

Anexo 9

EL retrato en la historia del arte.

Poses, atributos, fondos y simbología.

Situación de aprendizaje

Autorretrato e identidad

Galería de selfis gráfico-plásticos

La columna rota. Frida Kahlo. 1944. Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. © Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F., VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <https://www.casademexico.es/frida->

La silla de Vincent. Vincent Van Gogh, 1888
National Gallery, Londres (Reino Unido). © Copyright The National Gallery, London. Fuente: <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/vincent-van-gogh->

Autorretrato (Tamara en un Bugatti verde), Tamara de Lempicka, 1929
Colección particular. © Tamara de Lempicka Estate, LLC, VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <https://www.delempicka.org/artwork/my-portrait>

Autorretrato como alegoría de la pintura, Artemisia Lomi Gentileschi, c. 1638. Royal Collection. Londres. Royal Collection Trust / © His Majesty King Charles III 2023. Fuente: <https://www.rct.uk/collection/495551/self-portrait-as-the-allegory-of-painting-la-pittura>

Autorretrato. Vincent Van Gogh, 1886-88. MET. Dominio Público Fuente: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436532>

La comulgante, Maria Blanchard, 1914. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. © Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fuente: <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/comulgante>

En la siguiente presentación irán apareciendo diferentes retratos en los que deberemos identificar las particularidades de cada uno y anotarlas en la ficha de seguimiento que se adjunta (**Anexo 10**).

- **Atributos**
- **Simbología**
- **Fondos**
- **Poses**
- **Otros...**

Situación de aprendizaje: **Autorretrato e identidad.** TEGP 2º bachillerato

Anexo 10 **Ficha de seguimiento de la presentación**

Imagen	Pose	Atributos	Símbolos	Fondo
	Autorretrato con guantes. Albrecht Dürer , 1498. Museo Nacional del Prado, Madrid. ©Museo Nacional del Prado.			
	Los embajadores. Hans Holbein el Joven , 1533. National Gallery, Londres. © Copyright The National Gallery, London. Licencia CC BY-NC-ND 4.0 .			
	Autorretrato como alegoría de la pintura, Artemisia Lomi Gentileschi , c. 1638.			

Durero posa con la cabeza ladeada de medio perfil, con guantes de piel gris, símbolo de un elevado estatus social. Desde los ropajes, el tocado, el peinado y el entorno arquitectónico, se presenta a él mismo como un noble poderoso de su tiempo. La composición en «L» deja un espacio para la ventana. A través de la ventana aparece un paisaje montañoso al último término, que, junto al soporte sobre el que apoya el brazo en primer término, generan profundidad y realismo en la representación pictórica.

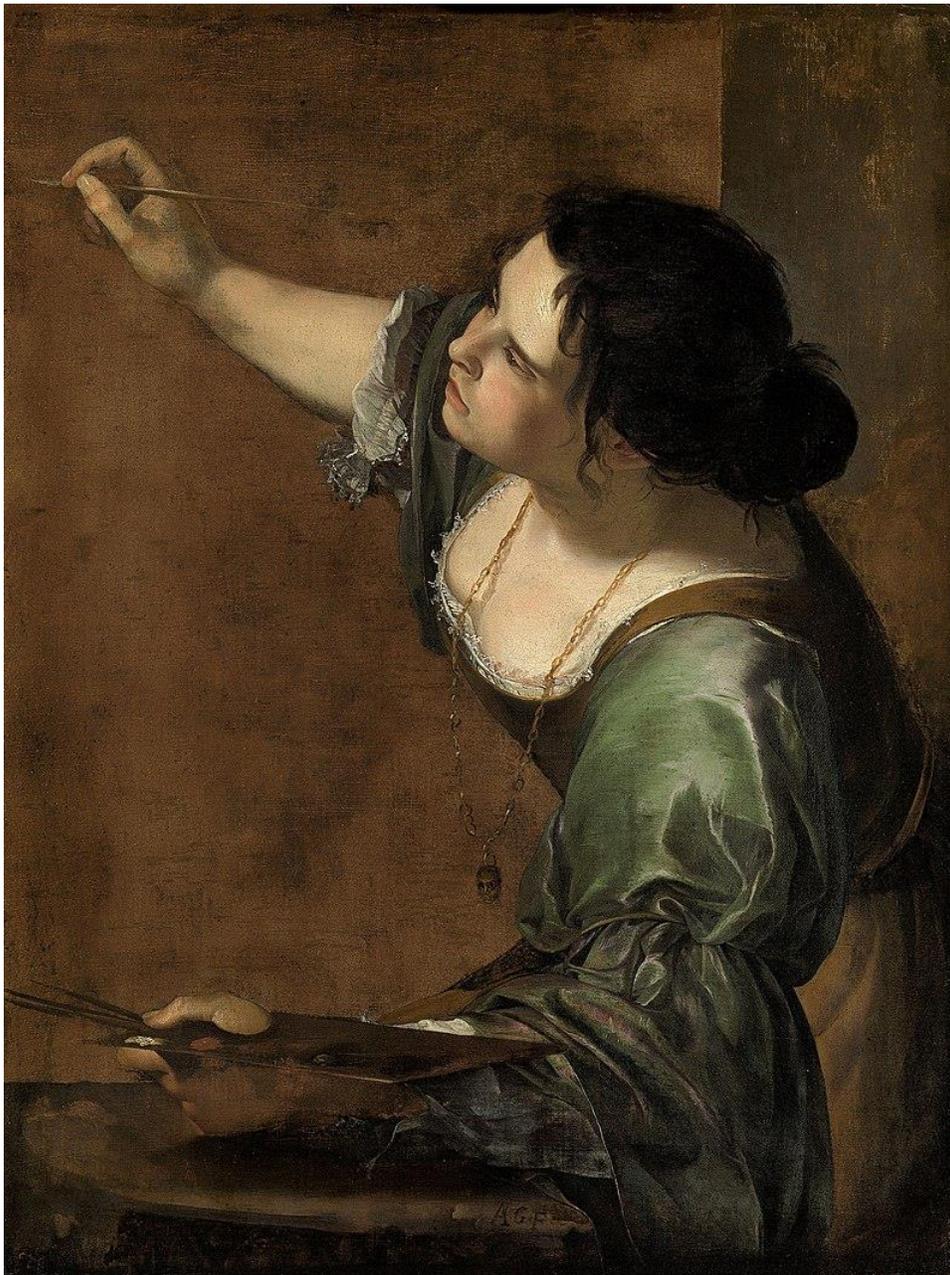
Autorretrato con guantes. **Albrecht Dürer.**
1498. Museo Nacional del Prado. Madrid.
©Museo Nacional del Prado. Fuente:
<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/autorretrato/8417d190-eb9d-4c52-9c89-dcdcd0109b5b>

Hans Holbein el Joven pintó este retrato doble. Este está plagado de objetos y referencias a los personajes retratados, a sus ocupaciones, a su estatus social y a sus historias profesionales. El vestuario y los atributos que portan, como por ejemplo la daga en su estuche con la edad grabada de Jean de Dinteville (el personaje de la izquierda), están detallados con gran precisión y cuidado. Toda la obra destila preciosismo, perfección y lujo. Además, la pintura presenta indicaciones ocultas y elementos solamente descifrables por una élite intelectual, como por ejemplo la anamorfosis del cráneo en la parte inferior del cuadro.

Los embajadores. **Hans Holbein el joven.** 1533. National Gallery, Londres.
© Copyright The National Gallery, London. Licencia [CC BY-NC-ND 4.0.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Fuente:
<https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holbein-the-younger-the-ambassadors>

Autorretrato como alegoría de la pintura, Artemisia Lomi Gentileschi, c. 1638. Royal Collection. Londres. Royal Collection Trust / © His Majesty King Charles III 2023. Fuente: <https://www.rct.uk/collection/405551/self-portrait-as-the-allegory-of-painting-la-pittura>

Artemisia, una de las pocas mujeres que destacó como artista en su época, se representa con una pose poco habitual en este autorretrato: de perfil, encorvada y totalmente abstraída en su trabajo como pintora, interpreta una alegoría de la pintura.

Artemisia adopta poses teatralizadas y añade gran dramatismo a las escenas que pinta; la fuerte iluminación que proyecta sombras duras en fondos oscuros y neutros dan un protagonismo especial a los personajes que retrata en una ambientación tenebrista.

Otro ejemplo de autorretrato lo encontramos en el Wadsworth Atheneum. [*Autorretrato tocando un laúd*](#), Artemisia Gentileschi, c. 1610.

El «poder» que tienen las imágenes para las personas se manifiesta de forma mucho más evidente en los retratos.

La preocupación por estos ha acompañado a la humanidad desde siempre, no se sabe si por la creencia en que, a través del retrato, se podría conseguir la inmortalidad.

En este caso, en la provincia romana de **El Fayum**, en Egipto, pintaron retratos de extremado naturalismo con la técnica de la encáustica.

Los retratos, supuestamente de la persona difunta, pintados sobre tablas, se adherían a las momias. Todavía no se conoce con certeza la función concreta de estas singulares imágenes.

El atributo de la corona de laurel pintada en oro era símbolo de victoria, de recompensa o de reconocimiento en la cultura grecorromana. Hoy en día todavía perdura en nuestros días este significado.

Retrato de difunto sobre momia. Anónimo, 80-100 d.C. El Fayum, Egipto. MET.

[Dominio Público](https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547697) Fuente:

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547697>

Van Gogh se autorretrataba habitualmente, debido a su falta de recursos económicos para poder pagar modelos que posaran para él.

Van Gogh se retrata aquí con una mirada intensa, y una actitud de pose más relajada e inmóvil. Esa inmovilidad contrasta con el movimiento ondulante del tratamiento de la pincelada gruesa y matérica al fondo y fina y más rectilínea del rostro.

Autorretrato. **Vincent Van Gogh**, 1886-88. MET. [Dominio Público Fuente: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436532](https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436532)

No siempre aparecen rostros en los retratos.

Van Gogh pinta su ausencia. Se retrata con una silla vacía, una pipa y un poco de tabaco encima de ella. Una presencia que ha estado y que volverá a ocupar su puesto.

Dentro de un espacio luminoso y en perspectiva, aparecen una caja de madera que incorpora su firma y también parte de una puerta.

Van Gogh también pintó otra silla complementaria a esta, como un retrato ausente de su colega y entonces amigo Paul Gauguin.

La silla de Vincent, **Vincent Van Gogh**, 1888
National Gallery, Londres (Reino Unido). . ©
Copyright The National Gallery, London.

Fuente:

<https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/vincent-van-gogh-van-goghs-chair>

María Blanchard retrata a una niña de cuerpo entero que está dispuesta a tomar la primera comunión. La niña sostiene todos los atributos y complementos necesarios para el rito. La expresión triste y seria de la niña y la blancura de su rostro hacen pensar que se encuentra atrapada en un mundo al que no desea pertenecer. Tal vez se trate del reflejo del sufrimiento que acompañó a la pintora a lo largo de toda su vida. Por otro lado, la cortina o telón frente al altar podría representar la falsedad teatral de la vida que tuvo que vivir.

La comulgante, **María Blanchard**, 1914. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. © Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fuente: <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/comulgante>

Miguel Ángel representa a San Bartolomé en el Juicio Final representado por su **piel**. El santo fue desollado vivo en su martirio. Se piensa que la piel corresponde a un autorretrato de Miguel Ángel.

Navega por la página web de los Museos Vaticanos. Observa bien el fresco del altar mayor de la Capilla Sixtina y encuentra la piel de san Bartolomé (posible autorretrato de Miguel Ángel) de la que hablamos.

El juicio Final. Capilla Sixtina. Miguel Ángel Buonarroti (1536-1541):
<https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/giudizio-universale.html#&gid=1&pid=1>

El hijo del hombre, **René Magritte**, 1964. Colección particular. © René Magritte, VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <https://historia-arte.com/obras/el-hijo-del-hombre>

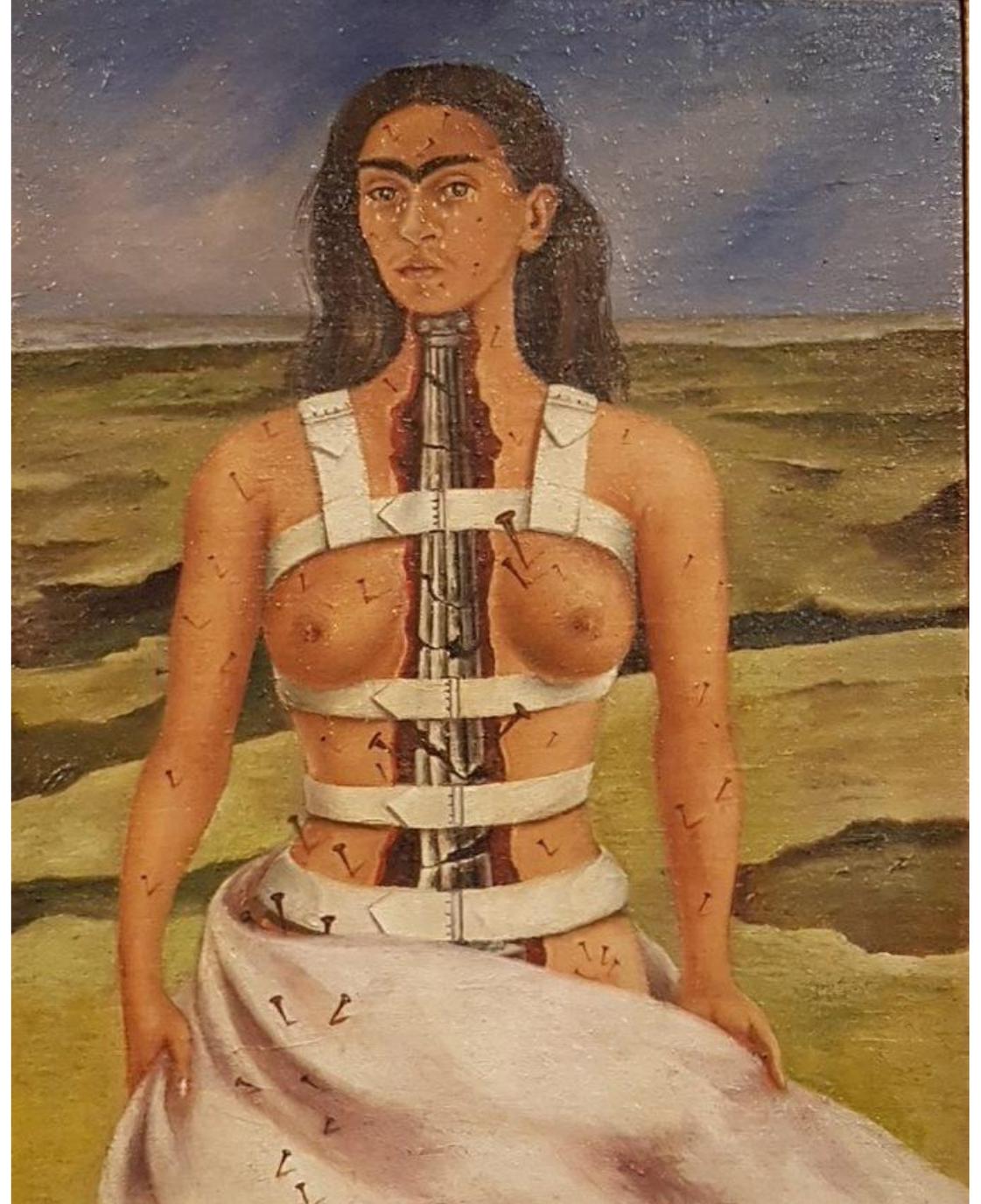
Así es como **René Magritte** se autorretrata.

Magritte vestía siempre un traje impecable y portaba bombín, y, como vemos, lo más importante, que es el rostro, queda oculto tras una manzana flotante. El título que nunca explicó, *El hijo del hombre*, es igualmente inquietante.

El paisaje vacío sin apenas horizonte confundido entre el mar y el cielo nublado, y el pequeño muro de perfectos sillares de piedra que lo separan, contribuyen a generar el ambiente sosegado pero al mismo tiempo inquietante.

Frida Kahlo utilizó su imagen como modelo para sus obras. Pintó innumerables autorretratos. En este caso aparece semidesnuda, con un corsé que debía llevar por sus lesiones en el accidente que sufrió. En un entorno desolador, en un desierto árido, aparece de pie llena de clavos de diferentes tamaños que van clavándose en su cuerpo. Su tronco aparece abierto en canal, y en su interior una columna no vertebral, sino arquitectónica, lo sostiene, quebrada por múltiples sitios.

La columna rota. **Frida Kahlo.** 1944. Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. © Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F., VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <https://www.casademexico.es/frida-kahlo-alas-para-volar-la-columna-rota/>

Francis Bacon fue otro artista que trabajó de manera prolífica el autorretrato.

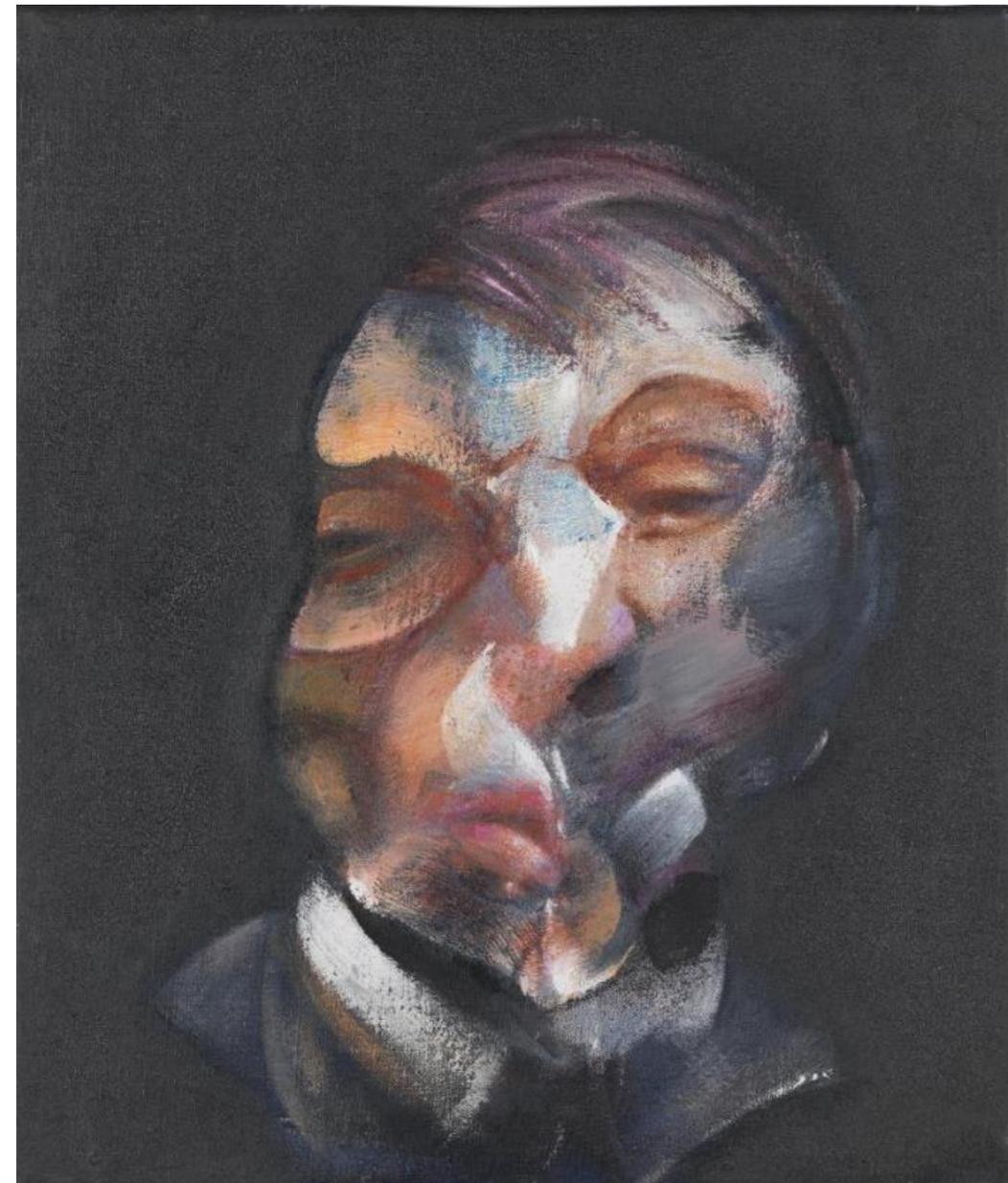
En estos tres estudios, aparecen las cabezas en diferentes poses y con diferentes encuadres. Se trata de un trabajo seriado, que remite a una secuencia temporal.

El gesto y la expresión lo es todo en la figura, ya que esta aparece totalmente descompuesta, sin apenas facciones, convulsa y distorsionada por alguna fuerza que la agita.

El fondo es plano y en algunos momentos aparece la tela en crudo sin pintar contrastando con pinceladas matéricas amplias, de ejecución rápida y violenta.

Tres estudios para autorretrato, **Francis Bacon**, 1967. MET. © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved., VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/489966>

Autorretrato, **Francis Bacon**, 1971. Centre Pompidou. © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved., VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/cXbyrPL>

Lempicka se retrató aquí como una piloto de automóviles, con gorro, guantes, integrada dentro de la máquina, símbolo de velocidad, pero también de modernidad, tecnología y fuerza.

La dinámica composición diagonal contrasta con la mirada sosegada de la artista que parece en todo momento dominar la situación.

De la misma forma, las texturas metálicas y frías del automóvil contrastan con la calidez del rostro y el rojo saturado del maquillaje de los labios de la protagonista.

Autorretrato (Tamara en un Bugatti verde), Tamara de Lempicka, 1929

Colección particular. © Tamara de Lempicka Estate, LLC, VEGAP, Madrid, 2023.

Fuente:

<https://www.delempicka.org/artwork/my-portrait>

En la obra de **Remedios Varo**, el simbolismo que rodea su pintura es la clave de su obra. Mediante un lenguaje naturalista y pulido, muestra mundos imaginarios, intentando representar sensaciones, sentimientos e ideas que la artista desarrolla en su interior.

Armonía (autorretrato sugerente). **Remedios Varo**, 1956. © Remedios Varo, VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <https://www.remedios-varo.com/armonia-1956/>

Leonora Carrington
idea mundos con animales y seres fantásticos que rodean sus personajes retratados. Sus espacios también muestran elementos surrealistas, como perspectivas aceleradas, iluminaciones imposibles y la narración de historias crípticas y ambiguas que, desde el punto de vista del espectador, pueden tener múltiples y ricas interpretaciones.

Self-Portrait (Inn of the Dawn Horse). Autorretrato (*La posada del caballo del amanecer*), **Leonora Carrington**. 1937-1938. MET. © Estate of Leonora Carrington, VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <https://www.metmuseum.org/es/art/collection/search/492697>