

Estudio Comparativa

Código: JKC 810

Introducción

A continuación, se presentará el análisis de tres obras de diferentes artistas, épocas, contextos y técnicas. Se hará el recuento de su origen, su intencionalidad y de aquellos aspectos que transmiten un significado para los artistas. A partir del análisis detallado de cada una, se compararán las tres obras con su respectivo artista y cómo se distinguen entre ellas, también se identificarán las cualidades que más sobresalen en cada una y que las destaca en el mundo del arte. El tema central que se trabajará por medio de las tres obras será la danza, la cual será formalmente mostrada en el estudio comparativo como “La danza, un arte.”

Obra #1

Título: The Dancer (La Bailarina)
Autor: Alexander Khvostenko-Khvostov.
Fecha: 1920-1921
Técnica: Gouache sobre papel.
Movimiento artístico: Constructivismo.
Lugar de creación: Ucrania.
Ubicación actual: Desconocida.

Obra #2

Título: Bailarina Basculando (Bailarina Verde).
Autor: Edgar Degas.
Fecha: 1877-1879
Técnica: Pastel y gouache sobre papel.
Movimiento artístico: Impresionismo.
Lugar de creación: París, Francia.
Ubicación actual: Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid, España.

Obra #3

Título: Capri Girl on a Rooftop.
Autor: John Singer Sargent.
Fecha: 1878
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Movimiento artístico: Impresionismo.
Lugar de creación: Isla de Capri, Italia.
Ubicación actual: Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville.

Las obras & sus contextos

Análisis de los contextos culturales de las obras seleccionadas:

En este diagrama de flujo podemos observar la evolución de las obras de arte ubicadas cronológicamente y donde estas fueron creadas.

The Dancer
(1920-1921)

Bailarina
Basculando
(1877-1879)

Capri Girl on a
Rooftop (1878)

Los artistas & sus contextos

Alexander Khvostenko-Khvostov

(1895-1967)

Oleksandr Khvostenko-Khvostov nació en el pueblo de Borisovka, ahora parte del Óblast de Belgorod (Rusia) el 17 de abril (4 de abril OS) de 1895.

De 1907 a 1917, Alexander estudió en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú (MUZHZV). En 1917 se convirtió en miembro de la Unión Profesional de Artistas de Moscú en Moscú junto con Kazimir Malevich , Aleksandra Ekster , Vadym Meller y Vladimir Tatlin . De 1918 a 1919 estudió en el estudio de Aleksandra Ekster en Kiev , Ucrania .

De 1920 a 1921 diseñó carteles y paneles publicitarios. Después de 1920 realizó numerosos diseños para ballets y óperas en Kharkiv y Kiev, principalmente en el estilo constructivista .

En 1926 colaboró en la producción de Prokofiev 's amor por las tres naranjas (uno de sus proyectos más experimentales que no se llevó a cabo en Kharkiv). En 1927 participó en la Exposición de Ucrania Diez Años de Octubre junto con Alexander Bogomazov , Vadym Meller , Vladimir Tatlin , Victor Palmov , Anatol Petrytsky , Mark Epshtein .

Oleksandr Khvostenko-Khvostov murió el 16 de febrero de 1967 en Kiev.

Las obras & sus contextos

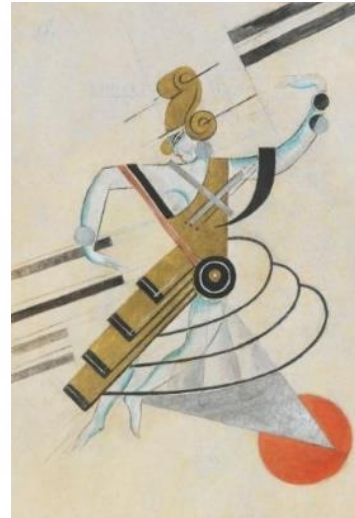
Análisis de los contextos culturales de las obra seleccionada:

MUNDO DEL PÚBLICO

En los países del occidente hubo una especie de resurgimiento cultural durante la década de los años 1920 en donde se reforzó el influjo del jazz y del tango. Por otro lado, en Estados Unidos tomó relevancia el dodecafonismo y el atonalismo en la música culta, en donde la moda prevalecía en las mujeres de clase alta y que fumaban tabaco.

PÚBLICO:

Los vanguardismos influyeron notoriamente en la pintura y escultura de los 1920's dentro de los movimientos como el rayonismo, el orfismo, el constructivismo, el cubismo, el suprematismo, el surrealismo, el neoplasticismo y en general la pintura abstracta. En la arquitectura, la arquitectura racionalista predominaba en la época y tuvo gran relevancia sobre la arquitectura decorativa en donde nace el Art Déco.

LA OBRA:

En los países del occidente hubo una especie de resurgimiento cultural durante la década de los años 1920 en donde se reforzó el influjo del jazz y del tango. Por otro lado, en Estados Unidos tomó relevancia el dodecafonismo y el atonalismo en la música culta, en donde la moda prevalecía en las mujeres de clase alta y que fumaban tabaco.

ARTISTA:

Alexander Khvostenko-Khvostov fue un artista vanguardista ruso ucraniano y escenógrafo. Alexander. Fue parte de la Unión Profesional de Artistas de Moscú en 1917 en donde conoció a Aleksandra Ekster y empezó a trabajar junto con ella en 1918.

Contexto y propósito de la obra

¿Qué es?

Es una pintura elaborada bajo el concepto constructivista en donde se plasma el arte de la danza a partir de figuras cubistas. La obra trata de una bailarina de ballet con un diseño extravagante y diferente sobre su vestido.

¿Por qué se creó?

El artista la creó con el propósito de innovar diseños para ballets y óperas. También como escenógrafo, su objetivo era crear armonía en el espacio y a su conjunto a través del diseño en los trajes.

¿De que está hecha?

Esta pintura fue realizada en la técnica de Gouache sobre papel. El Gouache es básicamente una técnica pictórica relativamente moderna, que ha evolucionado a partir de técnicas como la aguada y la acuarela. Esta consiste en diluir los colores en agua, para crear una escala de tonos bien monocromos o bien policromos.

¿Cuándo se creó?

La obra fue creada y ejecutada entre los años 1920 y 1921.

¿Dónde se creó?

A lo largo de su proceso como pintor, Alexander efectuó sus obras en el país de Ucrania, en donde pudo expresar con mayor potencia su arte y en especial su obra en Kharkiv, Kiev y Jarkov.

¿Cómo está hecha?

La obra fue producida con base al movimiento artístico Art Déco, y a la vez obtiene una gran influencia del cubismo y el constructivismo.

Análisis de las cualidades formales

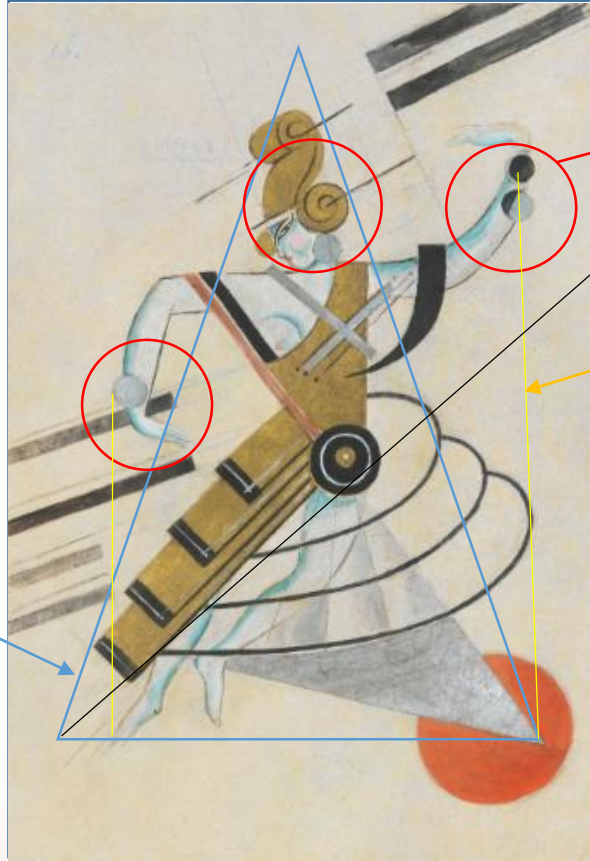
Esta obra está compuesta principalmente por un personaje central que es una mujer bailando en un primer plano y el fondo una base clara con unas formas geométricas rectangulares oscuras y un círculo rojo en la esquina inferior derecha. El vestuario de la bailarina igualmente está compuesto por formas geométricas como triángulos, rectángulos y círculos. En la falda podemos observar unos semi aros que rodean el cuerpo. El color de la piel es azulado y contrasta con amarillo ocre del vestuario, estos son los que predominan en la obra, sin embargo para que no se concentre la atención en sólo esta parte, el artista agrega un círculo rojo para distribuir el peso visual.

Tiene como base la composición piramidal en la pintura.

Sugiere el volumen a través de las luces y las sombras.

Se halla una gran influencia de las matemáticas en la pintura reflejado en las distancias y proporciones.

El rostro de la bailarina se observa exageradamente maquillado con sombras azules y labial rojo, sugiriendo un estilo de maquillaje teatral. Ya que el artista también realizaba vestuario para teatro y performance.

La bailarina tiene en la cabeza un tocado compuesto por curvas y espirales de color amarillo.

Utiliza las proporciones y tiene un gran interés por el contrapposto (it) que se refiere a la postura del cuerpo humano en pintura o en escultura en la cual la cabeza y los hombros están vueltos en una dirección diferente a la de las caderas y piernas.

Alineación simétrica en los laterales del cuerpo con la intencionalidad de darle estructura y proporcionalidad a la figura.

El uso de la línea es fundamental en esta obra tanto para la distribución de las formas como elemento mismo de la obra, ya que se ven las líneas cerradas delimitando el contorno marcado de las formas.

Se puede observar una influencia asiática por la forma de los ojos rasgados de la bailarina y los palillos en el pelo.

En la obra podemos observar que la bailarina está en la cuarta posición del ballet: un brazo curvado hacia adelante y el otro hacia arriba también ligeramente curvado.

Los artistas & sus contextos

Edgar Degas

(1834-1917)

Hilaire-Germain-Edgar de Gas, más conocido como Edgar Degas, fue un pintor, escultor y grabador francés. Considerado uno de los fundadores del Impresionismo, aunque él mismo rechazaba el nombre y prefería llamarlo realismo o arte realista, Degas fue uno de los grandes dibujantes de la historia por su magistral captación de las sensaciones de vida y movimiento, especialmente en sus obras de bailarinas, carreras de caballos y desnudos. Sus retratos son muy apreciados por la complejidad psicológica y sensación de verdad que transmiten.

En 1859, Degas se instala en un estudio en París lo suficientemente grande como para trabajar en el retrato de La familia Bellelli, obra que había pensado exhibir en el Salón de París; sin embargo la pintura se mantuvo incompleta hasta 1867. Alrededor de esa época, Degas comienza a trabajar sobre varias de sus pinturas de historia: Alejandro y Bucéfalo y La hija de Jephthah en 1859-60; Semíramis construyendo Babilonia en 1860; y Jóvenes espartanos alrededor de 1860.

En 1861 comenzó sus primeros estudios sobre caballos durante la visita que realizó a su amigo Paul Valpincon en Normandía. Su primera exposición en el Salón parisino fue en 1865, cuando el jurado acepta su pintura Escena de Guerra en la Edad Media que no atrajo gran atención. Degas siguió exponiendo sus obras en el Salón de manera anual; sin embargo durante los cinco años siguientes ninguna de las obras presentadas fueron de tema histórico, y así su Steeplechase, el jinete caído marcó su distanciamiento con el arte tradicional. El cambio en el arte de Degas, que pasó de las grandilocuentes pinturas de historia a retratar temas contemporáneos, se debió principalmente a Édouard Manet, a quien Degas había conocido en 1864 cuando ambos artistas copiaban el mismo cuadro de Velázquez en el Museo del Louvre.

Análisis de las cualidades formales

La propuesta de luz refiere desde el lado derecho posterior así iluminando a las bailarinas.

Por el influjo de la fotografía y de los grabados japoneses, Degas crea un espacio pictórico descentrado y truncado. Para él la realidad, transitoria e incompleta, debía ser plasmada de forma fragmentaria. La fugacidad de la acción es captada con los trazos rápidos de la técnica del pastel, que el pintor aplica con gran virtuosismo.

Las bailarinas son el objeto principal de la pintura y se ubican en primer plano sobreponiendo a las bailarinas de vestido naranja segundo plano esperando su turno de actuación. Al fondo, en tercer plano, se pueden observar rostros de personas y por el uso de colores bastante oscuros podemos referirlo con un rol de poca relevancia. Las bailarinas son captadas desde uno de los palcos laterales en alto.

Hay un especial acercamiento en el vestuario y la belleza que hay en él por eso los colores fríos y protagónicos.

Como activos protagonistas de la vida moderna, los impresionistas frecuentaron los teatros, los cafés-concierto o la ópera y se relacionaron con actores, actrices, bailarinas y cantantes. La recién estrenada Ópera de Charles Garnier, un edificio emblemático del nuevo París remodelado por Haussmann, era uno de los lugares frecuentados por Edgar Degas, quien, a partir de 1874, dedicó gran parte de su carrera artística al mundo del ballet. El artista, que veía en la danza un vehículo fundamental para estudiar la figura humana en movimiento, dibujó y pintó reiteradamente las cambiantes actitudes de las bailarinas. Las representaba en todo tipo de posturas, ensayando o en plena representación en el escenario, vistiéndose o atándose las zapatillas, testimoniando siempre su enorme esfuerzo físico y su concentración. Ronald Pickvance recoge un interesante testimonio de Louise Havemeyer, la amiga americana de Mary Cassatt y una coleccionista entusiasta de Degas, quien contaba que al preguntarle por qué pintaba tantas bailarinas, el pintor había respondido: «Porque, madame, sólo en ellas puedo redescubrir el movimiento de los griegos».

En esta Bailarina basculando del Museo Thyssen-Bornemisza, también denominada la Bailarina verde, Degas nos introduce en plena representación frente a un público que no se ve pero que se identifica con los espectadores del cuadro. Al contemplar la pintura, nuestra mirada cae sobre la escena como si la estuviéramos viendo a través de unos prismáticos desde un palco lateral, desde una de esas localidades que proporcionan vistas privilegiadas del escenario y permiten ver entre bastidores. La utilización de un punto de vista alto y sesgado era un recurso del que se valía el artista para captar a las modelos en posturas inesperadas.

Del grupo del primer término sólo una de las bailarinas se presenta de cuerpo entero en el momento en que, elevando sus brazos y su pierna izquierda, realiza un complicado y rápido giro. Las demás figuras están cortadas y sólo podemos ver algún fragmento de pierna o una parte del tutú de su traje, de forma que Degas deja a nuestra libre imaginación el resto de su persona y el movimiento de su paso. Al fondo, dispuestas frontalmente, unas cuantas bailarinas vestidas de naranja en actitud relajada esperan su turno o acaban de terminar su actuación. El decorado se ve reducido a una imagen difusa de lo que parece un paisaje rocoso y arbolado que carece de importancia en el conjunto de la composición.

Esa manera de cortar las figuras, que Degas utilizó en todas sus obras sobre el ballet, deriva de la doble influencia de las estampas japonesas y de la fotografía, que le lleva a crear un espacio pictórico en el cual el cuadro ya no tiene en su centro la escena representada, como ocurría tradicionalmente en el arte occidental. Degas quería demostrar que la realidad es siempre transitoria, cambiante e incompleta y que por tanto debe ser representada de forma fragmentada. Por otra parte, los audaces escorzos y los gestos veloces de las muchachas nos remiten a un movimiento rápido que agudiza la instantaneidad de la escena. La fugacidad de la acción es captada gracias a los trazos ligeros que permite la técnica del pastel, que Degas aplica con un virtuosismo técnico sin precedentes. Esta técnica, que se puso de moda en Europa en el siglo XVIII para los retratos de la alta burguesía, alcanzó con los impresionistas la misma categoría que la pintura al óleo. Pero sin duda fue Degas quien destacó como el verdadero maestro de este procedimiento.

Importancia cultural

Uno de los primeros propietarios del cuadro fue el pintor británico Walter Sickert, un incondicional admirador de Degas, que seguramente lo adquirió del historiador del arte y coleccionista, editor de la Gazette des Beaux-Arts, Charles Ephrussi (1849-1905). Poco antes de la adquisición, Ellen, su mujer, le escribía a su amigo el pintor francés Jacques-Émile Blanche: «Estamos encantados de que Degas venda. ¡Seguramente nosotros acabaremos prescindiendo de las aburridas necesidades diarias y compraremos alguna de sus pinturas! Nos tienen obsesionados». La Bailarina basculando, que Sickert, quizás por indicación de Degas, denominaba Bailarina verde, pasó a ocupar un lugar privilegiado en su casa en West Hampstead a partir de la primavera de 1886. Tras la separación del matrimonio pasó a manos de Jane Cobden, Mrs. T. Fisher Unwin, hermana de Ellen.

Captura de pantalla de la visita virtual al Museo Thyssen-Bornemisza

Los artistas & sus contextos

John Singer Sargent
(1856-1925)

John Singer Sargent (Florenia, 12 de enero de 1856 – 14 de abril de 1925) fue un pintor estadounidense, considerado el "retratista de más éxito de su generación".¹² Durante su carrera, realizó cerca de 900 pinturas al óleo y más de 2.000 acuarelas, así como innumerables bocetos y dibujos al carboncillo. Su obra documenta sus viajes a lo largo del mundo, desde Venecia al Tirol, Corfú, Oriente Próximo, Montana, Maine y Florida.

Sus padres eran estadounidenses, pero él se formó en París antes de trasladarse a Londres. Sargent disfrutó del aplauso internacional como retratista, aunque no sin cierta controversia y alguna reserva crítica.

Desde el principio, su trabajo se caracterizó por una destacable habilidad técnica, particularmente su facilidad para el dibujo con el pincel, que en años posteriores generó tanto admiración como críticas por una supuesta superficialidad. Sus retratos de encargo se enmarcaban dentro de un estilo clasicista, mientras que sus estudios informales y bocetos mostraban una cierta cercanía con el impresionismo.

En los últimos años de su vida, Sargent se expresó ambivalente en relación con las restricciones formales del retrato, dedicando gran parte de su esfuerzo a la pintura mural y al aire libre. Vivió la mayor parte de su vida en Europa.

"Análisis de las cualidades formales"

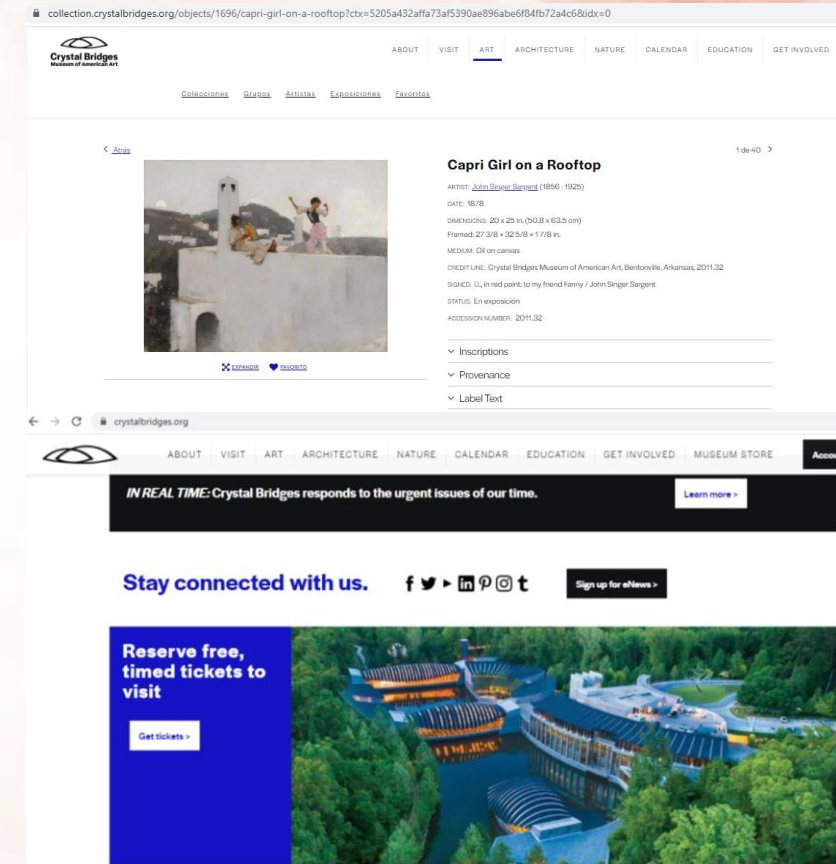
"En Capri, las azoteas son el mundo", escribió John Singer Sargent. Esta pintura es una de varias escenas de actividades realizadas en las azoteas, tales como bailar, pintar y entretener.

La figura principal es Rosina Ferrara, una de las modelos favoritas de muchos artistas, conocida por su belleza. Aquí, baila la tarantela, un baile tradicional sobre el amor, y su silueta se dibuja frente al cielo del atardecer.

Se evidencia un trazo ligero y con un estilo impresionista.

Capri Girl on a Rooftop

Sargent no descansa en una narrativa sentimental de la Isla de Capri, sino que presta más atención al color, la luz, y la composición para evocar un estado de ánimo.

Ubicación actual de la obra en: Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville. Arkansas. Estados Unidos.

Lista de fuentes

1. <http://www.artnet.com/artists/aleksandr-khvostenko-khvostov/the-dancer-RI0r0UbvMz6T-artYPGE6A2>
2. <https://www.lacamaradelarte.com/2018/01/bailarina-basculando.html>
3. <https://collection.crystalbridges.org/objects/1696/capri-girl-on-a-rooftop>
4. <https://www.dailyartmagazine.com/sargent-ferrara-capri-romance/>
5. <https://collection.crystalbridges.org/>
6. <https://www.museothyssen.org/>