

ESTUDIO COMPARATIVO

Artes visuales NM

Código: hvg850

OBRA 1

Título: Viva la vida
Autor: Frida Kahlo
Fecha: 1954
Técnica: Óleo sobre masonite
Dimensiones: 59cm x 50 cm
País de creación:
Se encuentra en: Museo Frida Kahlo (Coyoacán, México)

OBRA 2

Título: Canasta de frutas
Autor: Michelangelo Merisi da Caravaggio
Fecha: 1597 - 1600
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 54,5 x 67,5 cm.
País de creación:
Se encuentra en: Pinacoteca ambrosiana (Milano, Italia)

OBRA 3

Título: Los girasoles
Autor: Vincent Van Gogh
Fecha: 1888
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 90cm x 70cm
País de creación:
Se encuentra en: National Gallery of art (Londres, Inglaterra)

Por medio de este estudio comparativo, se analizarán 3 obras de diferentes autores, épocas y lugares. Las cuales son “Viva la vida” de Frida Kahlo, “Canasta de frutas” de Caravaggio y “Los girasoles” de Vincent Van Gogh.

Las 3 obras se centran en la naturaleza muerta denominada como bodegón, lo interesante es que cada autor utiliza este estilo de manera diferente para expresar sentimientos, acorde a su vida y el contexto en el que se encuentran. Por lo que cada una de estas obras tienen un significado interesante e importante en la vida de estos tres grandes autores.

En el estudio comparativo se analiza el tema, contexto histórico, cualidades formales de las obras, propósito y significado de cada obra. Finalmente, se relacionan las 3 obras en cuanto a sus similitudes y diferencias.

ANALISIS DE LAS CUALIDADES FORMALES

Al fondo el cielo en color azul intenso transitando a uno más claro. Las sandías están sobre un plano, al parecer una mesa de color café.

El contorno de las sandías es bien definido y se notan claramente los contrastes de color en las frutas. El más evidente es el contraste de colores complementarios: verde y rojo

Las pinceladas en el cielo son fuertes, mientras que en las sandías son más suaves. En la obra se puede ver que las pinceladas ya no son tan precisas y tiene una capa más gruesa de pintura. La línea es abierta asociada al dominio pictórico de las pinceladas dando formas indeterminadas e imprecisas, logrando unas texturas muy expresivas.

La obra es un bodegón, esta compuesta por 7 sandías sobre una superficie.

Hay un ritmo el cual está dado por la intensidad del rojo de las sandías partidas, las formas de las sandías llenan casi todo el formato y estas no compiten con el fondo.

La técnica utilizada en la obra es el óleo. El óleo, palabra proveniente del latín *oleum* (aceite) es una técnica de pintura que consiste en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal, como el de nuez o linaza. La técnica permite dar claridad a los detalles, da mayor vivacidad y riqueza cromática y permite correcciones por superposición de capas.

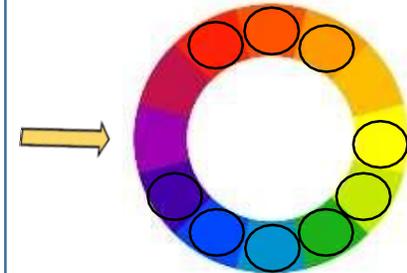
El equilibrio visual está logrado cuando los elementos como las sandías están distribuidas de forma uniforme o proporcional en el espacio.

Las sandías se logran ver cada vez menos definidas, se suele interpretar como una despedida de la vida por parte de Frida.

“Viva la vida”, Frida Kahlo. 1954, óleo sobre masonite.
<https://www.museofridakahlo.org.mx/es/colecciones/#regresar>

El volumen de la obra es logrado a partir de la gradación de luces y sombras en los colores.

Los colores juegan un papel importante en la obra ya que debido a estos se puede notar que en la parte donde se representa la vida es más intenso el color con tonos más cálidos, pero cuando representa la muerte el color se vuelve menos intenso y con tonos más fríos. El color rojo en esta obra representa: Corazón, la sangre y la vida, es un color muy visible y en ocasiones indica peligro. Por otro lado, el color verde representa: Naturaleza, tranquilidad y esperanza

ANÁLISIS DEL CONTEXTO HISTÓRICO

“Viva la vida”, Frida Kahlo.1954, oleo sobre masonite.
<https://www.museofridakahlo.org.mx/es/coleccion/es/#regresar>

FRIDA KAHLO:

Nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907 y murió el 13 de julio de 1954. Fue una pintora mexicana, que llevo una vida poco convencional debido a que contrajo poliomielitis y después tuvo un grave accidente que la dejó largos periodos postrada en la cama, pintaba principalmente autorretratos y la mayoría de sus obras hacen alusión a su vida.

CONTEXTO DE LA OBRA Y DE LA ARTISTA:

Se dice que a pesar de que esta obra supuestamente fue la última pintada por ella, no la pintó en 1954 (año de su muerte) como está escrito en la obra sino que la pintó 2 años antes ya que para esta fecha, ella había sufrido una gangrena en la pierna y debido al alto nivel de medicinas que ella consumía se le impedía pintar como antes lo hacía. Culturalmente esta obra fue importante ya que muestra el optimismo hacia la vida que Frida Kahlo obtenía frente a cualquier problema, lo cual inspiró a muchas personas a apreciar la vida que tienen.

En el siglo XXI la interpretación de la obra se ha transformado por una más objetiva ya que se considera que ella realizó la obra años antes a su muerte, esta se toma con una representación de la dualidad de aspectos buenos y malos por lo que Frida Kahlo pasó en toda su vida.

La obra en su momento fue recibida por los receptores originales como una despedida de la vida por Frida Kahlo, esto es debido a que ella decidió firmar la obra 8 días antes de morir, por lo que el contenido de esta se tomó como una despedida de la vida de la manera más optimista posible como solía ser ella, a pesar de sus adversarios.

CONTEXTO MUNDIAL EN EL AÑO 1954:

- 1 de marzo: en Washington DC (Estados Unidos), cuatro nacionalistas puertorriqueños disparan contra cinco miembros de la Cámara de Representantes.
- Septiembre: se funda la SEATO.
- 27 de septiembre: Mao Zedong se convierte en el primer presidente de la República Popular China.
- Ernesto Guevara llega a México, donde se une al movimiento revolucionario cubano bajo el mando de Fidel Castro.
- 16 de enero McCarthy comienza las audiencias de investigación de la permisividad con el comunismo del ejército.
- 2 de octubre. La OTAN y el Pacto de Bruselas admiten como miembro a la República Federal Alemana.

ANALISIS DE LAS CUALIDADES FORMALES

Representa una cesta de mimbre de la que se desbordan las frutas y las hojas, todo hecho con gran realismo y atención al detalle, casi en contraste con el fondo neutro y abstracto de la pintura y la línea de color en la que se coloca la cesta.

La luz proviene de la esquina superior izquierda y ayuda a dar una sensación de solidez a la fruta.

La composición es central y simétrica. Así se crea una impresión de monumentalidad. En cuanto al espacio, la mesa de madera se limita a una línea horizontal de madera marrón muy delgada sobre la cual se ubica la canasta cuya proyección de la sombra de la canasta, crea una sensación de tridimensionalidad.

Esta obra consta de un efecto óptico, podría decirse que las frutas parecen salirse del cuadro, debido a que Caravaggio las ubico abajo y muy al borde logra dar la sensación de inestabilidad como si las frutas se fueran a salir del lienzo, también se evidencia esa intensidad de efecto a través de contrastes de clarooscuro que le da mas volumen a las formas.

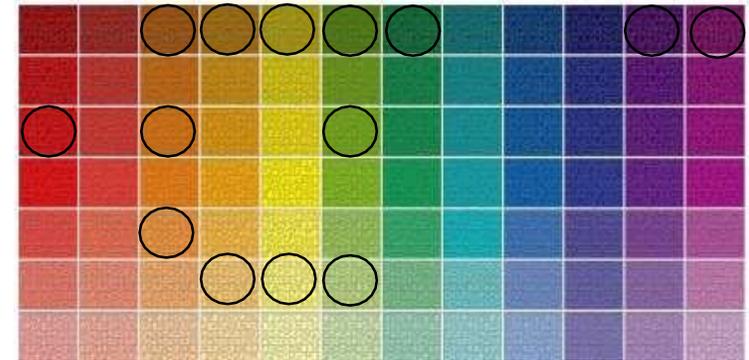

“Canestra di frutta”, Caravaggio.1596, oleo sobre lienzo. Recuperado de:
<http://sdelbiombo.blogia.com/2015/102401-caravaggio.-la-cesta-de-frutas.php>

Los huecos y las frutas marchitas todos estos son objetos que aluden a la muerte como algo inevitable, de igual manera lo podemos evidenciar con las hojas ya que estas también están marchitas y algunas con tonos amarillentos.

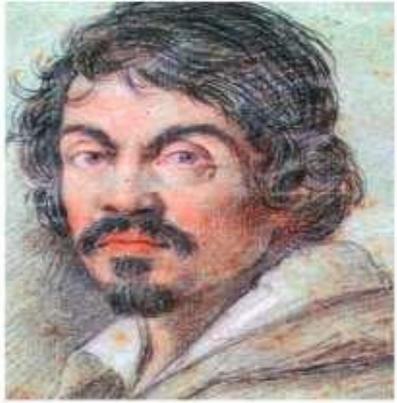
Posee un fondo amarillo brillante, muy claro, lo cual sólo realiza su autor en los primeros años de su producción.

El ritmo de la obra esta dado por la las frutas ya que pueden parecer ricas en color y esto se debe al fondo claro detrás de escena; Sin embargo, si te enfocas en las frutas individuales, puedes darte cuenta de que se usan muchos tonos oscuros durante todo el trabajo.

las sombras y luces que hay en la obra representan su comportamiento hay veces bueno y otras veces malo envuelto en peleas y arte.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO HISTÓRICO

Caravaggio fue uno de los primeros, si no el primero, en emplear este género para simbolizar alegorías cristianas o morales.

CARAVAGGIO:

Nació en Milán, Italia. Aprendió arte en la escuela de pintura manierista a finales del Renacimiento, es considerado una de las estrellas de la contrareforma, se destaca por su excelente talento artístico, algo que destaca de él es que solía pintar santos como personas reales a veces mal encarados o como fueran realmente, de igual manera se conoce por su personalidad muy fuerte y por todos los acontecimientos que pasaron en su vida, él fue bastantes veces arrestado por amenazar e incluso matar con espada a personas.

MOVIMIENTO ARTÍSTICO:

La obra fue hecha en la época del **barroco**, esta pertenece al bodegón ya que muestra naturaleza muerta esto es muy representativo del autor ya que fue uno de los primeros en emplear este estilo, fue quien se arriesgo a usarlo a pesar de que no era popular y gracias a él se volvió muy popular.

El **barroco** fue un período de la historia de la cultura en Occidente, que abarcó todo el siglo XVII y principios del XVIII. Este período se caracterizó por un cambio en la manera de concebir el arte (el “estilo barroco”), lo cual tuvo impacto en numerosas áreas de la cultura y del saber, como las letras, la arquitectura, las bellas artes e incluso la filosofía. El arte barroco en sus más amplias manifestaciones artísticas es un fenómeno complejo de índole social, político y religioso.

Desde el principio de su estancia romana rechazó la característica belleza ideal del Renacimiento, basada en normas estrictas, y eligió el camino de la verdad y el realismo, realizando sus obras mediante copias directas del natural, sin ningún tipo de preparación previa.

“Canestra di frutta”, Caravaggio.1596, óleo sobre lienzo.
<http://sdelbiombo.blogia.com/2015/102401-caravaggio.-la-cesta-de-frutas.php>

Caravaggio era una persona muy violenta lo cual podemos evidenciar en su obra cesto con frutas ya que en esta él muestra una manera representativa de la muerte, se puede decir que muestra su visión entornó a este, lo podemos evidenciar en la manera en que él hace las frutas ya podridas prácticamente sin salvación demostrando la muerte sin salida.

ANALISIS DE LAS CUALIDADES FORMALES

El ritmo de la obra esta dado por los girasoles marchitos que contienen tonos mas oscuros comparado con los demás objetos en la obra.

Van Gogh realiza mucho los contornos, que añaden más fuerza o y caracteriza a cada uno de los diferentes girasoles.

Los jarrones que sostienen las flores, tienen la misma tonalidad que los pétalos, el fondo obtiene un color plano mas tenue quizás para no desviar la atención del observador.

La composición es central no simétrica, en cuanto al espacio sobre el cual se encuentran los girasoles es de color amarillo. La línea horizontal sugiere la superficie donde se encuentra el florero.

Aquí el pintor sigue su pincelada habitual, en pequeños toques yuxtapuestos, que crean volumen, dando además, fuerza y vida a la escena. El fondo escogido se mueve en tonalidades luminosas; con el fin de resaltar los colores de los distintos girasoles.

En total, son siete cuadros de similar temática, compuestos por una serie de girasoles dentro de diferentes jarrones.

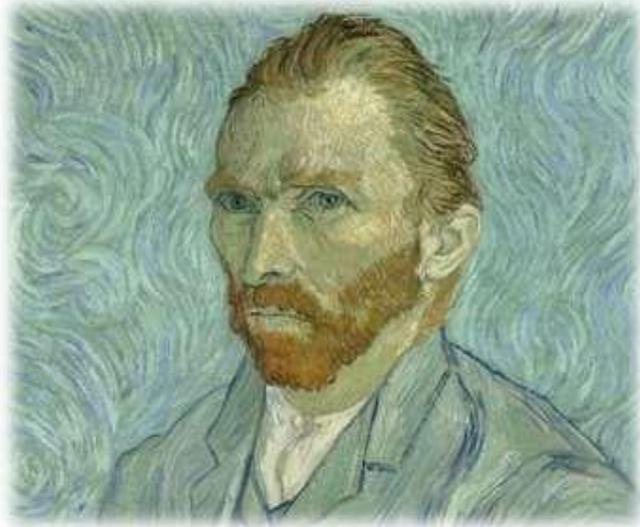
El tono exacto utilizado es el amarillo de cromo de plomo, que al descomponerse debido a la exposición de la luz, acabaría convirtiéndose en un tono verdoso pardo. La luz proviene de arriba como se logra evidenciar en el reflejo en el jarrón

Process Yellow	PMS 100	PMS 101	PMS 102	Pantone Yellow	PMS 103	PMS 104
PMS 105	PMS 106	PMS 107	PMS 108	PMS 109	PMS 110	PMS 111
PMS 112	PMS 113	PMS 114	PMS 115	PMS 116	PMS 117	PMS 118
PMS 119	PMS 120	PMS 121	PMS 122	PMS 123	PMS 124	PMS 125
PMS 1205	PMS 1215	PMS 1225	PMS 1235	PMS 1245	PMS 1255	PMS 1265
PMS 127	PMS 128	PMS 129	PMS 130	PMS 131	PMS 132	PMS 133

Este es la primera composición contiene quince girasoles que realizó van Gogh, y es en comparación a las demás, la que el color amarillo ("el color del sol", como decía van Gogh) está más presente en la obra.

"Los girasoles", Vincent Van Gogh. 1888, óleo sobre lienzo.
<https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/vincent-van-gogh-sunflowers>

ANALISIS DEL CONTEXTO HISTORICO

Vincent van Gogh:

es uno de los grandes expositores del arte, conocido por su inestabilidad psicológica y no haber vendido más que un cuadro en su vida, debido a su extraña manera de pintar. Su éxito llegó años después de su muerte, ahora en la actualidad es uno de los pintores más famosos y artistas más cotizados del mundo.

"Los girasoles", Vincent Van gogh.1888, oleo sobre lienzo.
<https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/vincent-van-gogh-sunflowers>

MOMIVIMEINTO ARTISTICO:

El Postimpresionismo exalta la teoría del color e independencia de los temas y se introducen factores nuevos que permiten revalorizar la importancia del arte.

Para Van Gogh, el color amarillo viene rodeado de un gran simbolismo, que nace de su mundo interior, y que representa la vida misma, el calor y la luz. Los girasoles quizás también pretendían ser un símbolo de amistad y una celebración de la belleza y vitalidad de la naturaleza.

Las imágenes de girasol estuvieron entre las primeras pinturas que Van Gogh produjo en Arles que muestran su estilo expresivo característico. Ningún otro artista ha estado tan estrechamente relacionado con una flor específica

Los colores expresan emociones que son asociadas con la vida de los girasoles ya que van, de amarillos brillantes en las flores a tonos más oscuros de café representando la muerte; todas las etapas de la vida son presentadas en la obra, siguen la tradición vanitas de las pinturas de flores holandesas del siglo XVII, que enfatizan la naturaleza transitoria de las acciones humanas

ANALISIS DEL CONTEXTO

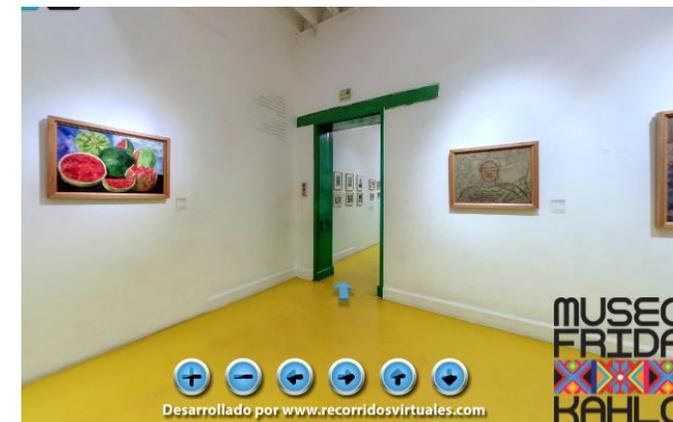
La obra “Viva la vida” se encuentra en el Museo Frida Kahlo en la Casa Azul, en Coyoacán, el lugar donde ella nació y murió. Está ubicada en uno de los barrios más bellos y antiguos de la Ciudad de México, fue convertida en museo en 1958, en este espacio también se encuentran los objetos personales de la artista.

La obra de “Canasta de frutas” está ubicada actualmente en La Biblioteca Ambrosiana, fundada por el cardenal Federico Borromeo en 1607 e inaugurada el 8 de diciembre de 1609, fue una de las primeras en permitir el acceso a cualquiera que pudiera leer y escribir. Alberga más de un millón de trabajos impresos, casi cuarenta mil manuscritos en muchos idiomas, doce mil dibujos (de Raffaello, Pisanello, Leonardo y otros maestros ilustres), veintidós mil grabados y otras rarezas (mapas antiguos, manuscritos musicales, pergaminos y papiros), la biblioteca es uno de los más importantes a nivel mundial.

La obra “Los Girasoles” está en la Galería Nacional de Londres, expone obras pictóricas de procedencia europea, desde 1250 hasta 1900. La colección permanente está compuesta por más de 2.300 pinturas, entre las que destacan algunas obras de Rembrandt, Tiziano, Velázquez, Van Gogh y Miguel Ángel.

https://artsandculture.google.com/streetview/veneranda-biblioteca-ambrosiana/8AHnHcgCsDOVjA?sv_lng=9.18515143572803&sv_lat=45.46328263678468&sv_h=263.47968875626134&sv_p=-1.6587134342239267&sv_pid=W0q2hDxKpFMAAAQrBnp2YA&sv_z=2.220446049250313e-16

<https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/multimedia/#regresar>

COMPARACION ENTRE LAS OBRAS

"Viva la vida", Frida Kahlo.1954, oleo sobre masonite.
<https://www.museofridakahlo.org.mx/es/colecciones/#regresar>

"Canestra di frutta", Caravaggio.1596, oleo sobre lienzo.
<https://www.ambrosiana.it/opere/canestra-di-frutta/>

"Los girasoles", Vincent Van gogh.1888, oleo sobre lienzo.
<https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/vincent-van-gogh-sunflowers>

Las obras fueron realizadas en lugares y épocas totalmente diferentes pero realmente no muestran tanto acerca de su contexto, porque estas son una representación de la vida de cada autor, sin embargo el contexto si influencia en el estilo de las obras claramente pues la de Caravaggio pertenece al Barroco, la de Frida se podría decir que pertenece al Naif y finalmente la de Van Gogh pertenece al Postimpresionismo. La diferencia entre el canasto de frutas y la obra de Frida hay una diferencia, ella pinta la vida, lo vital o vivo y Caravaggio y Van G. muestran el paso del tiempo, pasando desde un fruto fresco a unos que ya empiezan a marchitarse y descomponerse.

Todas las obras son bodegones, El contraste de color entre las tres obras varía: La de Khalo es un contraste en verde y rojo que se complementan. La de Caravaggio los colores son más tierra y serios. En la obra de Van Gogh los colores son cálidos, amarillos intensos. Las "Canestra di frutta" y "Los girasoles" muestran diferentes seres vivos, Que se presumen descompuestos o marchitos., en "Viva la vida" se aprecia este hecho de una manera diferente ya que la artista opto por hacer las frutas menos definidas en vez de hacer algunas podridas, sin embargo lo hizo con el mismo fin que los otros artistas, reflejar aspectos de su vida personal. Las tres obras muestran un fuerte enfoque en los claro-oscuros y contornos, también tienen un fondo bastante sencillos que deja la atención en la naturaleza.

A pesar de que las obras son de contextos muy diferentes en cuanto a significados son un poco parecidas ya que en ambas obras se logra evidenciar el dualismo entre lo bueno y lo malo, que se ve representado desde las cualidades formales por el uso de las sombras y las luces en las obras.

Bibliografía

- Anon, (2010). [En línea] Disponible en: <http://sdelbiombo.blogia.com/2015/102401-caravaggio.-la-cesta-de-frutas.php> [Buscado el 17 Feb. 2020].
- Anon, (2013). [en línea] Disponible en: <https://concepto.de/barroco/#ixzz6ITV3OVCh> [buscado 2 April 2020].
- Arthistoria.com. (2020). *Cesto de frutas | arthistoria.com*. [En línea] Disponible en: <https://www.arthistoria.com/es/obra/cesto-de-frutas> [Buscado el 17 Feb. 2020].
- Arte.laguia2000.com. (2015). *Los girasoles, Van Gogh | La guía de Historia del Arte*. [en línea] disponible en: <https://arte.laguia2000.com/pintura/los-girasoles-van-gogh> [buscado 24 Feb. 2020].
- Definición ABC. (2020). *Definición de Colores Fríos y Cálidos*. [en línea] disponible en : <https://www.definicionabc.com/general/colores-frios-calidos.php> [buscado 24 Feb. 2020].
- De10. (2017). *Vincent Van Gogh, la triste vida del eterno mártir de amor*. [en línea] Disponible en: <https://de10.com.mx/top-10/2017/03/30/vincent-van-gogh-la-triste-vida-del-eterno-martir-de-amor> [buscado 24 Feb. 2020].
- El Cuadro del Día. (2014). *El Cuadro del Día*. [En línea] Disponible en: <https://www.elcuadrodeldia.com/post/94319447244/frida-kahlo-viva-la-vida-1954-%C3%B3leo-sobre> [Buscado el 24 Feb. 2020].
- Frida kahlo 247. (2020). *1954, Viva la vida sandías*. [En línea] Disponible en: https://fridakahlo247.wordpress.com/portfolio/viva_la_vida/ [Buscado el 17 Feb. 2020].
- Mmuseo Frida Kahlo [En línea] Disponible en: <https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/multimedia/#regresar>
- HA!. (2012). *Cesta con frutas - Caravaggio*. [En línea] Disponible en: <https://historia-arte.com/obras/cesta-con-frutas> [Buscado el 17 Feb. 2020].
- Hernández, V. (2010). *Paleta de colores para curso virtual*. [en línea] Comunidad eLearning Masters | edX. Disponible en: <http://elearningmasters.galileo.edu/2018/08/06/paleta-de-colores-para-curso-virtual/> [buscado 24 Feb. 2020].
- Lacamaradelarte.com. (2013). *Los girasoles*. [en línea] disponible en: <https://www.lacamaradelarte.com/2017/03/los-girasoles.html> [buscado 24 Feb. 2020].
- Mastromattei, D. (2017). *Canestra di frutta di Caravaggio: analisi*. [en línea] Arteworld.it. Disponible en: <https://www.arteworld.it/canestra-di-frutta-caravaggio-analisi/> [buscado 24 Feb. 2020].
- Pinterest. (2008). *amarillos | Paletas de color amarillas, Esquema de colores, Pantone amarillo*. [en línea] disponible en: <https://www.pinterest.es/pin/272960427385070059/> [buscado 24 Feb. 2020].
- Theartwolf.com. (2020). *La Naturaleza muerta – 10 grandes bodegones*. [en línea] Disponible en: <http://www.theartwolf.com/articles/los-mejores-bodegones-naturalezas-muertas.htm> [Buscado el 24 Feb. 2020].
- The National Gallery, L., 2020. *The Sunflowers | Past Exhibitions | National Gallery, London*. [en línea] Nationalgallery.org.uk. Disponible en: <https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/past/the-sunflowers> [buscado 2 April 2020].
- Vangoghgallery.com. (2015). *Los girasoles de Vincent van Gogh*. [en línea] disponible en: <https://www.vangoghgallery.com/es/pinturas/los-girasoles.html> [buscado 24 Feb. 2020].