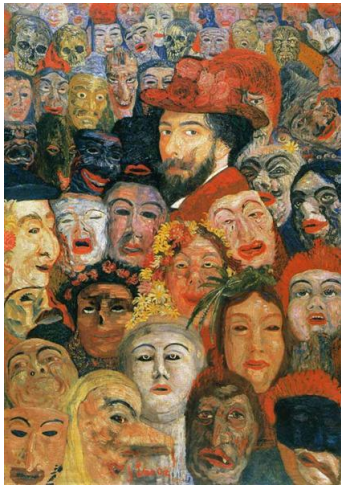

Estudio Comparativo hvg860

INTRODUCCIÓN:

Para la selección de estas obras me fije en el elemento de las máscaras, escogí obras que inspiran cierto desagrado y desconcierto al espectador, la burguesía y el simbolismo de las mascararas son lo que mas me llaman la atención. La obras se encuentran en un margen de 100 años aproximadamente, sin embargo es interesante la interpretación de las máscaras y el uso que se les da como un elemento para representar la naturaleza humana. A parte de las máscaras seleccione las obras en las que haya algún elemento folclórico o icónico de los carnavales.

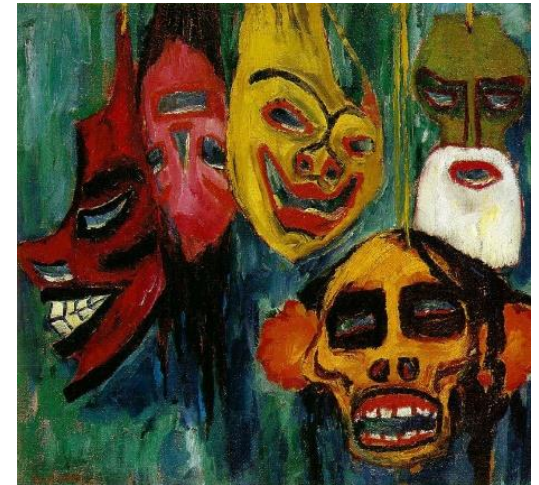
En este documento se compararan las cualidades formales, el contexto, la función, el propósito y la importancia cultura de las tres obras trabajadas, se hace énfasis en el significado y simbolismo presentes en las obras.

Título: Autorretrato con Mascaras
Autor: James Ensor
Fecha: 1899
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 117.0x82.0 cm
Ubicación actual: Museo Menard d'art
País de creación: Bélgica
Estilo o movimiento artístico:
Expresionismo

Título: Beyond the mask
Autor: Mona Edulesco
Fecha: 2009
Técnica: Óleo sobre Lienzo
Dimensiones: 18x24 cm
Ubicación: Colección a la venta
País de creación: Francia
Estilo o movimiento artístico: Arte moderno

Título: Naturaleza muerta de máscaras III
Autor: Emil Nolde
Fecha: 1911
Técnica: Óleo sobre Lienzo
Dimensiones: 74x78 cm
Ubicación: Museo de arte nelson-Atkins
País de creación: Alemania
Estilo o movimiento artístico: Expresionismo

El contexto de James Ensor

Sociales y Políticos: La burguesía belga era abundante y era el grupo predominante de la época, el campesinado tiene una mentalidad conservadora y es el grupo social mas grande de la época, finalmente el proletariado es una clase de trabajadores con salarios que empezó a expandirse por Bélgica.

El nacionalismo fue algo que infesto los corazones de los ciudadanos, la expansión de infraestructuras la educación primaria y universitaria se enfoca en acrecentar los sentimientos patrióticos

Históricos: Después de la revolución industrial las clases sociales se vieron en constante cambio, se incrementaron los números de construcciones que se hicieron a tal grado que el territorio belga tuvo su mayor crecimiento en su historia.

Intelectuales: El expresionismo y surrealismo tomaron el control de las corrientes filosóficas, se comenzó a discutir teorías como las de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, el rol de la iglesia católica disminuyó un poco y en América la guerra de los mil días estalla con el alzamiento en el Socorro.

Vida de Ensor: Ensor fue influenciado de gran manera por su madre, ella era dueña de una tienda de máscaras que se utilizaban para los múltiples carnavales en su tierra natal, estos eran promovidos por la burguesía y en su mayoría contenían lo que Ensor llegó a detestar.

Ensor nació en Bélgica en 1879, fue altamente influenciado por los acontecimientos violentos de la época, Ensor vivió durante el apogeo del expresionismo, fue tan reconocido en el movimiento que logró formar parte de **Les XX**, grupo surrealista y expresionista de la época. En Bélgica se le considera uno de los padres del surrealismo y el expresionismo de su país

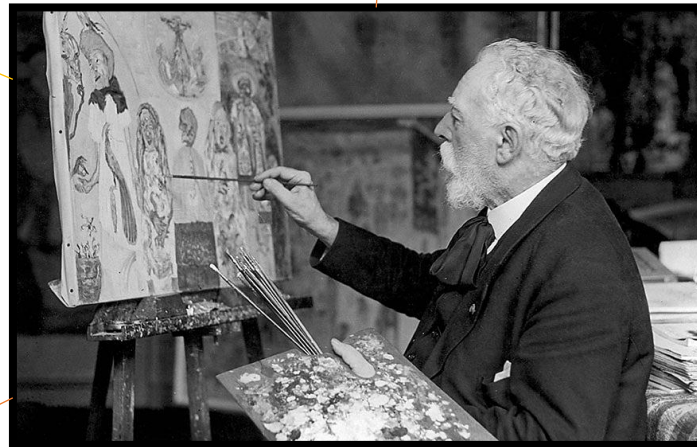
Ensor vivió rodeado de la burguesía, grupo de alta clase social en Bélgica del que Ensor hizo parte pero llegó a despreciar por la hipocresía que representaban, el estudio la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas, su vida fue dedicada a la pintura de máscaras por las que Ensor entendía su realidad.

Contexto e impacto

La obra quiere mostrar la macabra naturaleza de los burgueses y como aparentan su poca humanidad como si fuera una máscara.

A pesar que en Bélgica muchas de sus obras no fueron aceptadas para exposiciones de arte a Ensor se le atribuyo una fama en la historia del arte por sus cuadros con máscaras.

En su momento a Ensor se le llego a considerar loco por la falta de coherencia en sus obras, sin embargo el simbolismo de las máscaras siempre fue presente, especialmente en esta obra , autorretrato con máscaras, la que a Ensor le otorgo reconocimiento histórico.

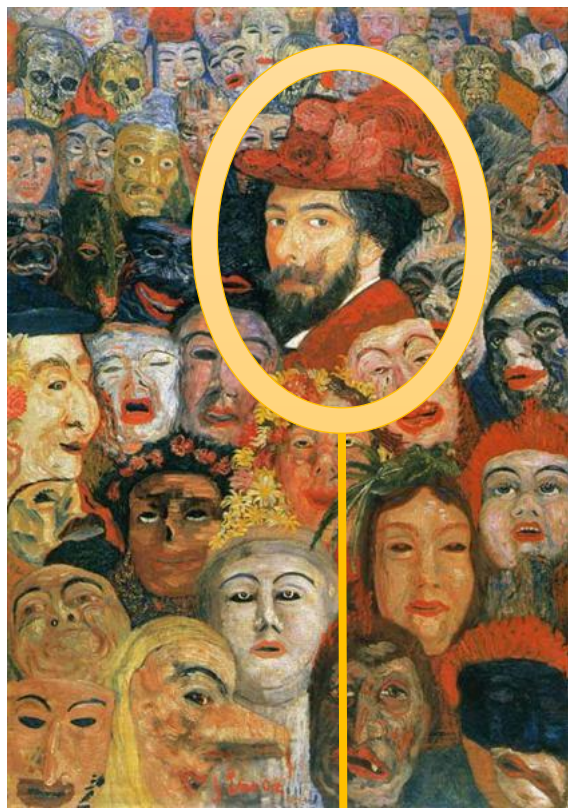

Al igual que a muchas de sus obras en su momento Ensor fue rechazado por esta obra por ser irreverente ante la burguesía

En palabras del critico y poeta Emile Verhaeren en 1908 declaró que Ensor a través de sus obras siempre se representa a si mismo y aunque en cierta medida pueda parecer incoherente en realidad este ilustra toda su obra artística

Incluso si Ensor careció de reconocimiento en su momento, hoy en día es considerado como uno de los padres del expresionismo y surrealismo

Análisis de “Autorretrato con Mascaras”

Título: Autorretrato con Mascaras
Autor: James Ensor
Fecha: 1899
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 117.0x82.0 cm
Estilo: Expresionismo
Ubicación: Museo Menard d'art

La paleta de colores es en su mayoría cálida, el rojo es el color predominante, Ensor lo utiliza para representar que él es una presa en el mundo de los burgueses, las máscaras tienen tintes verdes para causar una apariencia grotesca en ellas. Texturas a partir del uso de colores para dar la forma visual y sensaciones de las telas, los metales, cerámica y maquillaje en los rostros y de la forma táctil. Los volúmenes están indicados a partir del uso de luces y sombras.

La obra presenta horror al vacío, este se usa cuando se llena todo el vacío con algún tipo de imagen u objeto, este representa un miedo intrínseco de la humanidad que es temer a la nada, porque llena todo el espacio con máscaras, Ensor resalta en el segundo plano.

Las líneas son abiertas, asociadas a las pinceladas fuertes y la forma en que se diferencian unos objetos de los otros son el color que utiliza para contrastar una máscara de la otra

La obra esta compuesta por la figura humana que es Ensor y las máscaras son formas identificables que poseen rasgos humanos distorsionados que representan la retorcida naturaleza que Ensor percibe en la burguesía, los ojos de las máscaras son algo que resalta detrás de las máscaras para causar terror y miedo el espectador

Ensor se sitúa en medio de las máscaras monstruosas y se pinta con ropa roja para mostrar que es como carne fresca para los depredadores que son la burguesía, él se identifica con una época de su vida en la que se vio completamente inmerso en ese mundo.

Contexto de Mona Edulesco

Sociales: El siglo 21 es la era de la tecnología, todas las personas están gran parte de su tiempo conectadas a las redes sociales, la percepción social esta construida alrededor de perfiles online que son en si un tipo de mascara.

Políticos: El capitalismo esta en todo el mundo y es el sistema económico dominante, en Europa las raíces católicas siguen presentes si embargo no se notan tanto como en el pasado.

Impacto: Aunque Mona no ha recibido mucho reconocimiento internacional esta ha logrado vender múltiples copias de esta en paginas de arte como fineartamerica y pixels

Históricos: Es el año del apogeo de YouTube, las redes sociales están cobrando fuerzas y los celulares móviles están volviéndose comunes, los acontecimientos del 9/11 siguen mostrando repercusiones en el mundo, principalmente por una creciente preocupación por el terrorismo.

Intelectuales: A pesar de ser la era de la información no es la era del entendimiento, los medios sociales han viralizado a tal punto las cosas que la gente no se esfuerza por desarrollar un criterio propio.

Vida de Mona: Actualmente vive en Lyon, Francia, aunque normalmente pinta en óleo también es buena en carboncillo, pastel y acrílico. Mona toma conceptos abstractos y figurativos, utiliza los cromas y colores llamativos que se pueden conseguir con los óleos. Mona es una arquitecta y pintora, hace parte de la asociación de arquitectos Franceses "Ligne et couleur" en Francia.

Tiene un certificado de arte y diseño de the Fine Arts College N.Tonitza en Bucharest.

Influencias: Siempre sintió una fascinación hacia el arte, esto fue apoyado por sus padres que fueron un ejemplo para ella porque su padre es pintor y su madre arquitecta, ella siempre ha querido mostrar sus obras de arte al mundo y por eso las hace publicas en su website, es altamente influenciada por la arquitectura que ve en toda Francia. Mona siempre ha mostrado cierta fascinación por elementos de carnavales y literatura europea.

Análisis de “Beyond the mask”

Los tres guasones se encuentran en primer plano, se usan colores fríos para el fondo y para los guasones se usan colores neutros como el blanco y el negro y colores cálidos como los rojos para hacerlos resaltar.

Se usan líneas abiertas para el contorno de los guasones al igual que se pintan con el uso de pinceladas y trazos lineares, lo que diferencia un objeto del otro son los colores que contrastan fuertemente los unos de los otros, las sombras se realizan con el uso de líneas de tonalidades mas oscuras y se da iluminación con el uso de líneas verdes. Están dan un aire humorístico e infantil característico de los guasones.

Esta obra es realizada sobre lienzo y se pinto con oleos, esta compuesta de formas figurativas como los tres guasones, y en el fondo hay formas abstractas. Al igual que en otras obras de Mona esta muestra su fascinación por texturas explosivas y colores cromáticos

Título: Beyond the mask
Autor: Mona Edulesco
Fecha: 2009
Técnica: Oleo sobre Lienzo 18x24 cm
Ubicación: Comercial

Los tres guasones representan a Harlequin, Pierrot y Zanni, ellos son personajes de comedias de Europa, por si mismos representan el humor pero a la misma vez dan cierto terror y confusión por el uso de colores que da Mona de el verde, rojo y blanco. Todos están unidos por un azul que representa cierta neutralidad

El aspecto mas destacable es Harlequin que en sus comedias muchas veces es percibido como un demonio por sus cualidades físicas pero por sobretodo su macabra personalidad que se esconde detrás de su caricaturesco disfraz que al igual que una mascara oculta su verdadero ser.

“Harlequin, Pierrot y Zanni”

Pierrot es el payaso que esta triste porque la mujer que ama, Colombina esta constantemente jugando con su corazón y rompiéndolo solo para abandonarlo, normalmente caracteriza la ingenuidad porque es constantemente el objeto de burla y en muchas ocasiones se le asocia con una confianza ciega hacia otros.

Los personajes en la obra son parte de la comedia italiana, en la actualidad son reconocidos personajes de la literatura y en si representan cualidades tanto buenas como malas de los seres humanos, sus máscaras dan cierto aire de misterio y también ayuda a materializar la idea de la artista que es que cualquiera podría ser como ellos porque todas sus cualidades se presentan en cierta medida en nosotros

Título: Beyond the mask
Autor: Mona Edulesco
Fecha: 2009
Técnica: Oleo sobre Lienzo
18x24 cm
Ubicación: Comercial

Zanni o Zani es un tipo de personaje de Commedia Dell' arte que se caracteriza como un sirviente astuto y tramposo. Es una trabajador inmigrante que no esta siendo empleada. A lo largo del tiempo, se subdividió en una serie de personajes similares con rasgos más específicos. La máscara de Zanni se caracteriza generalmente por una nariz larga, no muy diferente del *Medico della Peste*. De los tres es el personaje mas misterio de la obra

Harlequin, su papel es el de un siervo alegre, ágil y astuto, que a menudo actúa para frustrar los planes de su amo, y persigue su propio interés amoroso, Colombina, con ingenio e ingenio, a menudo compitiendo con Pierrot por su mano. Más tarde se convierte en un prototipo del héroe romántico. Harlequin hereda sus cualidades físicas en las que destaca su agilidad, al igual que su nombre, de un travieso "demonio" en una de las obra de Dante, en esta Harlequin es un demonio que habita el infierno de Dante.

Contexto de Emil Nolde

Sociales: En aspectos sociales Nolde no paso por muchas dificultades sin embargo tuvo un conflicto abierto con el artista Max Liebermann que causo su su exclusión en una importante exposición de la Secesión Berlinese.

Políticos: Nolde fue un declarado antisemita, sus obras fueron parte de la exposición de arte degenerado organizada por los Nazis en 1937 y con el alzamiento de Hitler no tuvo problemas con sus obras de arte, sin embargo fue considerado arte degenerado, lo que en su momento le trajo cierta humillación

Impacto: Nolde fue uno de los artistas del expresionismo alemán mas reconocidos de su época, recibió aclamación europea y llego a ser invitado de honor de Himmler

Vida de Nolde: De familia campesina, trabajó como aprendiz en una fábrica de muebles mientras estudiaba por la noche en la Escuela de Artes y Oficios de Karlsruhe. Tras recorrer varias ciudades y realizar varios trabajos, su formación e interés artístico le llevaron como profesor de arte en San Galo (Suiza) en 1892. Seis años después se trasladó a Múnich donde se formó en diversas instituciones empeñado intensamente en dedicarse a su carrera de pintor.

Históricos: Hitler se alza al poder, el Nazismo comienza a ganar popularidad, una posible guerra se hace visible.

Intelectuales: El nazismo comienza a moldear la moralidad alemana de la época, el Marxismo se hace popular y con ello se da una amenaza al sistema capitalista del occidente

Influencias: Fue influenciado en gran medida por Vincent van Gogh, Edward Munch, y James Ensor.

Su arte se caracterizo por su cromatismo y sencillez de sus obras, sin grandes detalles y con figuras humanas, especialmente rostros, que se asemejaban mas a Mascaras que a un humano natural. Estudió en la Académie Julian y fue alumno de Adolf Hölzel.

Contexto e impacto

La obra fue tachada de arte degenerado, clasificación creada por los Nazis para humillar públicamente a los artistas cuyas obras no se alineaban completamente con sus estándares ideológicos

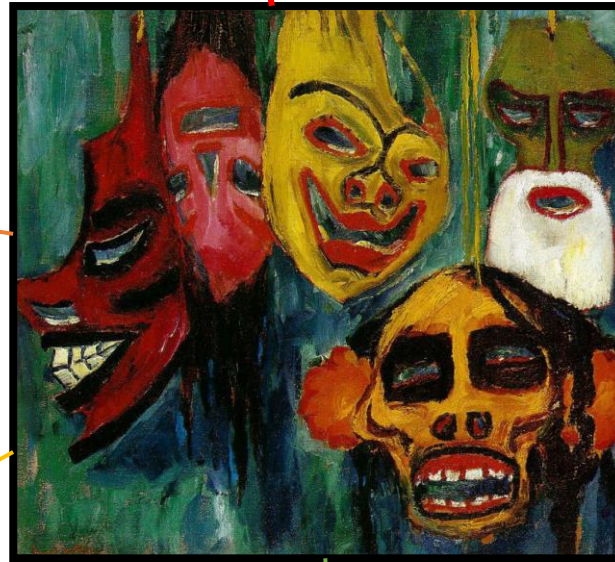
El curador Jan Schall, Sanders-Sosland, dijo que la obra generaba cierto desagrado a sus espectadores

Nolde continúa con su temática de las máscaras en esta obra que fue de sus obras más reconocidas

La obra evoca la curiosidad de Nolde por las culturas no occidentales

Después de el fin del régimen Nazi, las obras de Nolde que anteriormente habían sido clasificadas como arte degenerado fueron expuestas en exhibiciones públicas

Nolde realizó múltiples visitas al museo de etnología en Berlín donde recaudó información e inspiración para sus obras

La obra se realizó como respuesta directa a la obra 'Autorretrato con máscaras' de James Ensor.

Análisis de Naturaleza muerta de máscaras III

La obra es una respuesta directa de Nolde a la obra de James Ensor, Autorretrato con máscaras, Nolde toma ciertos aspectos en la simbología de las máscaras, estas representan un escepticismo hacia un mundo materialista, Nolde lleva a un nuevo extremo la forma grotesca de las máscaras haciendo que no se reconozcan como figuras humanas con las cuales el espectador pudiera relacionarse.

Nolde plasma su inseguridad hacia el mundo donde él percibe solo el deterioro y muerte que padecen las cosas a su alrededor.

Las máscaras parecen tener volumen o textura, esto se debe a la forma en que Nolde utiliza el oleo para dar cierto sentido de volumen a las máscaras.

Las mascararas del centro son mascararas de carnavales.

Título:
Naturaleza muerta de máscaras III
Autor: Emil Nolde
Fecha: 1911
Técnica: Oleo sobre Lienzo 74x78 cm
Ubicación: Museo de arte nelson-Atkins
País de creación: Alemania
Estilo o movimiento artístico: Expresionismo

Nolde siempre quiso homenajear a su ídolo Ensor

Nolde tiene usa colores cálidos, el fondo verde con tintes azules ayuda a contrastar las mascararas las unas de las otras. Las pinceladas de Nolde transmiten cierto apuro, ansiedad al espectador que es contagiado por este sentimiento de inseguridad. Las máscaras transmiten en gran medida una sensación de terror al que las ve, son máscaras tan grotescas que carecen de rasgos humanos naturales. pinceladas violentas y empastadas, con formas distorsionadas y esquemáticas con influencia del primitivismo.

Esta mascara es en realidad una cabeza encogida de un indio Yoruna de Brasil.

Las máscaras parecen tener vida, estas se mueven y mueven las emociones de quien las ve, los sorprende, los asusta

Las tres figuras identificables evocan cierto terror y misterio, a la misma vez producen cierto humor al espectador, al igual que en la obra de Ensor las figuras se diferencian a partir del uso de colores que contrastan los unos con los otros, en donde mas se parecen las obras es en su uso de las máscaras para simbolizar que la humanidad posee características simbolizadas en la obra, se da una dramatización de personajes que inspiraron a Mona, en especial se exalta los ropajes y máscaras de los tres sirvientes, se usan colores explosivos que al igual que en el autorretrato de Ensor producen cierto terror.

Nolde usa la misma simbología que Ensor para tomarla a un nuevo extremo, el utiliza el concepto de máscaras de forma muy similar a Ensor, también presenta en su obra una representación de figuras identificables que se presentan en una cultura al igual que los tres personajes en la obra de Mona, al igual que la obra de Beyond the mask el fondo no presenta horror al vacío sin embargo la forma en que el negro es utilizado es similar en las obras de estos artistas, el rojo también tiene gran importancia en esta obra al igual que en la de Ensor y en la de Mona, se usa para causar mas terror y misterio a las máscaras que son protagonistas.

Título: Beyond the mask
Autor: Mona Edulesco
Fecha: 2009
Técnica: Oleo sobre Lienzo 18x24 cm
Ubicación: Comercial

Beyond the mask

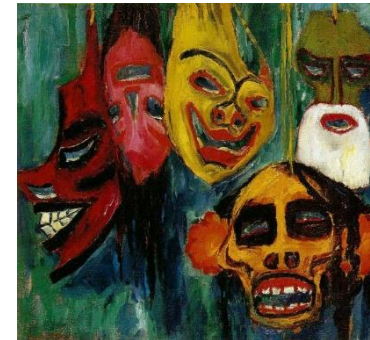
Comparación

Autorretrato con Mascaras

Título: Autorretrato con Mascaras
Autor: James Ensor
Fecha: 1899
Técnica: oleo sobre lienzo 117.0x82.0 cm
Ubicación: Museo Menard d'art

Naturaleza muerta de máscaras III

Título: Naturaleza muerta de máscaras III
Autor: Emil Nolde
Fecha: 1911
Técnica: Oleo sobre Lienzo 74x78 cm
Ubicación: Museo de arte nelson-Atkins
País de creación: Alemania
Estilo o movimiento artístico: Expresionismo

Ensor logra mostrar su idea a través de las máscaras y usa las máscaras para mostrar aspectos de la naturaleza humana que en este caso se muestra a si mismo como víctima, como un objetivo una presa, las máscaras al igual que en la obra de Mona causan misterio y en cierta medida terror al espectador, Ensor también usa el contraste de colores para diferenciar las distintas figuras de la obra, los ropajes burgueses son muy similares en ambas obras, son resaltados especialmente en Ensor y en los tres sirvientes.

La paleta de colores es fría, no presenta horror al vacío pero si tiene un fondo con figuras abstractas, hay 3 figuras identificables, los 3 guasones que son el foco de atención que cubren el primer plano, se utilizan colores opuestos o que contrastan mucho entre si para mostrar y diferenciar los distintos elementos de la obra, Mona se basa en 3 personajes icónicos de la Commedia Dell' arte, usa iconología popular para representar estos tres personajes, Mona logra evocar cierto humor y miedo en el espectador por su uso de los colores y las líneas que dan cierta ambigüedad a la obra, la obra a diferencia de las otras dos no tiene las máscaras como protagonistas de la obra.

En la obra de Nolde no se ven rasgos humanos naturales en las máscaras, por el contrario estas tienen cierto aire de exageración, es clara que se diferencia en la paleta de colores fría de Beyond the Mask. La obra no contiene horror al vacío y tampoco tiene un fondo explosivo como la obra de Mona, las máscaras de esta obra no son parte de ningún tipo de burguesía ni de personajes de literatura, son máscaras inspiradas en culturas no-occidentales, la obra presenta varios colores totalmente planos como el blanco.

Título: Beyond the mask
Autor: Mona Edulesco
Fecha: 2009
Técnica: Oleo sobre Lienzo 18x24 cm
Ubicación: Comercial

Beyond the
mask

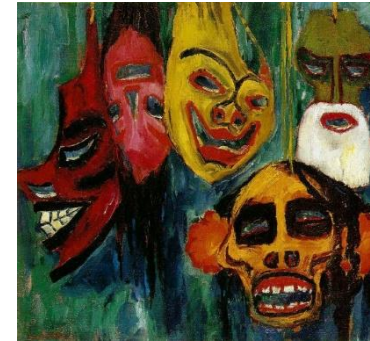
Contraste

Autorretrato con Mascaras

Título: Autorretrato con Mascaras
Autor: James Ensor
Fecha: 1899
Técnica: oleo sobre lienzo
 117.0x82.0 cm
Ubicación: Museo Menard d'art

Naturaleza
muerta de
máscaras III

Título: Naturaleza muerta de máscaras III
Autor: Emil Nolde
Fecha: 1911
Técnica: Oleo sobre Lienzo 74x78 cm
Ubicación: Museo de arte nelson-Atkins
País de creación: Alemania
Estilo o movimiento artístico: Expresionismo

Ensor usa una paleta de colores cálida, él está incluido como figura central en el segundo plano, es un horror al vacío, está todo lleno de máscaras, la intención del autor es una crítica a la sociedad en la que vivió, Ensor usa figuras humanas que son figurativas para llenar el fondo, se usan los colores para crear la sensación de volumen como telas, yeso, piel, etc. La obra es inspirada por el contexto de Ensor a diferencia de las otras obras en las que el artista se inspira en cosas externas a su contexto.

Conclusión

Para finalizar es seguro decir que estas tres obras poseen una simbología que tiene fundamento en el significado de las máscaras para sus respectivos artistas, se presentan estas como la verdadera forma del ser humano y son a su vez un símil con característica del ser humano, especialmente hace énfasis en las cualidades negativas del ser humano, la crueldad, la hipocresía, la avaricia, etc.

En cuanto a cualidades formales las obras de Ensor y Nolde son muy similares, la paleta de colores es cálida, tienen las máscaras como protagonistas, la obra de Mona por otro lado a pesar de usar una platea de colores pálida logra darle una importancia similar al rojo que al igual que en las obras de Ensor y Nolde es utilizada para resaltar la maldad humana, a pesar de haber una brecha de un poco mas de 100 años es claro la forma en que las máscaras logran simbolizar aspectos muy similares en los respectivos contextos de sus autores, las tres obras transmiten terror y misterio haciéndolas de una gran repercusión en las emociones de sus espectadores.

Referencias

- Self-Portrait with Masks, 1899 - James Ensor - WikiArt.org. (2013, marzo 16). Recuperado 10 de abril de 2020, de <https://www.wikiart.org/en/james-ensor/self-portrait-with-masks-1899>
- James ENSOR Self-Portrait with Masks. (s. f.). Recuperado 10 de abril de 2020, de https://museum.menard.co.jp/english/collection/european/ensor_ja_01.html
- Vargas, J. M. (2017, noviembre 15). James Ensor, el padre del expresionismo belga. Recuperado 10 de abril de 2020, de <https://sobrebelgica.com/2009/08/05/james-ensor-el-padre-del-expresionismo-belga/>
- Lorenzo, H. R. (2016, enero 4). Vida y Sociedad s xix. Recuperado 10 de abril de 2020, de <https://www.slideshare.net/Ginio/vida-y-sociedad-s-xix>
- Calvo, M. (2016, septiembre 27). James Ensor. Recuperado 10 de abril de 2020, de <https://historia-arte.com/artistas/james-ensor>
- Edulesco, M. (s. f.). Beyond The Masks by Mona Edulesco. Recuperado 10 de abril de 2020, de <https://pixels.com/featured/beyond-the-masks-mona-edulesco.html>
- Edulesco, M. (s. f.-a). About Mona Edulesco. Recuperado 10 de abril de 2020, de <https://mona-edulesco.pixels.com/>
- Calvo, M. (2018, enero 5). Naturaleza muerta de máscaras III - Emil Nolde. Recuperado 10 de abril de 2020, de <https://historia-arte.com/obras/naturaleza-muerta-de-mascaras-iii>
- “Masks” by Emil Nolde. (2014, diciembre 29). Recuperado 12 de julio de 2014, de <https://themuseumfreak.wordpress.com/2014/07/12/masks-by-emil-nolde/>