

II. EL RETRATO

PERCEPCIÓN VISUAL Y REPRESENTACIÓN

Por percepción entendemos la acción de apreciación que asimila la mente a través de los sentidos. Los sentidos son los encargados de ordenar y clasificar las características físicas que hacen único a cada objeto.

Según Lowe ¹ existen 3 elementos que influyen en la percepción:

a) Los medios de comunicación. Estos hacen evidente la información que llega a través de los sentidos. Por ejemplo, la televisión informa a través de imágenes electrónicas que percibimos con el sentido de la vista y del oído de los acontecimientos que suceden en el mundo.

b) La jerarquía misma de los sentidos. La importancia de los sentidos para la percepción ha sido fundamental siempre. Dicha importancia ha variado dependiendo de la época histórica. Un ejemplo es la invención de la imprenta que originó un cambio en la percepción estableciendo la supremacía de la vista sobre los sentidos. A diferencia de la época anterior en que la importancia estaba en el sentido del oído.

c) Las presuposiciones espistemáticas. Ordenan y clasifican lo percibido. De acuerdo a cada época la percepción cambia o se ve influida por la manera de pensar en ese tiempo. Un ejemplo de nuestra época podría ser la videoconferencia. A través de ellas tenemos conocimiento inmediato de información sin importar la distancia. Esto da como resultado un enriquecimiento del conocimiento que seguramente no se podría dar sin esta forma de comunicación contemporánea.

“Todo ello conduce a la conclusión de que el campo de la percepción es una formación histórica...” (González, 2001, p.10).

¹ González, C. (2001). Apuntes de la Representación. México: UNAM

La percepción de la realidad por parte del artista se da cuando nos acercamos, a través de los sentidos a la esencia de las cosas. Necesitamos encontrar parecidos para identificar las diferencias por eso hablamos de reconocimiento porque estamos basándonos en conocimientos anteriores.

“La experiencia de la semejanza es un tipo de fusión perceptiva basada en el reconocimiento”. (Gombrich, p.22)

La representación realista no depende de la imitación, una imagen puede representar cualquier cosa, por ejemplo si nos dan una imagen y un objeto, existe un sistema de representación, un plan de analogía o similitud en función del cual la imagen representa al objeto.

El realismo en la representación tiene una relación con el parecido, pero éste no está basado en la mimesis, es posible que haya otro elemento o la *“imitación de ciertos aspectos privilegiados o importantes”* como cita Gombrich², explicando que no se puede imitar la forma externa del objeto sin antes haber construido dicha forma.

EL RETRATO COMO GÉNERO PICTÓRICO

La pintura como representación se puede clasificar en diferentes géneros: naturaleza muerta, paisaje, desnudo y retrato. Los cuadros de naturaleza muerta, representan objetos inanimados de pequeño formato generalmente relacionados con la cocina, a diferencia del paisaje que representa espacios abiertos de la naturaleza o urbanos. El tema principal del desnudo es la figura humana despojada de vestidura alguna y enfocado en sus características anatómicas más que en rasgos fisonómicos. No hay que confundir los géneros de la pintura con lo que se llama *pintura de género* o costumbrista, esta comienza en el siglo XVII en Holanda donde los artistas representan escenas de la

² González, C. (2001). Apuntes de la Representación. México: UNAM

vida cotidiana y costumbres de la época caracterizándose por su gran realismo y acercamiento a la vida. Eran cuadros populares entre la burguesía de aquel entonces.

El retrato es la representación de una persona donde se muestran sus características, puede estar relacionado con el parecido de los rasgos físicos, también representar posiciones sociales o la individualidad dependiendo del contexto, la raza, el entorno, la época o el clima político y social.

“The etymology of the term ‘portraiture’ indicates the genre’s association with likeness and mimesis. Portraiture express the likeness of a particular individual, but that likeness is conceived to be a copy or duplication of his or her external features” (West, 2004 p.21)

En la antigüedad el hombre comenzó a pintar a la figura humana completa, es mucho más tarde con el clasicismo y luego en la edad moderna cuando se empieza a hacer representaciones del ser humano incompletas, es decir, surge la idea de que la cabeza es la parte más importante ya que por medio del rostro podemos distinguir a una persona de entre millones. Los primeros intentos de emplear atributos personales los hallamos cuando se empezaron a utilizar objetos como lanzas, herramientas de oficios, símbolos de rango, etc. pero sin llegar a las características individuales del rostro.

Las primeras esculturas y pinturas a modo de retrato surgen en el arte egipcio con la intención de perpetuar la imagen de la persona después de muerta. También encontramos en Mesopotamia la famosa cabeza de Uruk, retrato del rey que ya posee rasgos individuales. Durante la época Griega arcaica no le daban importancia al parecido de los retratos, es hasta en el helenismo tardío cuando se comienza a separar la cabeza del cuerpo al darle valor como ser pensante, surgen por ejemplo los retratos de Alejandro Magno en las monedas. La evolución del retrato continúa en el Imperio Romano que representa al ser humano sin idealizarlo o embellecerlo, podemos decir que es una de las épocas más fructíferas del arte del retrato.

Hacia el siglo XIV y orientados hacia el mundo espiritual surge el arte paleocristiano y se empieza a sentir la necesidad de representar fielmente el objeto

elegido. Posteriormente en la edad Moderna con las ansias de lograr un arte ilusionista se introduce en las representaciones de la figura humana una exactitud casi insuperable, esto coincide con la invención de la pintura al óleo. En Alemania se encuentran un gran número de retratos y autorretratos.

El renacimiento italiano temprano (quattrocento) colocó a la persona humana en el centro del cosmos, sin las trabas de dogmas religiosos, iniciándose una nueva época artística, el pintor ya no se considera un artesano, y el retrato tiene un enorme impulso, es en ésta época donde encontramos la evolución que lleva a las cimas del renacimiento con artistas como Leonardo Da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, siendo el retratista más famoso de esa época Tiziano.

A partir del manierismo principalmente con Tintoretto y El Greco se acentúa la expresividad de la representación por lo que son considerados como los precursores del arte Moderno. Mientras tanto en los Países Bajos se desarrolla la época artística de Rubens y Van Dyck quienes empiezan a emplear técnica de veladuras y Franz Hals es uno de los primeros que usa pinceladas sueltas. En ésta época surge Rembrandt con sus fantásticos autorretratos y el uso del claro oscuro. En España Velásquez y en Inglaterra Gainsborough y Reynolds. Es hasta finales del siglo XVIII cuando sobresale Goya con sus magisteriales cuadros, al mismo tiempo en Francia surgen David e Ingres quienes orientan el modo de retratar hacia una idealización.

Con la era científica en Francia y Alemania se inicia la pintura impresionista con Monet, Renoir y Degas, en Inglaterra con Whistler y en Alemania con Liebermann, Corinth, y Slevogt, es aquí donde se inicia la Revolución del Arte Moderno. Después viene Van Gogh que representa sus sensaciones de manera expresionista, con Cezanne, el pensamiento científico.

Pocos años después surge el cubismo, el constructivismo y el arte abstracto, llega la tecnología y la invención de la fotografía y con ello empieza una nueva forma de

pensar y surgen la abstracción y el análisis, la ciencia se vuelve guía para el arte y el retrato pierde interés, sin embargo encontramos grandes pintores modernos como Pablo Picasso y el Alemán Oskar Kokoschka quien continúa la tradición impresionista y expresionista.

TIPOS DE RETRATO

Existen varios tipos de retrato como son el retrato documental, el retrato de grupo, retrato familiar, retrato de las diferentes etapas de la vida, retratos anónimos, retratos de la burguesía, el autorretrato, el retrato como biografía, de los genios, celebridades, cívicos e institucionales, también aparecen aquellos retratos que fueron parte de la historia en donde se representaban personajes desconocidos, sirvientes, criminales y los pobres.

Por el enfoque de mi proyecto trataré de definir un poco mejor lo que es el retrato documental. Aquí se muestra a una sola persona describiendo sus características principales. Se representan detalles relacionados con su tiempo y lugar tales como la vestimenta, el ambiente y el contexto social. Éste tipo de retrato tiene características de documento.

El retrato documental fue muy importante antes de que apareciera la fotografía ya que los retratos eran la única forma de conocer visualmente a la persona y era un método de preservar físicamente su existencia. Uno de los retratos documentales más representativos es la obra de Jan Van Eyck´s “el casamiento de los Arnolfini”. Aun así el retrato documental se ha desarrollado y permanece vigente en nuestra época.

EL PARECIDO

Es importante definir el concepto de parecido porque este ha sido una de las características más importantes del retrato en su función mimética.

En la pintura la búsqueda de lo parecido siempre será una aproximación, esto es que se quedará en el campo de la interpretación.

Ernst Gombrich, se refiere a esto y afirma que *“un dibujo se parece a la realidad, aunque la realidad no se parece en nada a un dibujo”*. (J.J. Gómez, 1999, p. 499).

Sin embargo el objetivo en el retrato es realzar las características del sujeto aunque el parecido no sea idéntico. Por eso es importante decir que el artista es un creador de efectos logrados por medio de su técnica gráfica insistiendo en que lo importante no es el parecido sino el efecto, o sea la reacción o respuesta perceptual que el dibujo suscita en el espectador.

“However, likeness is not a stable concept. What might be considered a ‘faithful’ reproduction of features relates to aesthetic conventions and social expectations of a particular time and place.” (West, 2004 p. 22)

En el S. XX la idea del parecido evolucionó con Pablo Picasso. Un ejemplo claro de esto es el retrato de Gertrude Stein, pintado en 1905-6. Después de muchas correcciones y cambios sobre el lienzo terminó el cuadro bajo la influencia de la escultura ibérica. Al criticar la falta de parecido, sus compañeros le dijeron que el retrato no se parecía al modelo a lo que Picasso respondió: *“Se parecerá”*. En la actualidad vemos como esta aparente arrogancia de Picasso resultó verdadera ya que ahora podemos decir que la imagen más conocida de esta persona es la del retrato del artista español.

ESENCIA DEL RETRATO

La esencia es todo aquello que constituye la naturaleza de las cosas. Al hablar de la esencia del retrato es necesario tomar en cuenta dos factores importantes: el retratado y el retratista. Siendo el retrato la representación de una persona su esencia estaría constituida por las características que lo identifican. Género, edad, personalidad, rasgos fisonómicos, carácter, lenguaje corporal, identidad social y cultural, manera de vestir, entorno o estado

de ánimo serían algunas de ellas. También es importante mencionar que en un retrato podemos encontrar la esencia del retratista. Esta se ve reflejada en la elección temática, composición, fuerza de la pincelada, los trazos, manchas, el uso de los materiales y los colores, que de alguna manera forman el estilo del artista.