

MÓDULO CINCO

Cuadros de familia

Las obras seleccionadas ofrecen varias perspectivas sobre la idea de “familia” según aparecen representadas en el arte moderno. Las primeras obras muestran interpretaciones más tradicionales, mientras que las subsiguientes son más abstractas tanto en estilo como en su relación con el tema. Al analizar las obras, piensen en temas como la representación de las figuras, la relación de cada figura con las demás, con el artista y con su entorno.

Preguntas para la conversación e información histórico-artística

Édouard Vuillard. *Interior, Mother and Sister of the Artist*. 1893

- ¿Quiénes podrían ser estas mujeres y cuál es su relación entre ellas? ¿Piensan que tienen alguna relación con el artista?
- ¿Qué nos podría estar diciendo Vuillard sobre sus personalidades al pintarlas de esta manera?
- ¿Se identifican con alguna de estas figuras? ¿Cuál es el papel que ustedes ocupan en su familia, ya sea ahora o cuando eran pequeños?

La mayoría de los cuadros de Édouard Vuillard (1868-1940) representan interiores domésticos y escenas públicas. Muchos presentan una apariencia borrosa, con diferentes texturas y diseños mezclándose entre sí. La madre de Vuillard se ganaba la vida como modista. Se puede observar la influencia de su profesión por la tendencia de Vuillard de incluir extraños estampados decorativos. En la obra *Interior, Mother and Sister of the Artist*, incorpora estos estampados en el espacio doméstico, lo que se puede apreciar no sólo en la ropa de su hermana (la figura de la izquierda) sino también en el empapelado de la pared. La figura de la madre ocupa el centro de atención, mientras que las paredes y el suelo enmarcan su figura sentada.

Dorothea Lange. *Migrant Mother, Nipomo, California*. 1936

- ¿Dónde y cuándo piensan que se tomó esta fotografía?
- Describan la cara de la mujer en el centro. ¿Cómo piensan que se siente? ¿En qué puede estar pensando?
- ¿Cuál es el papel de esta mujer en su familia?

Dorothea Lange (1895-1965) comenzó su carrera como fotógrafa en su ciudad natal de Nueva York antes de mudarse a San Francisco. Lange y su esposo documentaron la pobreza y la explotación de trabajadores emigrantes durante y después de la Gran depresión. *Migrant Mother, Nipomo, California* es quizás su obra más famosa y se convirtió en la imagen icónica de la Gran depresión. En una entrevista con *New York Times*, Lange habló acerca de su experiencia al tomar la fotografía: “No le pregunté su nombre ni la historia de su vida. Me dijo que tenía treinta y dos años. Me dijo que se alimentaban de verduras heladas de los campos cercanos, y de pájaros que los niños cazaban. Acababa de vender los neumáticos de su automóvil para comprar comida. Allí estaba, sentada en aquella chabola con sus hijos acurrucados a su alrededor, y parecía saber que mis fotos la podrían ayudar, y por eso me ayudó ella a mí”. Lange logra

captar la desesperación de esta madre así como los fuertes lazos que existían entre los miembros de la familia.

Max Beckmann. *Family Picture*. 1920

- ¿Quién aparece representado en este cuadro? ¿Qué hacen las figuras?
- ¿Cómo describirían la relación entre las figuras?
- El título de esta obra es *Family Picture*. ¿En qué se parece y en qué se diferencia este cuadro a sus propias fotos familiares?

Después de servir como médico en la Primera Guerra Mundial, Max Beckmann (1884-1950) transformó su estilo artístico para incorporar una perspectiva y proporción alterada. A diferencia de las tendencias en boga, rechazó la pintura abstracta y apoyó temas tradicionales como los retratos, los bodegones y las escenas de género. En *Family Picture*, Beckmann pinta una típica escena de género sobre las diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, dentro de una familia. Sin embargo, no deja claro cuál es la relación entre las figuras.

Marc Chagall. *I and the Village*. 1911

- ¿En qué se relaciona esta obra con nuestro tema de la familia?
- ¿Cuáles son otras formas de ver el concepto de familia? ¿Se podría incluir a los amigos? ¿Y a los animales? ¿Y a la comunidad o pueblo?
- ¿Hay algunos lugares específicos que asocien con su familia?

Marc Chagall (1887-1985) nació en una familia numerosa judía en un pueblo de Bielorrusia, que en la época formaba parte del imperio ruso. A principios del siglo XX se mudó a París. Sus obras incluyen a menudo imágenes de su niñez, incluyendo detalles de la cultura jasídica. En la obra *I and the Village*, Chagall incluye figuras en vestimenta rural, edificios de la región y animales domesticados. Las figuras del hombre y la cabra que aparecen en grande en el centro del cuadro ocupan un lugar prominente en la composición y parecen tener un fuerte lazo, tal como se muestra por la tenue línea visual que conecta los ojos de ambas figuras.

Turnos de charla: ¿Qué ciudad o pueblo consideran su "ciudad natal"? ¿Es ahí donde viven ahora o donde se criaron? ¿Cómo pintarían este lugar? ¿Cuáles lugares en concreto o gente específica incluirían?

Fernando Botero. *The Presidential Family*. 1967

- ¿Quién aparece representado en este retrato? ¿Creen que estas figuras están relacionadas? ¿Por qué?
- ¿Cuál creen que es su estatus social? Piensen en cómo están vestidos y cómo están posando.
- ¿Es ésta una interpretación positiva o negativa? ¿Pueden conjeturar la opinión que tenía Botero de la familia presidencial?

El artista colombiano Fernando Botero (nacido en 1932) viajó a Europa a una edad temprana con el objetivo de estudiar las obras de los grandes maestros. Su obra se caracteriza por figuras hinchadas, y a menudo representa la vida contemporánea en su país natal de Colombia, así como retratos de militares y gente en el poder. Botero

explora con sus obras la naturaleza de la política y el poder así como las posibilidades formales de la pintura.

Turnos de charla: Hablen sobre las representaciones de las familias de políticos de los Estados Unidos o del extranjero, ya sean actuales o del pasado. ¿Cómo se les representa? ¿Están posando o son fotografías espontáneas? ¿Son representaciones positivas o negativas?

Actividad de “crear arte”

En este módulo hemos hablado sobre la forma en que diferentes artistas han representado a las familias, tanto a las suyas como a otras. Pida a los participantes que creen una pieza que represente a su familia, utilizando para ello lápices de colores y pasteles. Puede incluso pedir a los participantes que traigan retratos verdaderos, copias de fotografías u otros objetos de interés de su familia. Pueden hacer un collage con estas fotografías de familia para su trabajo. Por último, pida a los participantes que compartan una historia que tenga que ver con su familia o con la pieza que hayan creado.