

MÓDULO TRES

Retratos modernos

Las obras seleccionadas permiten observar la manera en la que los pintores modernos se han retratado a sí mismos y a otros. Al mirar estas obras, piensen en cómo el estilo de cada artista y su uso del color, la escala y la composición afectan al personaje que está retratando. También tengan en cuenta el emplazamiento de la obra y la información que transmite sobre la persona retratada o sobre el mismo artista.

Preguntas para la conversación e información histórico-artística

Pablo Picasso. *Les Femmes d'Alger (O. J.)*. 1911

- ¿Qué es lo primero que observan al mirar este cuadro?
- ¿Cómo describirían las caras de estas mujeres? ¿En qué se diferencian?
- Las mujeres del cuadro están mirando fijamente a los ojos del observador. ¿Cómo les hace sentir esto?

En lugar de adherirse a las convenciones de composición y a las técnicas de pintura establecidas, Pablo Picasso (1881-1973) rompió con los métodos tradicionales de representación. En este cuadro distorsionó las formas, acentuó algunos detalles, mientras que omitió completamente otros y presentó diferentes perspectivas dentro de la misma obra, en vez de intentar recrear fielmente la semejanza de los personajes y la escena. En la obra *Les Femmes d'Alger (O. J.)* Picasso retrata a cinco prostitutas posando. Avignon era una calle de Barcelona famosa por sus burdeles.

Andrew Wyeth. *Christina's World*. 1948

- ¿Qué creen que está ocurriendo en este cuadro? ¿Dónde está esta mujer y qué está haciendo?
- ¿Cómo describirían la postura de esta mujer y su lenguaje corporal?
- Si pudieran ver la cara de esta mujer, ¿qué expresión creen que tendría? ¿Por qué?

Andrew Wyeth (1917-2009) fue un pintor americano que vivió y pintó casi toda su vida en Maine y Pennsylvania. En el estilo de pintura de Wyeth, conocido como realismo mágico, las escenas en lugares comunes contienen cierto grado de misterio e incertidumbre. Este cuadro representa a Christina Olson, la vecina del artista en Maine, la cual tenía un trastorno neuromuscular posiblemente causado por el polio. Wyeth describió a Christina como una persona “con limitaciones físicas, pero no espirituales”. Olson se negó a utilizar una silla de ruedas, y antes de eso prefería arrastrarse. Wyeth explicó, “El desafío para mí consiste en hacer honra a su extraordinaria lucha por la vida, la cual la mayoría de la gente consideraría una vida desahuciada”.

Edward Hopper. *Gas*. 1940

- ¿Qué período de tiempo creen que representa este cuadro?
- ¿Qué parte del país puede estar representada en esta escena?
- ¿Cómo creen que se siente este personaje? ¿Cuál es el estado de ánimo general del cuadro?

Edward Hopper (1882-1967) estudió ilustración publicitaria y trabajó como ilustrador en Nueva York. Pasó sus veranos pintando en Nueva Inglaterra. La mayoría de las obras de Hopper destacan las actividades mundanas del día a día de una manera realista. Al prestar atención a estas tareas cotidianas y al centrarse a menudo en personajes solitarios, infundió sus cuadros con un sentimiento de soledad y ambigüedad y elevó la importancia de la relación íntima de cada individuo con su entorno.

Turnos de charla: Escriban una descripción de esta escena. ¿Qué creen que acaba de suceder en esta gasolinera? ¿Qué podría suceder a continuación?

Jeff Wall. After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue. 1999-2000

- ¿Qué está haciendo el personaje? ¿Qué nos puede revelar su postura sobre su estado emocional?
- ¿Cómo describirían este ambiente? ¿Qué transmite sobre la vida de este hombre?
- ¿Por qué creen que vive en este lugar?

Jeff Wall (nacido en 1946) es un fotógrafo contemporáneo de Canadá. *After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue* hace referencia a una obra literaria: la novela de Ralph Ellison de 1952 *Invisible Man*. En el prólogo de la novela, Ellison introduce al protagonista y narrador, al que nunca presenta por su nombre, en su casa en un sótano. Wall presenta a este hombre desde un ángulo que nos oculta la vista de su cara. En su lugar, utiliza el entorno del personaje para ayudar al observador a establecer su identidad y su posición dentro de la sociedad americana.

Turnos de charla: Hablen sobre su libro o historia favorita. ¿Hay algún personaje con el que se identifiquen o una parte en particular que encuentren más conmovedora? ¿Por qué es significativa para ustedes?

Vincent van Gogh. *The Starry Night*. 1889

- ¿Cuál es la primera palabra que les viene a la mente cuando miran este cuadro?
- ¿Cómo describirían este lugar?
- ¿Cómo podríamos pensar en esta obra como un tipo de autorretrato?

En 1888 Vincent van Gogh (1853-1890) fue a Provenza, donde encontró que las luces brillantes y los colores vívidos de la noche eran embriagadores. Él comentó, “A menudo me parece que la noche es mucho más activa y está más plagada de colores que el día”. Aun siendo una escena de noche, los colores son sumamente brillantes e intensos. Aunque se inspiró para esta escena en la vista desde su hospital psiquiátrico en Saint-Rémy, el pueblo que figura en el cuadro fue una invención parcial, quizás basado en memorias de su Holanda natal. Por lo tanto, el cuadro se basa en una observación real pero también en la imaginación y las memorias de Van Gogh. Van Gogh abogó por la expresión individual sobre el realismo absoluto. En la obra *Starry Night* nos ofrece una breve pincelada de su historia personal, así como algunos elementos de sus pensamientos e imaginación.

Actividad de “crear arte”

En este módulo hemos considerado cómo se han retratado diferentes artistas a sí mismos y a otros. Pida a los participantes que trabajen en parejas para hacer retratos en collage de la otra persona. Utilicen pósters de colores para utilizar de fondo y papeles decorativos de diferentes colores, dibujos y texturas para el collage. Dígales a los participantes que miren el contorno o el perfil de la cabeza de su compañero/a. Puede sugerirles que tracen una línea fina en lápiz en el póster para guiarse de esa forma. Después pueden empezar a cortar, rasgar y pegar el papel para rellenar el contorno del retrato. También puede proporcionarles trocitos de papel ya cortados de antemano. A continuación, pídale que continúen con los detalles, como pueden ser el pelo, las orejas, el cuello, las gafas, las joyas o la ropa. Dígales que pueden utilizar diferentes texturas y colores de materiales para describir las diferentes superficies que vean. Dígales también que el retrato no tiene por qué ser realista.