

2015

*La vejez tiene
su mirada
en el arte*

Quesada Castellano María José

Trabajo Fin de Grado Educación Social

Facultad Ciencias de la Educación

Universidad de Granada

Mayo 2015

Índice

- I. Introducción
- II. Marco teórico. Fundamentación
- III. Contexto socio-histórico. Esquema inicial.
- IV. Estudio y retrospectiva histórica.
  - Edad moderna
    - Renacimiento
      - Leonardo Da Vinci
    - Barroco
      - Rembrandt Harmenszoon Van Rijn
      - Anton van Dyck
      - Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
  - Edad contemporánea
    - Neoclasicismo
      - Francisco de Goya
    - Cubismo
      - Pablo Ruiz Picasso
    - Expresionismo
      - Grant Wood
  - Edad actual
    - Vanguardias del siglo XXI
      - Lucian Freud
    - Arte underground. Graffiti
      - Raúl Ruiz (Niño de las Pinturas)
- V. Bibliografía consultada.

Esta investigación va dedicada a mi “Viejo Profesor”.

Gracias por compartir su sabiduría y por
descubrirnos otra forma de mirar el mundo.

I. Introducción

Cuando tuve la oportunidad de cursar la asignatura de Psicología del Envejecimiento pude descubrir la riqueza en la que se fundamenta la humanidad a través del proceso natural de envejecimiento. Asimismo, pudimos hacer una conceptualización de la vejez desde una vertiente positivista y reparando en aspectos de enriquecimiento en los que suele abundar la Gerontología tradicional. Una visión floreciente por las experiencias vividas a lo largo de una vida llena de historias: historias que marcan el presente y el devenir de un individuo y de una sociedad. Tal y como recoge Enrique Fernández Lópiz (2000), en el arte podemos descubrir ciertas observaciones utilizadas y traducidas desde la Psicología y más concretamente desde el psicoanálisis. El arte en sí mismo puede reflejar las experiencias de vida de una persona, su naturaleza y sus avatares entrelazados en una biografía. En este sentido, mi objetivo en este trabajo es realizar una retrospectiva de análisis e interpretación de diferentes obras pictóricas que reflejan, desde mi forma de ver, aquellos rasgos que caracterizan y se manifiestan en un concepto global sobre qué es el envejecimiento.

A través de la selección de diferentes obras, con un gran valor y reconocimiento internacional, intentaré traspasar esa visión de la vejez que se ha dado a lo largo de la historia. Antes de nada, aclarar que el arte pictórico contiene un catálogo muy extenso y variado, para ello elaboro esta pequeña investigación rigiéndome por las pautas que se establecen desde la Universidad de Granada para los trabajos fin de grado, lo cual conlleva un desarrollo claro, breve y conciso de la materia a investigar, llevándome a seleccionar un número muy reducido de obras y de momentos históricos. En principio está pensada como un pequeño paso para una investigación más en profundidad y detalle en un futuro de mi carrera profesional. El proceso de selección que he elegido parte de la separación por etapas que establece la propia Historia del Arte. Asimismo, realice una visita programada al Museo del Prado en Madrid para comprobar *in situ* los detalles y sensaciones que transmite cada obra para, de esta forma, documentar este trabajo de la manera más precisa posible.

II. Marco teórico. Fundamentación

Según la Real Academia Española se define Vejez como, *edad senil, senectud* o como, *achagues, manías, actitudes* propias de la edad de los viejos. En estas definiciones, ya encontramos ese carácter peyorativo que se le ha adjudicado a la vejez a lo largo de la historia; *senil, achagues, manías...* Pero la vejez no deja de ser una etapa más en la vida de cualquier persona, una etapa que comienza mucho antes de los límites de edad que se intentan imponer en nuestra sociedad. El ser humano desde que nace está envejeciendo; es un proceso natural de vida y designamos a la vejez unas demarcaciones de edad avanzada cuyo principio y final dependerá, en gran parte, del estado físico, psicológico y social del individuo, así como de las condiciones sociales e históricas que lo rodean.

Investigando en base a otras perspectivas sobre la definición de vejez, he seleccionado la reflexión de *Moragas* (1991), la vejez entendida como una etapa vital, en la que el paso del tiempo produce transformaciones que hacen a la persona entrar en otra fase de la vida; es un momento que posee una realidad propia y diferenciada de las anteriores. En base a esta definición, cabe resaltar la importancia de la palabra “*momento*”, la vejez es un momento; un momento con realidad propia. Un momento que se puede captar a través de una mirada, de un pincel, de un cincel o de una pluma y permanece intacta a lo largo del tiempo. La vejez se puede aprehender y se puede representar con multitud de formas. Considerando este principio de “*momento que posee una realidad*” procedo a realizar una reflexión histórica de la forma en la que el ser humano ha plasmado esa realidad a través de las Artes plásticas y sus implicaciones, desde el ámbito de la psicología.

Dentro de este marco conceptual, es importante establecer una primera definición de Arte, algo que no es nada fácil de expresar con palabras y que dependerá de la visión que posea cada individuo. Siguiendo con la línea de la Real Academia Española, se define Arte como la “manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”

A través de la representación pictórica de dicha interpretación real o imaginada de la Vejez me dirijo a realizar un recorrido visual, desde una perspectiva psicológica, de las diferentes miradas que han tratado de representar: la *tercera edad*, la *ancianidad*, el *envejecimiento* o el simple *paso de los años*. Una mirada al pasado que nos transporta, poco a poco, hacia la visión contemporánea que tiene nuestra sociedad entorno a la Vejez a través del reflejo que nos proyecta la pintura.

Antes de finalizar este primer punto, persigo establecer uno de los pilares básicos de este proyecto: la Educación Social. Como futura educadora social, y una vez analizado el contexto socio-laboral de nuestra profesión, puedo afirmar que, como disciplina, la educación social no puede olvidarse del pasado de la sociedad en la que se encuentra inmersa y en la que tiene ancladas sus raíces. Según Freire (Paulo, 1978) la educación verdadera es “praxis, reflexión y acción del ser humano sobre el mundo para transformarlo” Dicha transformación solamente es posible gracias al proceso de reflexión que es necesario realizar para conocer nuestra realidad: de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir.

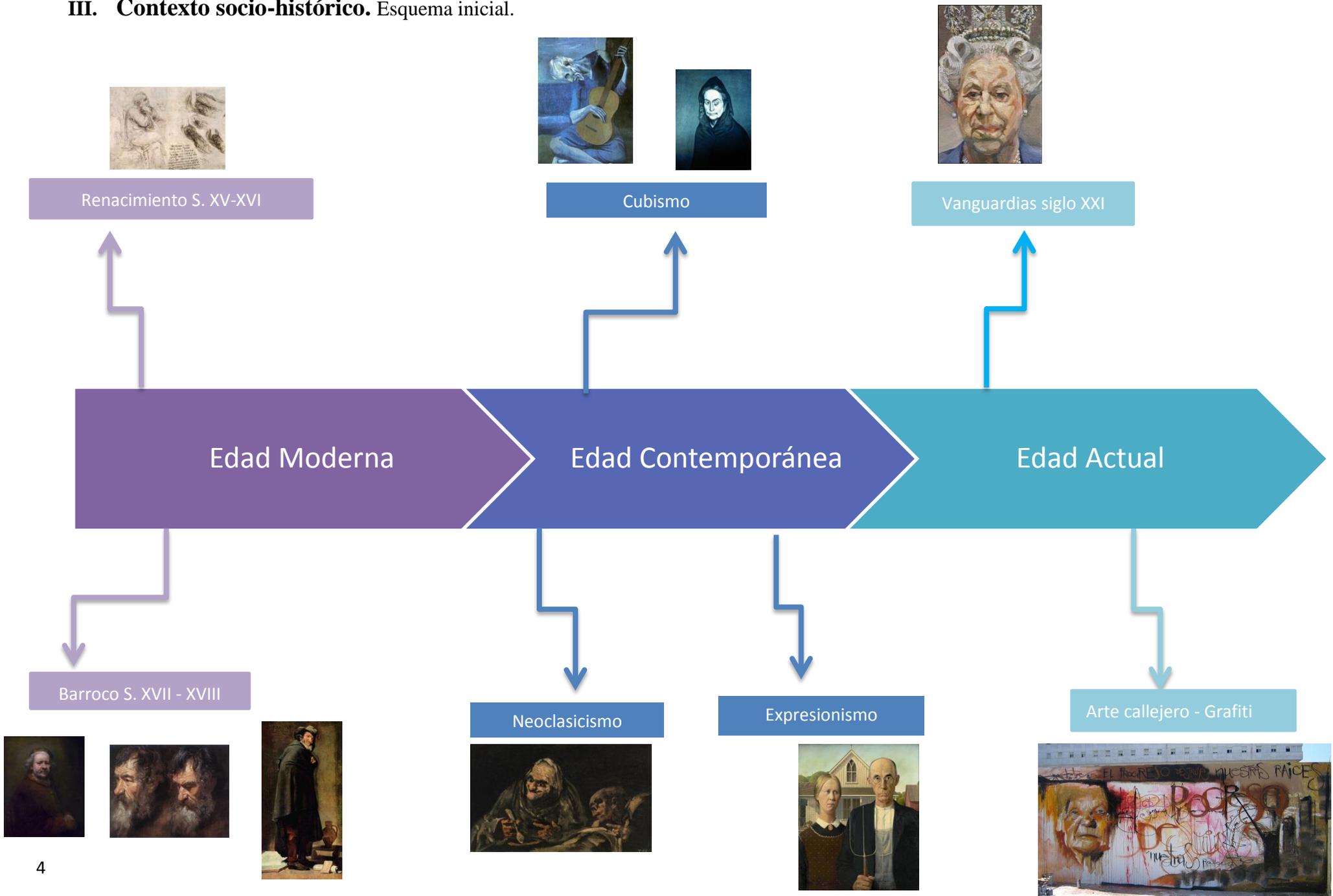
Desde la psicología son muchas las teorías que tratan de analizar el proceso por el cual un individuo evoluciona a la vez que evoluciona su entorno y su realidad. Haré mención a algunas de ellas durante el análisis de cada obra. Remarcando esa importancia de la que hablaba antes, me remonto a civilizaciones antiguas donde encontramos una reflexión hecha por Cicerón (106 A.C): “no saber lo que ha ocurrido antes de nosotros es como seguir siendo niños”. Y para conocernos un poco más y llegar a ese nivel de sabiduría que nos aporta el paso de los años son muchas las herramientas que un educador o educadora social puede utilizar. Una de estas herramientas puede ser la visión del Arte y su análisis socio-histórico, para acabar confeccionando una visión psicológica de la vejez que consiga cambiar y transformar el enfoque inicial del que todos partimos cuando escuchamos dicha palabra, o sea, para no caer en la descalificación de dicha edad.

Uno de los autores en los que basaré mi trabajo, con el objetivo de profundizar en esta nueva concepción del arte pictórico, son las aportaciones que realiza Vygotski a través de la Psicología del Arte.

Lev Semenovich Vygotski fue el fundador de la rama original de la psicología del arte. Para este autor de ex URSS fallecido prematuramente, la propia obra de arte no es una producción definida a través de unas formas; la verdadera validez del arte se encuentra cuando le insuflamos vida a la obra. El arte trabaja con sentimientos humanos, sensaciones, emociones e incluso pasiones todos ellos metamorfoseados dentro de una obra. En mi investigación, esta plasmación, se encuentra dentro de un lienzo. De aquí subyace la importancia de admirar no el propio contenido material de la obra, sino el contenido efectivo.

Vygotski añadió una nueva connotación al término *catarsis* para referirse a la revelación de una verdad humana, a una verdad sobre la existencia. De esta forma, se nos presenta un nuevo terreno de investigación y análisis que nos proporciona un punto de vista diferente conformado por la interpretación socio-histórica de la mente humana. Por lo que a lo largo de esta investigación mantendré siempre presente la individualidad de la persona, su espiritualidad, a la vez que desarrollaré de forma concisa el contexto social e histórico donde se enmarca. Para continuar la senda que seguía Vygotski al afirmar que la persona va unida a su naturaleza histórico-cultural. De este modo, las concepciones que los autores plásticos de diferentes épocas tienen sobre la vejez, son diferentes en función de las propias características culturales y los procesos de mediación del momento concreto al que me refiera.

III. Contexto socio-histórico. Esquema inicial.

IV. Estudio y retrospectiva histórica.

Viaje del pasado hacia el presente

Edad moderna

La Edad Moderna abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Esta etapa está caracterizada por el triunfo de valores como el progreso, la razón y la comunicación. Durante estos siglos se producen cambios en las estructuras sociales y políticas dejando un lado todas las concepciones que se tenían en la Edad Media. Cabe destacar el nuevo movimiento intelectual y cultural que surge en estos siglos: el *Humanismo*. En sus bases destacan: el antropocentrismo, la razón humana que adquiere un valor supremo, el optimismo por la fe en el hombre y en la consecución de metas y logros así como el reconocimiento de los valores humanos.

Dos son los movimientos culturales que destacan en estos siglos: *Renacimiento* y *Barroco*.

➤ **Renacimiento**

El *Renacimiento* surge en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. De su nombre deriva la nueva visión del mundo y del ser humano, con nuevos enfoques tanto en el arte, la política y las ciencias. El artista comienza a tomar conciencia del individuo con valor y personalidad propios; se vio atraído por el saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica a la vez que investigaba nuevas técnicas. Se desarrollaron nuevas formas de representar la perspectiva y el mundo natural con fidelidad: interesándose especialmente en la anatomía humana. Un ejemplo de ello es *Leonardo da Vinci*, personalidad eminentemente renacentista, quien dominó distintas ramas del saber.

- **Leonardo Da Vinci.** Vinci (1452-1519). Descrito como símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal y filósofo humanista con curiosidad infinita. Leonardo es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y, probablemente, la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido.

Leonardo Da Vinci

El anciano pensativo. Royal Collection Trust

Fiel reflejo de lo que significa el pensamiento humanista. La preocupación por el hombre, como centro de todo. Este boceto refleja una persona mayor sentada, quizás reflexionando sobre los temas más importantes de la vida. Transmite la sabiduría de un hombre que ha vivido una gran cantidad de experiencias y en su mirada perdida descubrimos ese saber acumulado por los años. Para muchos expertos se considera uno de los últimos autorretratos del propio Leonardo.

La sabiduría es un concepto que también se analiza desde la psicología actual en relación al envejecimiento. Para analizar dicho concepto podemos hacer mención a las teorías de *P. Baltes* y *J. Smith* cuyo enfoque concibe la sabiduría como un sistema de conocimiento experto, la sabiduría como una manera de actuación intelectual cumbre o como un conocimiento sobre el curso, variaciones, la dinámica y los conflictos de toda una vida. En definitiva, tal y como resumen estos dos autores, la sabiduría implica “un buen juicio sobre las cosas importantes pero inciertas de la vida”

A mi manera creo que esa es la frase que enmarcaría este dibujo de Leonardo Da Vinci ya que transmite a la perfección ese buen juicio y esa preocupación y reflexión sobre las cosas importantes pero inciertas de la vida. Llegado este momento de su existencia, Leonardo comenzó a cuestionarse la validez de su obra ya que sus notas estaban sin publicar y tan solo unos pocos conocían sus investigaciones. Leonardo murió a los 67 años de edad, durante los últimos años de su vida sufrió una parálisis parcial. Durante esta etapa Leonardo alegaba que prefería perder la capacidad de movimiento a la de ser útil en la vida, así como prefería la muerte a la inactividad a la que se someten a las personas que llegan a cierta edad avanzada, donde el retiro de su vida diaria es su única opción.

➤ Barroco

Movimiento que designa a la cultura artística europea del siglo XVII (mercantilismo, monarquía absoluta y contrarreforma católica). Barroco es lo excesivamente complicado, ampuloso, recargado en contraposición al Renacimiento. El arte se torna más refinado, donde pervive un cierto racionalismo clasicista con un gusto por lo sorprendente y lo anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. Predomina la representación realista: en una época de penuria económica, el hombre se enfrenta de forma más cruda a la realidad. A menudo, esa cruda realidad, se somete a la mentalidad de una época turbada, lo que se manifiesta en una cierta distorsión de las formas, en efectos forzados, fuertes contrastes de luces y sombras y cierta tendencia al desequilibrio y a la exageración.

En este movimiento artístico voy a seleccionar a tres grandes autores: Rembrandt, Van Dick y Velázquez.

- **Rembrandt Harmenszoon Van Rijn**, Holanda (1606-1669). Pintor y grabador holandés. Se le considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado. Rembrandt vive y es un exponente del momento cumbre de la cultura, ciencia, comercio, poderío e influencia política de su época. Alcanza la máxima fama durante su juventud, pero su vida vendrá marcada por la tragedia personal y por la ruina económica.
- **Anton van Dyck**, Amberes (1599-1641). Pintor flamenco especialmente dedicado a la elaboración de retratos. Llegó a ser el primer pintor de la corte de Inglaterra. Su estilo es elegante, relajado e incluía habitualmente notables innovaciones pictóricas.
- **Diego Rodríguez de Silva y Velázquez** Sevilla (1599-1660) Pintor barroco andaluz, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal.

Autorretrato con bastón de Rembrandt
Galería Museo del Prado

Rembrandt

Este cuadro es uno de los aproximadamente cuarenta autorretratos que pintó en su carrera artística. Por este tiempo, la situación económica de Rembrandt no era precisamente muy boyante. Aun envuelto en esta empobrecida situación se representa, en este autorretrato con bastón, como un gran señor, vestido como un príncipe con una prenda amarilla ceñida por una banda roja, el cuello dorado, con un manto de piel y

terciopelo. Su mano derecha en una silla y en la izquierda lleva un bastón. En las interpretaciones que se dan a este autorretrato se cree que posiblemente quisiera expresar que aunque desahuciado, sigue siendo un señor. Es muy importante la expresión de su rostro que, con esos ojos despiertos y su fuerte mirada, intenta transmitirnos todos sus pensamientos.

Los autorretratos para Rembrandt funcionaban como un diario visual de vida, un ejercicio que duró cuarenta años. Con los años y gracias a los autorretratos, Rembrandt conseguía establecer un diálogo interior consigo mismo mientras se dibujaba. Jacob Rosenberg concluye, en sus

Último autorretrato. Rembrandt Galería Museo del Prado

investigaciones sobre estos autorretratos, que se produce una reflexión sobre el cambio gradual que sufre la persona al paso de los años y cuyo objetivo era intentar penetrar en el problema de la vida interior del hombre a través de su propia contemplación, es decir, intentar contestarse a sí mismo: “¿Quién soy yo?”

En su último autorretrato podemos observar que el autor no pierde ni una de sus facultades para pintar. Con 63 años su apariencia es bastante buena aunque a lo largo de su vida haya padecido muchas penurias. En este autorretrato, Rembrandt madura en su pincelada, es más suelta y más desecha algo que rompía con las formas de la época. El artista murió pocos meses después de pintarlo. El historiador inglés Ernst Gombrich decía del maestro:

“En los últimos retratos de Rembrandt nos sentimos enfrentados cara a cara con personas reales; sentimos su calidez, su necesidad de simpatía y también su soledad y sufrimiento. La mirada firme y certera que conocemos tan bien gracias a los autorretratos de Rembrandt tiene que haber sido igualmente capaz de mirar directamente al corazón humano”

Van Dyck

Dos estudios de hombre con barba. Van Dyck.
Galería Museo del Prado

Para realizar este estudio de cabeza visto desde dos posiciones, Van Dyck recurrió a un modelo, es decir, lo pintó en base a la realidad que observaba. A la izquierda aparece retratado un hombre, casi de perfil completo, que mira al frente, mientras que, a la derecha, el mismo hombre mira hacia abajo.

Idéntica persona con su nariz pronunciada, barba poblada y rizos canosos.

Durante su primer período en Amberes, el pintor creó una colección de estudios de este tipo que podía utilizar tanto para sus grandes narraciones históricas como para sus apóstoles. El maestro los guardaba en su taller, junto a sus propios estudios de caras.

Como dato curioso y que rompe con la experiencia que acumula Rembrandt a través de sus obras es que Van Dyck muere a los cuarenta y dos años. Este autor no llega a acumular los años suficientes que te llevan a la vejez, retrata aquello que ve en otros, capta la naturalidad de la vejez con sus signos más evidentes; las canas, las arrugas, el cansancio por el paso de los años. Pero hay algo más. La mirada de Rembrandt traspasaba el cuadro e intentaba mirar el corazón del que mira, busca solución a una pregunta de forma directa. Van Dyck refleja una mirada perdida, reflexiva, que no observa ni al autor ni al propio espectador. Su mirada va hacia el infinito, hacia la nada, para dar esa sensación de reflexión, introducido en un mundo de ideas y de conocimiento, al igual que sucedía con los bocetos de Leonardo Da Vinci cuando reflejaba la vejez.

Menipo. Velázquez Galería Museo del Prado

Velázquez

El cuadro representa al filósofo griego Menipo de Gadara, tal y como se recoge en un letrero en el propio cuadro. Se encuentra de perfil y volviendo el rostro hacia el espectador con una expresión de burla. Protegido por una capa y calzado con grandes botas.

A los pies del filósofo aparecen dos libros, uno de ellos abierto, y un rollo de papel. En un segundo término figura una jarra de barro. Este cuadro se pintó junto con el de Esopo.

Velázquez aporta a este personaje esa cara de pillería y altanería propia de un filósofo sátiro y cínico. Aparentemente, vemos o percibimos la figura de

un mendigo, lo que nos llevaría a relacionarlo con una persona vieja que

vive en la mendicidad. Este mito estereotipado de la vejez-beneficencia no deja de ser uno de los prejuicios que la sociedad establece ante las personas de avanzada edad. Pero vamos a ir un poco más allá de esta visión simplista para obtener una visión más personal del cariz que Velázquez otorgo a Menipo.

Sin conocer la ocupación de filósofo y sátiro de su época, podemos interpretar el contexto que rodea a la persona. La mendicidad desaparece si nos fijamos en la calidad del calzado y de la ropa. No parece una ropa harapienta, ni rasgada por el uso y el paso del tiempo, alrededor del personaje no hay suciedad, ni miseria, todo lo contrario encontramos libros y manuscritos, fuente de sabiduría y conocimiento, donde se recogen experiencias de vida, relatos, etc. y donde hay que saber leer y escribir para poder utilizarlos. Un personaje muy enigmático, en su expresión facial nos expresa que es mucho más de lo que aparentemente ven nuestros ojos, parece que guarda un secreto, algo que debemos de interpretar.

Desde mi opinión personal, este puede ser el alegato que esconde este personaje; “no os dejéis guiar por unas apariencias superficiales o por unos cánones o estereotipos prefijados, intentad mirad más allá de la persona y comprenderéis que nada es lo que parece. La vejez, en nuestros días, tiene que ser vista con otra mirada y ser valorada desde lo que no se ve dejando a un lado lo que la sociedad nos obliga a ver”.

Edad contemporánea

La edad contemporánea es el espacio de tiempo que transcurre desde la Revolución francesa a la actualidad. Sin embargo, en Historia del Arte se incluye una edad actual para diferenciar el arte vigente del que se daba en el siglo anterior. Durante estos años, la humanidad experimentó una transición demográfica; aquí es donde comenzaran a delimitarse las grandes diferencias entre el primer mundo y los países subdesarrollados. Las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y políticas se producen a velocidades de vértigo, al tiempo que va desapareciendo toda la sociedad pre-industrial y se construye una nueva sociedad dividida en clases. Sin olvidar las mutaciones que se producen en el mapa político mundial y el padecimiento de las mayores guerras conocidas por el hombre.

El arte contemporáneo y la literatura se ven influenciados por los nuevos medios de comunicación de masas, rompen con el romanticismo predominante en la época anterior y abren un mercado nuevo. El *impresionismo* y las *vanguardias* serán los dos grandes movimientos que romperán con toda la estética de los siglos anteriores.

De entre los movimientos que predominan en esta etapa voy a destacar tres: *neoclasicismo*, dentro de las vanguardias el *cubismo* y, por último, el *expresionismo*.

➤ Neoclasicismo

El neoclasicismo se presenta como una etapa recuperadora de la antigüedad greco-latina. Surge en los años centrales del siglo XVIII como rechazo al barroco tardío. El fin de este movimiento artístico era perfeccionar la sociedad a través de los valores clásicos del arte, inculcando la razón y la moralidad.

Representante de esta época nos encontramos con Francisco de Goya y algunas de sus obras de gran interés para esta investigación.

- **Francisco de Goya**, Zaragoza (1746- 1828). Gran pintor español difícil de encasillar. Se cultivó tanto en el neoclasicismo como en el romanticismo ya que vivió a caballo entre el siglo XVIII y XIX. La ligereza de su pincelada fue preludio del impresionismo y su desgarrado mundo interior abre paso a la temática expresionista.

Sus comienzos como pintor fueron muy difíciles. Hasta la edad de treinta años no es contratado por la Real Fábrica de Santa Bárbara. El retrato es considerado el género más importante de su trayectoria pero la pérdida auditiva que sufre y el destierro que soportan sus amigos ilustrados, marcan un antes y un después en su obra. Por lo tanto, Goya adoptará dos orientaciones antagónicas: las plácidas pinturas de encargo y las desgarradas estampas de su *Serie Negra*.

Goya comienza a vislumbrar la cercanía de la muerte y cubre dos salas de su casa con un total de catorce cuadros visionarios, que no estaban dedicados al público, y con los que se recluye intentado hallar en su obra su propia soledad. Ahora el mundo ha cambiado, ahora puede ver como el mundo le amenaza: que se encuentra vacío y carente de sentido. Estas oscuras imágenes muestran su escepticismo frente a la doctrina que proclama la Iglesia de salvación. Asimismo, demuestra su desesperación y el temor por todos los miedos que le rodean. Ese miedo a la muerte es afrontado por Goya con una actitud de temor por lo que sus manifestaciones sólo se orientan hacia el dolor y el sufrimiento. En este caso, podemos observar que la representación que mantiene el artista sobre la muerte y el devenir de la vejez está marcada por las enfermedades, la separación de sus amigos y por las pérdidas vividas a lo que se une el carácter desconocido que presenta la muerte al no saber que pasa después ella.

Goya

Dos viejos comiendo sopas es uno de los cuadros que el autor elaboró en su última etapa. Se encuentra dentro de la llamada *Serie Negra* y, en este momento, Francisco de Goya se encuentra en una etapa muy dura de su vida donde está haciendo frente a la pérdida auditiva que padece y el sufrimiento que le genera que sus amigos ilustrados se

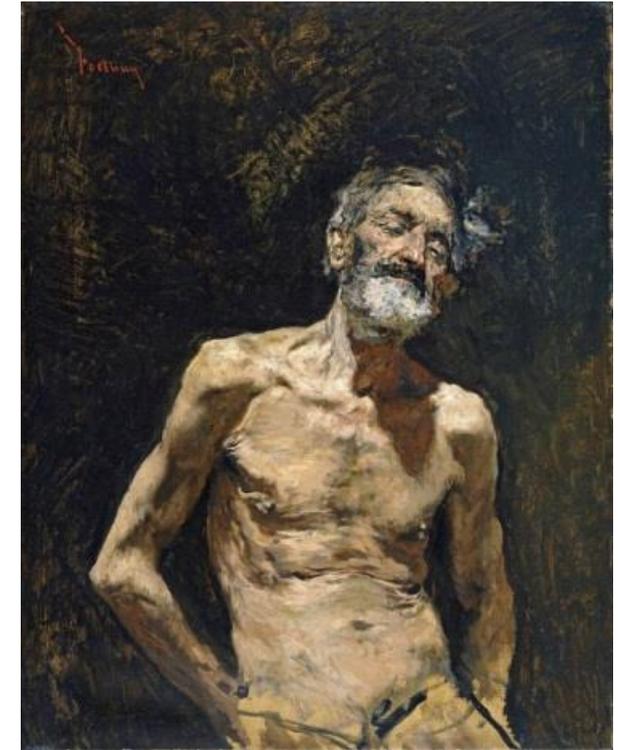

Dos viejos comiendo sopas. Francisco de Goya
Galería Museo del Prado

vean desterrados. Por lo tanto, podemos ver esa expresión de amargura, el desprecio por el proceso de envejecimiento, su desilusión por el mundo y su pesimismo. La visión que nos da de la vejez es totalmente negativa, incluso crea una sensación de miedo al propio espectador que se encuentra en el Museo del Prado. Su trazado no es limpio ni preciso, utiliza incluso sus propios dedos para conseguir esa expresividad. Uno de los dos personajes de esta obra parece ser una triste calavera sin ojos, ni piel, sin apenas vida, sólo queda un leve resquicio del paso de

los años. También nos transmite esa visión de vejez como mendicidad, pobreza, exclusión, etc. Quizás sea la pintura más triste e impactante que he recogido a lo largo de este trabajo. Antes de terminar con esa visión lúgubre y tenebrosa sobre la vejez, quiero hacer una breve comparación con otro autor de la época: **Mariano Fortuny.**

Viejo tomando el sol pertenece al movimiento del neoclasicismo pero proyecta una imagen muy diferente sobre la vejez. En ella observamos una persona mayor, despreocupada por las banalidades de la vida, relajada y exhibiendo su cuerpo semidesnudo. Creo que sobran las palabras al comparar ambas obras y ver que con el uso de los claros-oscuros también se puede vislumbrar una actitud positiva ante la vida y la vejez.

Viejo desnudo al sol. Fortuny
Galería Museo del Prado

➤ Cubismo

Movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914. Nace en Francia y su máximo representante en Pablo Picasso. El cubismo marca la ruptura definitiva con la pintura tradicional que anteriormente hemos visto. Este movimiento es considerado como la primera vanguardia que rompe con el último estatuto renacentista: *la perspectiva*. En los diferentes cuadros que se enmarcan en este estilo se dan formas y figuras geométricas, se fragmentan las líneas y las superficies. Se da lo que llamamos “perspectiva múltiple” ya que representan todas las partes de un mismo objeto en un mismo plano. Se excluye un punto de vista único, así como el concepto de profundidad de la obra, a la vez que se eliminan los detalles llegando a representar objetos con un solo aspecto significativo, de forma condensada.

Siendo Pablo Picasso uno de los mayores representantes de este movimiento voy a seleccionar algunas de sus obras más representativas sobre el envejecimiento, pero antes voy a realizar una pequeña reseña del artista.

- **Pablo Ruiz Picasso**, Málaga (1881-1973), gran genio de la pintura contemporánea. Creador del cubismo junto a Braque, su capacidad de invención y de creación le sitúa en la cima de la pintura mundial.

Picasso percibe al genio como un estado de existencia, encumbrando al hombre a las alturas de lo inaccesible, de esta forma también se condena a la soledad de la autosuficiencia. Picasso era un pintor revolucionario que establecía un desafío directo a los valores de su tiempo. Sitúa a sus obras entre lo recién comenzado y lo inacabado. Se entrega a la creatividad, niega que exista nada parecido al progreso en la creación de su pintura, ya que cada cambio o cada metamorfosis que realiza es sólo el reflejo de un nuevo estado suyo. Picasso es un artista complejo, se toma las libertades de figura pública para defender su independencia. Una de las frases que marcan el pensamiento de este gran genio y que podría ser la premisa de esta investigación es la siguiente:

“El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad”

:

Pablo Ruiz Picasso

El viejo guitarrista. Picasso. Galeria World's Greastest Virtual Musseum

Entre 1901 y 1904 comienza el denominado **período azul**. Durante esta etapa, el autor expresa una humanidad de personas escuálidas, infelices y dolientes por su condición existencial. Algo que podemos comprobar en el cuadro *El Viejo Guitarrista*. Esta obra recoge la soledad, la desesperación y la tragedia. En él se refleja el propio estado del artista en esta época de su vida que viene marcada por la melancolía y la tristeza. A

través del color azul, un color frío, nos transmite esa desdicha del personaje: un hombre de edad avanzada, desvinculado de la sociedad en la que vive. Representa la pobreza y el dolor que se siente ante la situación de vivir en la exclusión. También podemos comprobar, una vez más, ese declive a nivel físico y emocional de la persona una vez que avanza en su ciclo de vida; cuerpos huesudos, hambrientos y decaídos por el paso de los años; dedos largos y delgados, cabizbajo y con la mirada pérdida. Da la sensación de

que en su guitarra solamente se escuchan apenas unos acordes de una melodía triste y vacía. Algo muy característico de los estereotipos que se le atribuyen al colectivo de personas mayores. El devenir de los siglos en el arte puede cambiar las técnicas, los colores y las formas pero aun así sigue transmitiendo una misma idea: la soledad de los años. La visión negativa de un proceso que va asociado a la vida

de cualquier persona. Otra obra, donde también podemos comprobar estos matices, es la siguiente: *La Celestina*. Esta pintura está inspirada en la obra literaria de Fernando de Rojas. El retrato nos muestra el rostro de una mujer que desempeñaba la misma actividad que la *Celestina*: alcahueta. Volvemos a vislumbrar ese efecto que transmite el uso del color azul; observamos la soledad del personajes, la miseria, el desamparo, la amargura y la melancolía que constituyen el estado de ánimo de una mujer mayor. Vestida de negro, luto riguroso de la época ante la pérdida del marido y consecuente viudez. Tal y como decía el maestro:

La Celestina Picasso. World's Greastest Virtual Musseum

“Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento”

➤ Expresionismo

Este movimiento cultural surgió en Alemania a principios del siglo XX. Se introdujo en una gran cantidad de ámbitos: artes plásticas, literatura, música, cine, etc. El expresionismo es una deformación de la realidad para expresar la naturaleza y el ser humano desde un punto de vista subjetivo. Representa sentimientos a través de colores violentos y su temática es la soledad y la miseria, ya que intenta reflejar la amargura que se vivió en los círculos artísticos durante la Primera Guerra Mundial.

Dentro de este movimiento he seleccionado al artista siguiente:

- **Grant Wood.** Anamosa (1891-1942). Pintor estadounidense. Se le conoce por sus famosas pinturas donde representa el medio oeste rural estadounidense.

Wood fue un pintor activo desde muy joven hasta el día de su muerte. Artista polifacético que trabajó con una amplia variedad de medios: tinta, carboncillo, cerámica, metal, madera y objetos encontrados. Su talento no se quedó en la simple pintura también lo utilizó para realizar anuncios, esbozos de habitaciones para depósitos de cadáveres, decorados para hoteles, etc.

Grant Wood

Traducido como *Gótico Americano* esta obra pertenece a Grant Wood siendo la pintura más reconocida por los estadounidenses ya que representa en si misma el icono del regionalismo norteamericano.

Es una pintura muy criticada y a la vez muy seguida desde su creación en el año 1930. Durante las épocas que el pintor pasaba en Alemania se vio influenciado por el movimiento pictórico predominante en la época de entreguerras.

En el podemos observar a dos personas, hombre y mujer, con aire de campesinos o granjeros. La vestimenta es fiel réplica de la que se utilizaba en la zona, también apreciamos que va armado con una horquilla de largas púas y a la mujer le coloca un camafeo propio de las mujeres de esta época.

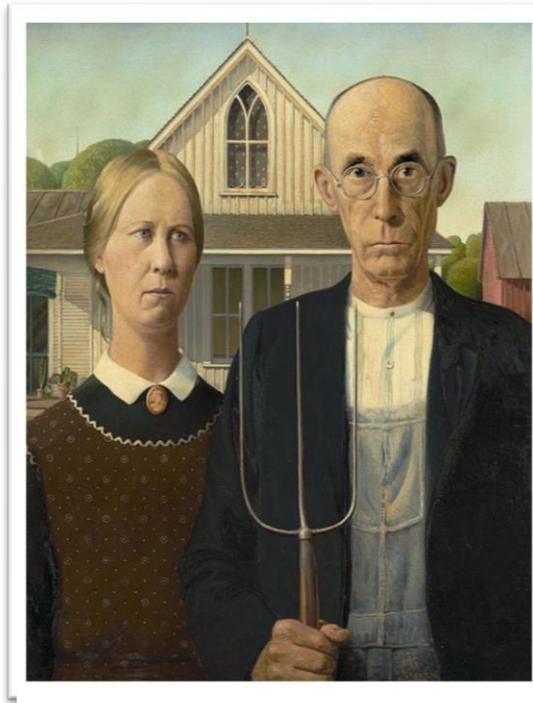
Ambas figuras se colocan en un primer plano para el espectador. En un segundo plano observamos una granja cuya ventana ojival queda muy destacada. Las críticas de las que hablaba antes, provenían del propio pueblo americano que no se sentía identificado con dicha obra a

lo que Wood alego que es la simple y real representación de la imagen de los americanos. Actualmente podemos observar esta obra en el *The Art Institute* de Chicago.

De figuras serias, ropa oscura y piel envejecida por el trabajo en la

granja. El hombre siempre por delante de la mujer y en una actitud desafiante al poseer en su mano una horquilla de púas. Wood represento el trabajo y la rectitud; ella refleja la lealtad y la abnegación. Quizás el gesto severo del hombre y sombrío que proyecta deja al espectador con una sensación de inquietud. Aquí podemos obtener una visión diferenciada a lo narrado anteriormente. Wood intenta dignificar la figura del campesino estadounidense y lo dota de seguridad, cierta frialdad y consistencia. Figuras que delatan una vida dura de campo, de trabajo y esfuerzo por obtener una vida digna. Reflejan años de preocupaciones y de días interminables a través de las facciones de sus caras, sus arrugas y el semblante serio y desafiante. Parece que nos pretende transmitir “hemos llegado hasta aquí

con el sudor de nuestras frentes y la lucha diaria por sobrevivir. Somos el mecanismo que consiguió conformar lo que hoy llamamos América”

American Gothic. Grant Wood.
The Art Institute

Edad actual

Dentro de lo que se denomina etapa contemporánea se puede establecer una subdivisión que demarca las diferencias entre el arte de los dos siglos XX y XXI

El arte del siglo XXI lo encontramos convertido en un acto de expresión emocional en busca de constantes remodelaciones y formas. El artista actual utiliza cualquier material, técnica, imagen, electrónica, reproducción, fusión de estilos, reglas, etc. para crear todo tipo de obras.

El artista pasa a ser libre en el desarrollo de su obra; el arte se convierte en una lengua universal que ha evolucionado con y para la humanidad y de donde subyace su existencia e inquietudes naturales. Es un siglo de grandes debates alrededor de la concepción válida de arte; se debate en torno a su valor cultural, a su incompreensión o la discordancia de conceptos y preceptos. Como ya hemos visto, las vanguardias artísticas del siglo XX constituyen una parte muy importante y establecen una gran influencia pero la concepción emergente de arte en el siglo XXI no se equipara a las concepciones anteriores, ya que evoluciona a marchas forzadas en periodos muy cortos de tiempo. Apenas, el siglo XXI, ha llegado a su mayoría de edad. Por todo esto, son muchos los estilos y las formas que se crean durante estos últimos años. Para finalizar con esta investigación he seleccionado a dos autores muy diferentes, cuyas técnicas y formas difieren.

El primero de ellos es *Lucian Freud* y el segundo, un artista actual que plasma su obra a través del spray en muros olvidados de ciudades y pueblos. Es granadino y lleva varios años dibujando Granada y otras partes del mundo. El pseudónimo por el que es conocido es “*El niño de las pinturas*”.

- **Lucian Freud.** Berlín (1922- 2011) Considerado como uno de los máximos representantes de la corriente figurativa británica. Freud realiza retratos centrados principalmente en personas de su entorno más próximo. A través de sus retratos, persigue desvelar la vulnerabilidad del ser humano.

Lucian Freud es nieto del conocido creador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Sus obras siempre se han centrado en la figura humana, reflejada en ellas una gran intensidad psicológica constituida a través de pinceladas gruesas e informales. Para conseguir plasmar la relación de intimidad con las personas y los objetos que representa, Lucian, prioriza el estudio psicológico de su obra. En sus cuadros no busca el parecido, sino el reflejo de la realidad e intenta encontrar la esencia de su personalidad. Por todo esto, Freud es uno de los artistas figurativos más originales y poderosos de la época contemporánea.

- **Raúl Ruiz.** Más conocido con el *Niño de las Pinturas*. Para este trabajo he seleccionado a un artista grafitero como símbolo de expresión actual; forma de vida, de manifestación humana así como declaración de un sentir para una gran parte de la juventud actual de todo el mundo. Los inicios de Raúl Ruiz se remontan al año 1990 y sus obras pueblan gran parte de su ciudad: Granada. Estas obras recorren calles, edificios y rincones como las que podemos encontrar en el Realejo. A parte de su ciudad natal su firma se encuentra, hoy en día, en ciudades como Portugal, Holanda, Italia, Venezuela, Hungría, Bélgica, etc.

Dentro de sus obras plasma la figura humana desde la infancia hasta la vejez, destacando las facciones de sus rostros a través del descaro, la tristeza, la soledad, el miedo, la sabiduría, etc. Cada una de estas pinturas va acompañada de una frase que retrata a la perfección la psicología con la que expresa su mundo.

Lucian Freud.

Lucian Freud representa el último retrato de la Reina Isabel II. Es una obra que mide 15,2x23,5 centímetros y en su momento fue punto de mira de muchas polémicas y críticas muy duras por altos representantes del mundo del arte y de los medios de comunicación. Realizó este retrato cuando la Reina celebraba sus 75 años y el propio autor cumplía los 79.

Los retratos reales siempre han creado un gran debate separatista de grandes detractores como de grandes panegiristas. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos como pudieron ser Velázquez y Goya en España.

Freud, no utiliza modelos profesionales ya que le interesa la relación-relación. En este cuadro no refleja la imagen de grandeza de la monarca. La Reina queda reducida a la mínima expresión de una mujer anciana común y corriente, eliminando todo lo nimio. Este artista es como una vasija receptiva y sensible de la vida interna y oculta del que la mira.

Retrato Isabel II. Lucian Freud. Royal Collection Trust

Intenta siempre captar las minucias y cada recoveco que esconde el propio ser. En este sentido, Freud siempre intenta recrear en su lienzo la carne y el alma del ser humano. Esta obra sigue las pautas que marca el autor en cada cuadro, mantiene sus vigorosas formas figurativas mostradas a través de la descomposición por partes que dan la esencia de integridad. La expresión de cada retrato plasma una mirada despiadada, seria, sabia... Detrás de cada trazo grueso que utiliza, esconde el gesto de la persona que retrata. Busca en la carne la expresión real y más cruda. Las tonalidades utilizadas transmiten igualmente una parte de desolación o incluso de melancolía. Freud tenía la premisa de que la pintura es la propia persona donde reside el misterio de la creación artística para poder desvelar la profundidad humana. Por ello, Isabel II impresiona por la compleja personalidad que transmite. Representa a la reina distante y con poder al mismo tiempo que refleja a una mujer de avanzada edad con señales inequívocas de haber vivido, es decir, llena de sabiduría y fuerza. El retrato no dirige la mirada hacia el espectador dando esa sensación de pensamiento y autorreflexión. En él queda reflejado, del mismo modo, las setenta sesiones en las que se enfrentaron modelo y pintor.

Raúl Ruiz. “El niño de las pinturas”

El grafiti es una expresión artística que se viene dando desde los inicios de la humanidad. Considerado el actual arte rupestre es un movimiento que aglutina a gran multitud de jóvenes artistas hoy en día. Algunas de las obras realizadas por estos “graffiteros”, tal y como se

Grafiti. Galería online *Niño de las pinturas*

denominan a estos pintores del siglo XXI, acaban convirtiéndose en verdaderos iconos de este siglo. Es un arte que nace de la calle perteneciente al movimiento *underground*. Viene cargado de frescura, espontaneidad, denuncia, alegato y manifestación de sentimientos y formas de ver la vida. Este arte se encuentra en constante evolución llegando a entrar en galerías y centros de arte como sucedió en la exposición de ARCO en la edición del año 2006. Se considera al grafiti como una expresión de las vanguardias del siglo XXI ya que su relación parece

basarse en un rechazo con el estado establecido en la sociedad y por el cuestionamiento que surge al considerarlos o no como arte del siglo XX y del siglo XXI. *El*

Grafiti. Galería online *Niño de las pinturas*.

Grafiti. Galería online *Niño de las pinturas*.

niño de las pinturas, en sus obras, utiliza el color de forma arbitraria para transmitir su propia subjetividad y sus propios estados de ánimo. Enfatiza en la creatividad así como en la provocación y la deformación de las letras. Manifiesta una forma de ver la vida, la velocidad del tiempo llevada fuera de los museos y reivindicando una visión nueva y renovada de la sociedad. “La fuerza esta en las raíces” quizás sea la frase más representativa de estas obras que reflejan el paso de los años desde la visión más evolucionada de la vejez como sinónimo de sabiduría: raíz de la sociedad.

V. Bibliografía consultada

Documentos consultados

- ARNAIZ, José Manuel, *Las pinturas negras de Goya*, Madrid, Antiquaria, 1996. ISBN 978-84-86508-45-6
- ARTHUR DANTO (2013) *El mundo del Arte*. Theartworld: Recuperado de <http://estetika.ff.cuni.cz/files/Danto.pdf>
- ARTOLA, Miguel y PÉREZ LEDESMA, Manuel, *Historia del mundo contemporáneo*, Madrid, Anaya, ISBN 84-207-3052-1
- BOZAL, Valeriano, *Francisco Goya, vida y obra*, Madrid, Tf, 2005, 2 vols. (Aficiones, 5-6). ISBN 978-84-96209-39-8
- BYRD, ROBERTO. (2005) *Leonardo hermoso soñador*. Barcelona: Ediciones Serre
- DUROZOI, G. (1997). *Diccionario Akal de Arte del siglo XX* (Vol. 15). Ediciones Akal.
- FERNÁNDEZ LÓPIZ, E. (2000) *Explicaciones sobre el desarrollo humano* Granada: Ed. Pirámide
- FERNÁNDEZ LÓPIZ, E. (2012) *Psicología del Envejecimiento*. Granada: GEU Editorial
- FERNÁNDEZ, A. (1981), *Historia del mundo contemporáneo*, Barcelona: Vicéns Vives ISBN 84-316-1774-8
- FREIRE, P. (1978). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo xxi.
- GANZ, N. (2004). *Graffiti.: Arte urbano de los cinco continentes*.
- GOMBRICH, E.H. (2000) *Nuevas visiones de viejos maestros*. Editorial Debate
- GRITSAI, N. (2014). *Anthony Van Dyck*. Litres.
- HONOUR, H., & Palacio, P. N. (1982). *Neoclasicismo*.
- L. CIRLOT (dir.), *National Gallery, Col. «Museos del Mundo»*, Tomo 1, Espasa, 2007. ISBN 978-84-674-3804-8, pág. 101
- MENDIZÁBAL, M. R. L. (1993). *La preparación a la jubilación: nueva ocupación del tiempo*. *Revista complutense de educación*, 4(1), 53-68.
- PALAU I FABRE, Josep (1990). *Picasso: Cubismo 1907-1917*. Ediciones Polígrafa. p. 532. ISBN 9788434306226.
- PALOMERO PARÁMO, J. (2001) *Historia del Arte*. Madrid: Algaida Editores ISBN 84-8433-091-5
- RODRÍGUEZ, A. F. U., Orbegozo, L. V., & López, S. (2007). *Actitud y miedo ante la muerte en adultos mayores*. *Pensamiento psicológico*, 3(8), 109-120.

SAVAEDRA FERNÁNDEZ F. (2014) *El grafiti de firma Un recorrido histórico-social por el grafiti de ayer y hoy*. Madrid: Ediciones Minobitia SE ISBN: 978-84-9383-447-0

VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, "Francis Bacon; la deriva del yo y el desgarramiento de la carne". Francis Bacon; The Drift of I and the tearing apart of the flesh (VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo) - Vol. 18, 2006, en *Arte, Individuo y Sociedad*, Facultad de Bellas Artes, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Recuperado de: <http://www.ucm.es/BUCM/revistas/bba/11315598/articulos/ARIS0606110151A.PDF>

VENEGAS, J. M. R. (2001). *La vejez: miscelánea*. Comares.

VYGOTSKIJ, L. S. (1969). *Psicología del Arte*. Paidós

Enciclopedias online

1st-art-gallery.com. World's Greatest Virtual Museum. Recuperado de <http://www.mystudios.com/artgallery/>

Historia y Arqueología (2015). Recuperado de:

<http://www.historiayarqueologia.com/profiles/status/show?id=3814916%3AStatus%3A257877>

Museo Nacional del Prado. *Enciclopedia online*. Madrid. Recuperado de <https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/>

Museo Thyssen Bornemisza (2015) Recuperado de: <http://www.museothyssen.org/thyssen/coleccion>

Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española* (23.a ed.). Madrid, España. Recuperado de <http://lema.rae.es/drae/?val=arte>

Rosenberg, J. (2012) Enciclopedia online *REMBRANDT VAN RIJN life, paintings, etchings, drawings & self portraits* Recuperado de http://www.rembrandtpainting.net/rembrandt_self_portraits.htm#about

Imágenes

Galería online de imágenes del Museo del Prado. Recuperado de:
<https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/>

Galería online de imágenes del Niño de las Pinturas. Recuperado de:
<http://www.elninodelaspinturas.es/index.php/galeria-graffiti>

Images Gallery online *The Art Institute Chicago*. Recuperado de:
<http://www.artic.edu/aic/collections/>

Images Gallery online *The Royal Collection* Recuperado de:
<http://www.royalcollection.org.uk/>

The art history in images. *Best paintings, sculpture and artwork of the art history*.
Recuperado de: <http://www.thearthistory.com/>