cambiar en una u otra forma, especialmente si uno lo espera. Asimismo, y por desgracia, la **Monna Lisa** es llamada con frecuencia la pintura más grande del mundo. Ninguna pintura puede ser la más grande del mundo, porque no hay una pauta única de perfección. Si tal patrón pudiese existir, sería difícil ver cómo una pintura tan ambigua como la **Monna Lisa** pudiese representarlo.

41 Tales dificultades explican por qué los esfuerzos para interpretar la pintura llegan a degenerar en divagaciones literarias como notoriamente la de Walter Pater, que se ha convertido en el ejemplo típico de lo que no es la crítica de arte:

42 Es más vieja que las rocas entre las cuales posa; como el vampiro, ha muerto muchas veces y aprendido los secretos de las tumbas; ha sido buceadora en los mares profundos y lleva consigo la carga de sus pasados días; traficó extrañas telas con los mercaderes de Oriente, y, como Leda, fue la madre de Helena de Troya, y como Santa Ana, la madre de María; todo esto le es propio como también el sonido de las liras y las flautas, y sólo vive en la delicadeza con que se modelaron sus cambiantes líneas y se matizaron sus párpados y sus manos.

Comparación de Degas con Leonardo.

43 Sea de ello lo que fuere, nuestro problema es las semejanzas y diferencias, a cuatro siglos de distancia, entre la **Monna Lisa** y la **Mujer con crisantemas**, como ejemplos del modo como los cuadros reflejan el tiempo y el lugar de su creación.

44 El cuadro de Degas hubiese sido inconcebible para un hombre del Renacimiento italiano. Hubiese sido una herejía intelectual sugerir a Leonardo que una pintura como la Mujer con Crisantemas, que enfatiza deliberadamente lo transitorio, lo casual, lo cotidiano, pudiese ser realmente tan efectiva para sugerir el carácter enigmático de la mujer como la **Monna Lisa** con su idealización. El hombre del Renacimiento perseguía un ideal y

este ideal era el orden. Leonardo, como Degas, sentía la fascinación del mundo, pero, hombre del Renacimiento, se negaba a aceptar sus accidentes, sus imperfecciones, su confusión, su discordia. **Monna Lisa** está purificada de toda alusión a lo temporal, a lo azaroso, a lo ordinario. El cuadro tiene tanto reposo que, a su lado, la **Mujer con crisantemas** parece vivir, y hay en él tal carencia de preocupación por el momento que, comparativamente, el cuadro de Degas se nos hace un comentario de la evanescencia de la vida.

45 Por extraño que parezca, es posible hacer honestamente algunos paralelos directos entre el retrato de **Madame Renoir** y el de **Monna Lisa**. Lo que hemos dicho acerca del óvalo de la cabeza en el cuadro de Renoir, los cilindros del cuello y de los brazos y la masa del resto de la figura, es aplicable también a las formas en la **Monna Lisa**. Pero, en lugar de la imagen vigorosa del cuadro de Renoir, tenemos en el de Leonardo una imagen sutil, casi socarrona y mórbida. Correspondientemente, las formas en el cuadro de Renoir nos dan el frente, son rectas, en tanto que en la **Monna Lisa** se desvían y giran. Leonardo presenta el rostro de Monna Lisa desde un ángulo, gira el cuerpo hacia otro, desvía los brazos todavía hacia un tercero para que las blandas, curiosas manos retornen a la misma posición frontal del rostro. (Imagen 12).

46 Si Leonardo quiso hacer a la Monna Lisa símbolo de misterios intemporales, el paisaje del fondo juega un papel importantísimo en esta expresión. Esto parece contradecir en verdad lo que dijimos justamente en relación con el cuadro de Renoir y del Degas en el sentido de que los fondos reducen la universalidad al definir tiempo y lugar. Pero, Leonardo inventó un paisaje mitad fantástico y mitad lógico, en que tanto el tiempo como el lugar son misteriosos. La cabeza de **Monna Lisa** se armoniza con el fondo, comparte sus cualidades, como, cabalmente, **Madame Leblanc** comparte la elegancia a la moda de los distintos accesorios del retrato.

Cuatro pintores, cuatro personalidades.

Madame Leblanc, Madame Renoir, la Mujer con Crisantemas y Monna Lisa. Ingres pudo haber hecho a cualquiera de estas mujeres en una efigie cautivadora; Renoir, a cualesquiera de ellas, como una diosa terrestre; Degas, a cualquiera de ellas, con una individualidad total dentro de un mundo fragmentado; Leonardo, a cualesquiera de ellas, como un enigma idealizado. El tema de un cuadro es sólo un punto de partida para todo lo que el pintor tiene que decir.

ACTIVIDADES

Actividad No. 3.1

Contesta las siguientes preguntas.

1. Anotar tres definiciones de pintura.

2. ¿Cómo percibe la mayor parte de la gente una pintura?

3. ¿Cuando considera, la mayor parte de la gente que un cuadro es "bueno"?

4. ¿Cuál es el punto de partida para "toda" pintura?

5. Menciona el tema del cuadro incorrectamente conocido como la "Madre de Whistler".

6. ¿Por qué nos conmueve el tema de este cuadro?

7. ¿Cuál es el título correcto del cuadro pintado por Whistler?

8. ¿Qué elementos integran su verdadero tema?

9. ¿Por qué se considera que es un cuadro de calidad excelente?

10. Apreciando el cuadro de James Abbot Whistler, ¿a que se llama "composición"?

11. Además del tema, ¿qué otro elemento puede descubrir el espectador al apreciar un cuadro?

12. ¿Qué opinión tiene la escuela abstracta de los pintores contemporáneos sobre el material temático?

13. ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que la pintura es interpretación y no imitación?

14. ¿Quién es el autor del cuadro "Madame Leblanc"?

15. ¿Cuál es la virtud propia de toda buena pintura?

16. ¿Quién es el autor del cuadro "Madame Renoir"?

17. ¿Qué es lo que hace a Renoir un gran pintor?

18. ¿Cómo conceptúa Renoir a la mujer?

19. ¿Cuál es el factor constante que se puede distinguir en el arte francés?

20. ¿Quién es el autor del cuadro "Mujer con crisantemas"?

21. Menciona algunas diferencias psicológicas entre Renoir y Edgar Degas?

22. ¿Por qué se considera que, en la mayoría de sus pinturas, Degas es fascinado por los fragmentos?

23. ¿Qué elementos específicos podemos deducir del cuadro de Degas "Mujer con crisantemas"?

24. ¿Quien es el autor del cuadro "Monna Lisa"?

25. Menciona algunos de los mitos que se han creado en torno a la "Monna Lisa".

26. ¿Qué semejanzas o diferencias existen entre Degas y Leonardo?

27. Anota tres características que se pueden inferir de la observación de "Madame Leblanc" de Ingres.

28. Anota tres características que se pueden inferir de la observación de Madame Renoir.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Actividad No. 3.2

Relaciona el nombre de cada pintor con el enunciado que expresa una característica suya.

A) EDGAR DEGAS.
B) LEONARDO DA VINCI.
C) PIERRE AUGUSTE RENOIR.
D) JAMES WHISTLER.
E) JEAN INGRES.

1. ( ) Fue el más eminente retratista de su tiempo.
2. ( ) Sus descubrimientos e inventos anticiparon algunos de los más importantes de los siglos siguientes.
3. ( ) Compuso la mayoría de sus cuadros como si fuesen fragmentos de composiciones más amplias.
4. ( ) Amó apasionadamente la vida y lo reflejó en su arte.

○●○●○●○

Tema 4

Henry Moore o las barreras del arte contemporáreo

Análisis del público asistente a una exposición de arte en el Museo de Arte Moderno (MAM) de la Ciudad de México.

Investigación a cargo de Néstor García Canclini

Tomado del libro **El público como propuesta**, pp. 103-124.

Perfil del público.

1 Se estima que en el lapso de esta exposición, que se presentó en el Museo de Arte Moderno del 4 de octubre de 1982 al 24 de enero de 1983, asistieron aproximadamente 180,000 personas. Este museo no tiene cómputo de visitantes diferenciado por sala, ni un registro exacto del número global que recibió en dicho periodo, pero realiza la estimación mencionada a partir del número de boletos vendidos durante la exposición. El total de boletos de entrada abarca los visitantes a cualquier sala del MAM, pero a la vez no incluye a quienes ingresaron sin pagar: con credenciales, grupos escolares, etcétera. Para esta encuesta entrevistamos a 97 personas, de las cuales un 32% asistió en domingos, 31% en sábados y 37% en días hábiles. Esos porcentajes corresponden, aproximadamente, a la proporción de asistentes estimada en diferentes momentos de la semana en las observaciones que efectuamos durante los primeros días de la exposición.