

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Bellas Artes

Jefatura del Departamento de Plástica

Lic. Camilo Garbín

Trabajo Final de Tesis de Grado

Licenciatura en Artes Plásticas Orientación Pintura

El retrato en el Arte, el Arte en el retrato

Exposición de retratos familiares.

Tesista: Camila Emilia Lotes

Legajo nº: 58949-8

Mail: camiemihotmail.com

Director de tesis: Crespo Roberto

Año: 2018

Índice

Título

El retrato en el Arte, el Arte en el retrato.

Tema:

Exposición de retratos familiares.

Palabras claves: conocimiento – retrato – rostro – encuentro – conexión.

Introducción

“Al inventar el retrato, el sujeto no se procura el placer de una imagen, sino que se aseguro la certeza de una presencia (la <suya>): en el retrato se invento el mismo. (O bien, placer y certeza son aquí ejercicio de un único goce.)”¹

El retrato en el arte, el Arte en el retrato, es la búsqueda de un encuentro, un encuentro con el otro y un encuentro conmigo misma, con mi ser artístico, un constante abordaje del sujeto, y un constante abordaje propio; es en este sentido, como afirma Jean Luc-Nancy en “La mirada en el retrato”;

“... si todo retrato es un autorretrato, es ante todo por realizar lo propio del *auto*: la relación a si, o la relación a (un) <yo>.”

¹ Jean Luc-Nancy. 2012, La mirada del retrato. (segunda edición). Pág. 32. Amorrortu editores.

En este trabajo se pone en juego a otro, pero sobre todo a mí misma, al encontrarme retratando a un ser que conozco y con el cual tengo relación. “El retrato de alguien que se ama – decía André Bretón- debe ser no solo una imagen a la que se sonrío sino también un oráculo al que se interroga”.²

Fundamentación Inicial

“La única frase de Rembrandt que se conoce es esta: No he hecho más que retratos”.³

Entre los mayores logros creativos de Rembrandt están los magistrales retratos que realizó para sus contemporáneos, sus autorretratos y sus ilustraciones de escenas bíblicas. En sus autorretratos, especialmente, se observa siempre la mirada humilde y sincera de un artista que trazó en ellos su propia biografía.

Así como Rembrandt, (sin intención de realizar una comparación con este gran maestro), afirma haber dedicado casi toda su vida al género del retrato, yo también puedo afirmar haber dedicado gran parte de mi “existencia artística” a este género, y también de algún modo haber trazado en ellos, mi propia biografía.

Mi propia historia se encuentra anclada en cada obra de esta tesis, en cada ceja, en cada nariz, en cada boca, en lo que se logro y en lo que no, en cada una se muestra no solo al retratado sino también al retratista; las líneas demuestran con sus formas o su intensidad un estado de ánimo, cada trazo demuestra o reflota lo que va por dentro, así que no solo en cada obra el retratado está expuesto, sino que el propio artista también lo está.

² Man Ray. Descubrir el Arte del siglo XX. Ediciones Polígrafa. Pág. 7

³ Matisse Ecrits et propos sur part, ed. de Dominique Fourcade, Paris: Hermann 1972 y 1984, pág. 174.

Claro que esto no solo ocurre en este género pictórico, sino en todos los géneros artísticos, así como en cada obra de arte el artista expone todo su ser y queda desnudo ante la mirada externa, en el Retrato pasa lo mismo, solo que al tratarse de rostros, el juego es más literal, el artista y el retratado estuvieron frente a frente por un tiempo, sus miradas se cruzaron, y sus historias también.

En las raíces del retrato de las antiguas civilizaciones sobre todo en Egipto abundan las representaciones de Dioses y gobernantes, hoy haciendo un paralelismo entre esos inicios del género y mi tesis, puede decirse que las personas retratadas en esta tesis, son mis dioses y gobernantes en cierto sentido, ya que al tratarse de mis padres, de mis hermanos, amigos, se trata de mis referentes, las personas que me guiaron y guían en esta vida, y en las cuales confió y me apoyo constantemente.

Luego para el 1300, los retratos de figuras alegóricas y bíblicas por parte de maestros como Giotto comenzaron a ganar relevancia en los retablos y en las pinturas murales en las iglesias, sumándose además la entonces nueva técnica de pintura al óleo.

Más tarde con el Renacimiento, surge el retrato siendo valorado como objeto y como representación del status y del éxito terrenal, y pudiendo ser encargado de forma privada y con tema independiente, ya no solo se debía retratar a figuras bíblicas o a gobernantes, sino que se buscaban representaciones más realistas. Esta fue una etapa donde se experimentó bastante en este género y permitió innovaciones en consecuencia, donde maestros como Ghirlandaio, o Piero della Francesca se empezaron a dedicar al retrato.

Después dentro del barroco y de una sociedad más dominada por la burguesía las representaciones de los individuos lujosamente vestidos al lado de símbolos de pujanza y de riqueza contribuyeron a la afirmación de su autoridad dentro de la sociedad, atribuyéndose así un retrato más refinado; para el siglo XIX, aunque se continuó con la tradición de representar a los sujetos a la moda y rodeados de símbolos de su status social, surgen los retratos de la clase media y baja, y se

destaca la serie de retratos de enfermos mentales que realizó el artista francés Theodore Gericault donde en ellos;

“se elimina toda referencia al espacio de fondo para no distraer la atención del espectador. Así podemos mirar a los retratados directamente, aunque estos nunca nos miran. No hay comunicación. Miran «mas allá», por lo que se percibe el mundo interno, ajeno para el que se llama a sí mismo cuerdo.”⁴

Así como en la serie de Gericault, en esta serie de retratos familiares que toma forma en esta tesis, los retratos no nos miran, no nos interpelan, tienen existencia propia, y decidí realizar la mayoría en primeros planos en un sentido de darle suma relevancia al rostro, y en especial a la mirada, ya que es algo que me atrae sumamente, (y me llevo a convertirlo en mi tesis), los rostros, las facciones y por sobre todo las miradas, los ojos me parecen maravillosos, sus formas, sus colores, pequeñas galaxias en un cuerpo.

Es por esto que mi tesis se encuentra anclada en el retrato, ya que en este género puedo representar estas pequeñas galaxias, lo que más me llama la atención de cada persona, e inmortalizar cada mirada.

Inducir lo que va por dentro, inducir con el dibujo la personalidad del retratado en cada obra.

Por otro lado cuando comencé a profundizarme en este género sentí por primera vez una sensación de satisfacción, de sentirme reflejada en eso plasmado en la hoja, es algo que me marco a lo largo de la carrera y en el porqué encontré en la representación mimética, esa satisfacción.

Elijo trabajar el retrato como forma de representación fiel y como forma de representación simbólica de los sujetos, sus facetas, sus gestos, y mostrar una pequeña historia.

⁴ Miguel Calvo Santos, artículo MEDICINA, RETRATO. <https://historia-arte.com/articulos/los-locos-locos-retratos-de-gericault>

Buscando un acercamiento al otro, a lo que se encuentra revelado y lo que no, lo que se muestra y lo que se oculta.

Es por esto que en mis retratos la composición es similar en cada uno de ellos, la línea simple y sutil, pero firme, con más fuerza en alguno de ellos, una línea segura.

En cuanto al formato también decidí que fuera el mismo para cada uno de ellos, donde el marco no tomara más preeminencia que el contenido; y sea un marco simple, pero en concordancia con las obras.

Las composiciones son primeros planos, donde toma valor el rostro y sus formas, solo trabajando suavemente el fondo, y teniendo relación siempre con el sujeto representado, como por ejemplo en Retrato N° 5, el fondo es más orgánico, se representa el mundo de las plantas, flores etc., ya que el retratado vive rodeado de ese mundo, en este caso es mi hermano Octavio que desde chico mi mamá le enseñó a hacer bonsái, a cuidar el parque; y que cortaba el pasto y hacía jardinería en el barrio para ganarse unos pesos, y por ende creció amando el mundo de las plantas y las flores, o en Retrato N° 11, la figura se despega de un fondo de montañas, ya que la retratada se dedica a escalar y pasa gran parte de su vida sobre ellas, o en Retrato N° 1, mi mamá; en el cual recurrí a un fondo de mayólicas preciosas, ya que mi mamá en un momento de su vida no podía para de comprar estas cerámicas y su casa estaba abarrotada de ellas, por esto la elección del fondo en su retrato; en otros casos el fondo es menos literal y trabajé simbólicamente las obras con fondos abstractos y usando líneas más duras, suaves, quebradas o plenos planos de papel negro que compositivamente ayudaban a la mejor lectura del retrato.

El fondo pasa a segundo plano en estas obras, ya que se busca que la atención este dirigida más específicamente sobre los retratados.

El enfoque de los mismos no se encuentra anclado en conseguir una similitud exacta con el retratado, sino más bien la gracia consiste en captar un aire general, un parecido aproximado, más que una exactitud de el rostro, un acercamiento.

La mayoría de los retratos se encuentran de manera frontal, aunque también encontramos tres cuartos de perfil.

El desarrollo de la fotografía en el siglo XIX tuvo un efecto significativo sobre el retrato, varios artistas fascinados por el poder de franqueza de esta, comenzaron a utilizarla y les resultaba útil en la composición, otros buscaron formas de reinterpretar al retrato y ampliar sus técnicas de forma tal de crear efectos que la cámara no pudiera captar.

Luego, para el siglo XX, se fueron ampliado los campos de exploración en este género, para los años cuarenta y cincuenta la producción de retratos declino, ya que surge un nuevo interés por el arte abstracto y la no figuración, luego en los sesenta y setenta renace, y artistas como Lucían Freud y Francis Bacón, producen cuadros muy significativos dentro del género. Para Bacón;

“El objeto revelador es siempre el cuerpo humano. El resto de las cosas que aparecen en sus pinturas (sillas, zapatos, persianas, interruptores de luz, periódicos), están solo ilustrados”⁵.

Así como Bacón, yo considero revelador en mis obras las miradas, las bocas, con su media sonrisa, o su gesto torcido, la curvatura de una ceja, el brillo de los ojos, cada detalle de los rostros son reveladores, que es lo que revelan creo que queda a cargo del espectador decidirlo, ya que pueden en cierto sentido no mostrar nada oculto, no revelar nada, y a su vez estarlo diciendo todo. Esa subjetividad artística atrapante y misteriosa donde en cada caso se develara o no un sentido, un porque, un gusto, una mirada rápida, fugaz que interpretara libremente cada obra y conceptualizara a cada una de ellas.

⁵ John Berger / MIRAR – Ediciones de la Flor

Metodología

En el proyecto realice dieciséis retratos, en cada cual está representado un ser querido, familiar o amigo; cada obra posee la misma técnica y metodología de trabajo, comencé por sacarles una fotografía, una fotografía que no solo muestra un sujeto, sino que además registra un momento, y que de manera bastante ingenua, solo guiándolos en posición a la luz, para poder tener una imagen clara para trabajar, se concreta en un instante ese momento.

El soporte es hojas blancas de distinto gramaje, y tono, pero si del mismo tamaño, donde se trabajo a lápiz, siempre empezando por el rostro, luego por el fondo, y al mismo tiempo luego el valor del rostro, más las decisiones en conjunto en torno a la composición.

Cada obra está realizada a lápiz ya que luego de probar varios materiales para la realización de este proyecto la calidad del grafito genero lo que buscaba; una sensación de sencillez y simplicidad donde el valor se encuentra en la línea, y en el valor justamente de esta línea, podría decirse que es la protagonista en esta tesis.

Conclusión

Esta tesis de retratos, este género en particular, suscita los mejores y las peores críticas, muchas veces se ve al retrato, como afirma el retratista argentino Gonzalo Goytisolo;

“Muchos de mis clientes no consideran los retratos obras de arte. **Más bien lo ven como un mueble caro**, que una vez muertos irá a la basura”. Nunca piensan en el retrato como una obra de ficción, “que es lo que es”.⁶

Muchas personas, me paso mucho a lo largo de la realización de la tesis, no ven el arte del retrato como justamente eso, un arte, sino más bien como una forma de fotografiar a mano a lápiz, a un ser humano, expresiones como, - que parecido! - ¿si no te quedan igual las caras no te aprueban? , y uno intenta explicar que el sentido no se encuentra en el parecido (en este caso), sino en algo mas, en mostrar algo mas, en la importancia de la composición, de la línea, de la imagen como un todo integrado, pero personas afines al arte o no, les cuesta comprenderlo en un sentido amplio; en este género se suscitan esas dudas y esas preguntas, pareciera que no está claro el porqué del retrato, de que se trata justamente este género en estos tiempos.

Es así como bajo el concepto de El retrato en el Arte, el Arte en el retrato, la tesis propone un acercamiento al retrato en el arte a través de los años y al arte en el retrato, haciendo referencia a su tratamiento, a sus diferentes formas de trabajarlo, en cómo fue este género cambiando a través de las diferentes épocas artísticas; y significando de manera distinta a su vez; y a lo que puede significar hoy.

“El ejercicio del genero del retrato revela, además, las diferentes modalidades y preocupaciones individuales o colectivas de las sociedades que lo produjeron”.⁷

⁶ https://www.elespanol.com/cultura/arte/20170419/209729487_0.html Peio H. Riaño 20 abril, 2017 03:18.

⁷ El retrato contemporáneo. Del realismo a la pérdida del rostro. Inmaculada Rodríguez Moya CBN: revista de estética y arte contemporáneo, ISSN 1888-9719, N. 2, 2010, págs. 46-57.

Esta tesis, mejor dicho cada obra de esta tesis, (sobretudo el retrato numero 7), me recuerda a esas películas que empiezan con una imagen quieta en blanco y negro, que luego comienza a moverse lentamente, dando comienzo a una gran historia de amor, tragedia, drama...

Yo creo que cada imagen, cada persona de esta tesis se encuentra así como los comienzos de estas películas de antaño, quieta en el tiempo, congelada, esperando contar una historia.

Bibliografía

Jean Luc-Nancy. 2012, La mirada del retrato. (Segunda edición).

Pág.32.Amorrortu editores.

Antes Oscar. Retrato antecedentes y definiciones. Retratos Patagonia sur colección argentina tierra adentro editorial GAC grupo abierto comunicaciones

El retrato contemporáneo. Del realismo a la pérdida del rostro. Inmaculada Rodríguez Moya CBN: revista de estética y arte contemporáneo, ISSN 1888-9719, N. 2, 2010, págs. 46-57.

Matisse Ecrits et propos sur part, ed. de Dominique Fourcade, Paris: Hermann 1972 y 1984, pág. 174.

John Berger / MIRAR – Ediciones de la Flor

MEDICINA RETRATO. Escrito por: Miguel Calvo Santos

Man Ray. Descubrir el Arte del siglo XX. Ediciones Polígrafa. Pág. 7

<https://historia-arte.com/articulos>.

https://www.elespanol.com/cultura/arte/20170419/209729487_0.html Peio H. Riaño 20 abril, 2017 03:18.

<https://historia-arte.com/articulos/los-locos-locos-retratos-de-gericault>.

Anexo

Retrato N° 5

Retrato N °11

Retrato N° 1

