomar el relevo del Imperio Carolingio, iniciado por los reyes Pipino el breve y Carlomagno.

Bernard van Orley, 1519,
Emperador Carlos V,
Szépművészeti Múzeum
Budapest

Francois Clouet, 1530,
Francisco I
Louvre, Paris

Hans Holbein, 1530,
Enrique VIII, Walker Art
Gallery, Liverpool

Hans von Aachen, 1606-
1608, Emperador Rudolph
II, Kunsthistorisches Museum,
Vienna

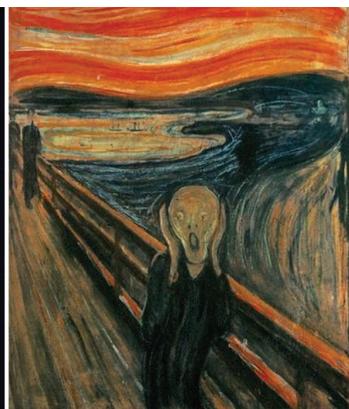
Diego Velázquez, 1623,
Felipe IV, Museo El
Prado, Madrid

Dos retratos populares

Por razones y circunstancias dadas en cada caso, en tiempos actuales, dos retratos tuvieron una amplia publicidad y lograron una atención popular. El retrato de Vermeer fue el tema de la trama de un libro de Tracy Chevalier, que se convirtió en un *bestseller*, y la historia fue adaptada a la televisión de cable. Por otro lado, y en circunstancias diferentes, el retrato de Munch, además de ser un icono del arte y una muestra formativa del expresionismo, fue robado y recuperado dos veces, en 1994 y 2004, sucesos que tuvieron impacto mundial.

Johannes Vermeer, 1665, Girl with
a pearl earring, Mauritshuis
The Hague

Edvard Munch, 1893,
The scream of nature,
National Gallery of Norway, Oslo

Los músicos

Retratos asociados con los protagonistas de la música permiten observar la mayoría de cambios citados anteriormente, respecto a la época de la composición, la imagen y el colorido del retrato.

Orazio Gentileschi, 1612, Young woman playing a violin, Detroit Institute of Arts

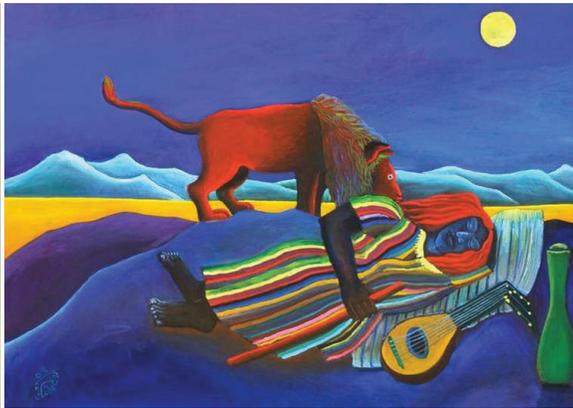
Gerrit van Honthorst, 1623, A laughing violinist, Rijksmuseum, Amsterdam

Jan Steen, 1663-65, Self portrait with a lute, Thyssen-Bornemisza Museum Madrid

Edouard Manet, 1866 The fifer, Musee d'Orsay Paris

Henri Rousseau, 1897, The sleeping gypsy, Museum of Modern Art, New York

Juan Gris, 1916, Woman with mandolin, Kunstmuseum Basel

Chaim Soutine, 1916, The Cellist, McNay Art Museum, San Antonio

Marc Chagall, 1923-24, Green violinist, Salomon Guggenheim Museum New York

Nicholas de Stael, 1952, Les Musiciens, Private Collection

En las últimas décadas

El retrato pintado renacentista de los siglos XV y XVI ha sido transformado en las últimas décadas, como se ha ilustrado en las secciones anteriores. Algunos de los ejemplos de la segunda parte y final del siglo pasado ilustran el cambio dramático observado, y algunos ejemplos se muestran a continuación. Durante ese periodo de tiempo, existieron técnicas de composición y pintura que recibieron nombres específicos, en los cuales se agrupaban maestros pintores que lo creaban, sumándose luego sus seguidores.

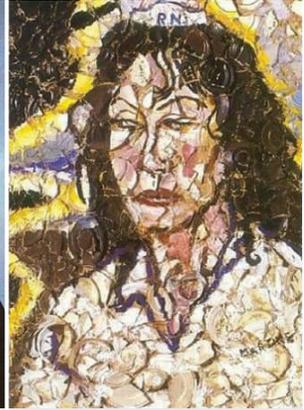
Willem de Kooning, 1950-52, Woman, Museum of Modern Art, New York

Fernand Leger, 1954, Young girl holding a flower, Fitzwilliam Museum, Cambridge

Rene Magritte, 1964, Man in a bowler hat, Private Collection

Julian Schnabel 1987, Martine, Private Collection

¿Y que depara el siglo actual? De acuerdo con los expertos, el maestro pintor ha roto cadenas y se ha convertido en un artista multidisciplinario, que aprovecha al máximo las herramientas virtuales modernas. Una muestra a continuación, en donde dos cuadros del maestro Ger Doornink se exhiben al lado de Mona Lisa (La Gioconda). La comparación permite apreciar, como una conclusión a la exposición anterior, las diferencias en un periodo de más de 500 años.

Cuadros de Ger Doornink

Epilogo

El arte de la pintura en nuestro país ha sido y es, una fuerza dinámica que ha congregado a una serie de artistas de todos los estratos sociales, quienes han sido maestros de diferentes técnicas y variada composición artística. No los hemos incluido a propósito, pues el tema es amplio y merece una discusión por personas mejor capacitadas para ello que el que escribe. Sin embargo, me permito cerrar este ensayo exhibiendo una muestra de un retrato pintado por un artista chapín.

Marco Augusto Quiroa, 1955, La esfera, Colección de Arte Moderno y Contemporáneo, Banco Industrial