

Leonardo da Vinci

Quien mucho abarca poco aprieta, dice el refrán. Pero siempre hay excepciones en cada regla, Leonardo da Vinci es, sin lugar a dudas, prueba fehaciente de ello. Genial pintor, escultor, arquitecto y literato, es considerado universalmente como uno de los pilares sobre los que se asentaron las ramas fundamentales del conocimiento humano. Se interesó prácticamente en todo lo que podían abarcar sus ojos y su mente, y lo que es mayor gracia, logró sobresalir en todas ellas.

Hijo ilegítimo del notario florentino Ser Piero y de una joven campesina, nació en Vinci, región italiana de Toscana, en 1452. Sus inclinaciones artísticas aparecieron pronto, pues a los quince años entró como aprendiz en el taller del pintor Andrea del Verocchio. En sus obras de este primer período pueden apreciarse ya sus incipientes inclinaciones artísticas. Buen ejemplo de ello es el ángel realizado por Leonardo para la obra de Verocchio "El bautismo de Cristo", al que siguieron dos anunciaciones: "La Madonna del Clavel" y el "Retrato de Ginevra Benci".

En 1492 Leonardo entró al servicio de Ludovico Sforza, duque de Milán. En esta etapa de su vida, desplegó todas sus dotes de creatividad artística y científica y perfiló la singularidad estilística que sería la admiración de sus contemporáneos. En Milán realizó seis obras pictóricas, entre las que se encuentran el "Retrato de Cecilia Galerani" "La dama del armiño" una versión de la "Virgen de las rocas" y la "Última Cena", mural que pintó para el refectorio de la iglesia de Santa María delle Grazie.

En 1499 la caída de Ludovico Sforza supuso el abandono de tan magna empresa, sin embargo esto no fue así y Leonardo comenzó su verdadera gran carrera.

Obras maestras

La obra de Leonardo es muy fructífera, y considerando que en arte como en muchas otras cosas, lo importante no es la cantidad sino la calidad, da Vinci fue un ejemplo para sus contemporáneos y para los creadores posteriores. Uno de los cuadros más famosos de este maestro es, sin duda, la Mona Lisa o dicho en Castellano "Señora Lisa". Para muchos considerado el cuadro más famoso del mundo. Mucho se ha hablado de la enigmática expresión de este rostro, que a veces parece sonreír y otras refleja cierta amargura..

En realidad, da Vinci dejó un campo a la imaginación de los espectadores. Utilizó brillantemente la técnica de esfumar y suavizar los colores, quitando rigidez a los contornos. Y este es el secreto de la mona Lisa, cuyos ojos y comisuras de los labios, fundidos con suaves sombras, adquieren nuevos matices cada vez que los miramos.

Otra de las grandes creaciones de Leonardo es la "Última Cena" que, lamentablemente, sufrió gran deterioro con el paso de los años. La armonía de esta obra y la profundidad de la escena fueron producto de un arduo trabajo. Según se cuenta, en ocasiones Leonardo pasaba todo un día meditando con el pincel en la mano, sin decidirse a dar un trazo. Y es que, aparte de la excelente técnica, el espíritu plasmado es el que da grandeza a las obras cumbre de arte. Aparte de Florencia Leonardo trabajó largos períodos en Milán. Allí influyó en muchos artistas que siguieron la ruta expresiva trazada por el maestro.

No sólo Arte

Leonardo también logró destacarse en el mundo de las ciencias donde utilizó todo su talento artístico con un deseo insaciable por descifrar los secretos de la naturaleza.

Junto con realizar estudios de nuevas estatuas, bocetos de pintura y observar el cielo para elucubrar teorías espaciales, da Vinci realizó completos estudios de anatomía humana, dejando descripciones del corazón, sobre la estructura de la columna vertebral y los músculos.

La consigna que tenía era que la experiencia era el único interprete de la naturaleza. También estimaba que ninguna investigación podía llamarse verdadera ciencia si no pasa por la demostración matemática.

De esta forma, el método experimental y el cálculo matemático serían, a contar de ese período, las características de la ciencia moderna.

Algunos de sus inventos

La imaginación sin límite de este artista lo llevó a diseñar máquinas que, siglos más tarde, fueron perfeccionadas y que hasta el día de hoy son útiles al hombre.

Entre estas invenciones vale la pena señalar las siguientes: El tornillo aéreo, que es considerado el antepasado teórico del helicóptero; concibió la idea del paracaídas e indicó claramente sus dimensiones. Inventó el planeador, una especie de aeroplano sin motor que volaba sostenido por las corrientes de aire; diseñó un carro de asalto, anticipo del tanque moderno; inventó la grúa giratoria; ideó un cañón de bocas múltiples, dotado de 33 caños, con capacidad para disparar tres cargas de 11 tiros consecutivos. Creó un pedernal para encendido automático de las mechas de las minas y cañones. También estudió el mundo vegetal, la óptica, la música y la astronomía. Con sus estudios se pudo construir la primera máquina a vapor. Al parecer el secreto del éxito de este genio, radica en su consigna que señala que la misión del artista es explorar el mundo visible con la mayor rigurosidad.

Miguel Angel

Miguel Angel Buonarroti considerado "maestro de lo sublime", nació un 6 de marzo de 1475 en Capresse, Italia.

Desde muy niño mostró su interés por el arte ya que en 1488 entró como alumno del taller del pintor Domenico Ghirlandaio. De ahí en adelante, su amor a la plástica y el mecenazgo de Lorenzo de Medici le permitieron estudiar escultura con Bertoldo di Giovanni en el llamado Casino de San Marcos, jardín en el que la familia señorial de Florencia conservaba una valiosa colección de escultura antigua.

Por 1492 antes que la familia Médici fuera expulsada de la ciudad toscana, Miguel Angel huyó a Venecia y a Bolonia. Pasó un año estudiando los monumentos de esta ciudad, y se mostró especialmente interesado por las obras de Jacopo della Quercia.

De regreso a Florencia esculpió un "Cupido dormido" tan perfecto que fue vendido como antiguo al cardenal Riario.

En 1496 se trasladó a Roma, donde esculpió un "Baco ebrio" antes de dedicarse a la temática de inspiración religiosa, que dominaría su arte a partir de 1498. Su obra maestra en este período es la "Piedad" de mármol que se encuentra en la basílica de San Pedro de Roma, en la que el fuerte patetismo de la escena contrasta con la serenidad del jovencísimo rostro de la Virgen.

En 1501 Miguel Angel recibió el encargo de realizar las quince figuras de la capilla Piccolomini en la catedral de Siena y el "David" de mármol que, terminado en 1504 y conservado en la Academia de Bellas Artes de Florencia, llegaría a convertirse en la encarnación del espíritu y la fuerza de la ciudad.

Entre 1536 y 1541 realizó lo que probablemente puede considerarse la máxima expresión del arte pictórico del Renacimiento: Los frescos de la Capilla Sixtina. Después de concluido ese trabajo el artista dedicó su atención a las obras de arquitectura. Sustituto de Antonio Sangallo en la dirección de las obras del Vaticano, Miguel Angel realizó los planos de la cúpula de San Pedro, que no llegaría a ver concluida, y llevó a cabo otros monumentos romanos, como la Porta Pia, el palacio Farnesio, que había sido iniciado treinta años antes y no terminado hasta entonces, o la urbanización de la plaza del Capitolio.

Venerado en los Estados Pontificios y Florencia, y ensalzado como gran personalidad artística de su tiempo, Miguel Angel falleció en Roma, el 18 de Febrero de 1564, cuando contaba con 89 años de edad.

Roberto Matta

Las obras de Matta revelan su deseo de expresar las imágenes del subconsciente a través de metáforas visuales. El impacto de estas pinturas de fuerte carga psicológica en el mundo del arte ayudó a perpetuar el movimiento surrealista y estableció a Matta como un líder en su especialidad.

Las influencias de su juventud tuvieron un gran efecto en su arte; la mayoría de sus ideas originales se derivaron de esas experiencias tempranas.

Roberto Matta nació el once de noviembre en Chile, 1911, y experimentó la falta de estabilidad económica y política que aquejaba su patria. Además de la inflación, Chile estaba bajo la presión de huelgas y juntas militares. Las condiciones de vida no eran favorables, pero ocasionaron emociones profundas dentro de Matta que luego se revelarían en su arte. En 1932, Matta salió de Chile como reacción a la situación política después de la elección de Arturo Alessandri, un político conservador que no apoyaba las clases laborales.

Matta pasó a Londres, Roma, Nueva York y París. Mientras viajaba y vivía en estos lugares, el pintor leyó la literatura de Mallarmé y Lautréamont. También se relacionó con personas influyentes en los estudios del arte, literatura y la poesía como Gabriela Mistral, poeta Chilena, y Federico García Lorca, un miembro del "Grupo de 1927" de España.

Este grupo de poetas utilizaba imágenes oscuras y metáforas para presentar temas cosmológicos. Sus ideas tuvieron un impacto muy grande en el arte temprano de Matta. En "La Tierra es el Hombre", por ejemplo, la creación de la tierra revela sus imágenes mentales del nacimiento y del renacimiento de su identidad como exiliado. Su representación de la tierra también revela imágenes del caos geográfico y político del Chile de su juventud. Por eso, esta pintura muestra "un regreso al concepto de la tierra nacida del caos."

Matta pintó las fuerzas terrenales como representantes de sus impulsos psicológicos. Combina las imágenes de la tierra y del cuerpo humano con el uso de colores brillantes, para revelar las fuerzas salvajes inherentes en los dos. En su obra, trataba de crear un mensaje sobre la evolución del hombre desde una criatura bárbara a un ser racional.

En París, Matta se relacionó con el movimiento surrealista a través de artistas como André Breton y Marcel Duchamp. En esta época empezó a pintar e incorporar sus creaciones inconscientes en su arte, combinando los reinos del pensamiento racional e irracional; "la transformación estructural de las imágenes de la mente." En el arte de Matta, las figuras vegetales, las rocas y el hombre representan metáforas de las fuerzas de la naturaleza (véase por ejemplo "Rocas").

Matta se convirtió en un líder en el mundo del arte surrealista y ejerció su influencia en muchos artistas jóvenes como Jackson Pollock. En general, las pinturas de esta época temprana en la vida de Matta

exploran la posibilidad de representar los impulsos psicológicos a través de las imágenes artísticas, un tema que continuó desarrollando en su arte posterior.

Los esfuerzos artísticos de Matta perpetuaron la influencia del movimiento surrealista dentro de Chile y otros países. Matta revolucionó los conceptos del arte por sus percepciones artísticas y psicológicas del mundo y de la mente.

Salvador Dalí

Salvador Felipe Jacinto Dalí nació en la localidad catalana de Figueras, España, el 11 de Mayo de 1904. Pronto mostró habilidades para el dibujo, y su padre, que era notario, lo envió a Madrid a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de donde sería expulsado años después. Sus primeras obras, como "Muchacha en la ventana", estaban dentro de una línea naturalista y minuciosa que producía una ambigua sensación de irrealidad, la que se acentuaría más tarde.

En 1928, impulsado por el pintor catalán Joan Miró, marchó a París y se adhirió al movimiento surrealista, sin embargo, con su exposición de 1933 conoció la fama internacional. Fue entonces cuando comenzó a llevar una vida social llena de provocaciones y excentricidades. Tal actitud fue considerada por algunos como una forma de comercializar sus cuadros y sumado a su falta de postura política, condujeron a su expulsión del grupo surrealista. Durante este período puso en práctica su "método de interpretación paranoico-crítico", basado en las teorías del psicoanálisis, asociando elementos delirantes y oníricos en un lenguaje pictórico realista.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se instaló en Estados Unidos, cerca de Hollywood, donde colaboró con algunas películas. A fines de la década de 1940 regresó a España e inició una etapa de carácter místico basada en composiciones famosas como "La última cena", sobre la obra del italiano, Leonardo da Vinci. Posteriormente, alternó la pintura con el diseño de joyas y la ilustración de libros. Mientras tanto, las exposiciones antológicas de su obra se sucedieron (Nueva York, 1966; París, 1979; Madrid, 1982), y, a medida que sus intervenciones públicas decrecían, la polémica dió paso a un renacido interés por su pintura.

En 1974 se inauguró en Figueras, su pueblo natal, el Museo Dalí. Ocho años más tarde falleció Gala, su musa, lo que lo hizo disminuir su actividad artística. Salvador Dalí fue junto a Pablo Picasso y Joan Miró, uno de los grandes representantes de la pintura española del siglo XX.

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh fue un notable pintor holandés, hijo de un pastor protestante. A los 16 años empezó a trabajar en la sucursal en La Haya de la galería de arte Goupil, para la que siguió trabajando en Londres y París (de 1873 a 1876). Un estudio autodidacta y casi obsesivo de la Biblia le llevó de nuevo a Gran Bretaña a ejercer de instructor y evangelista en Ramsgate y en la Jones Methodist School de Isleworth. De regreso a Holanda (1877) trabajó de librero, mientras preparaba estudios de teología en la Universidad de Amsterdam, a los que renunciaría un año más tarde. Sin abandonar, sin embargo, su idea de dedicarse a la carrera eclesiástica, siguió un curso misional en Bruselas y marchó como misionero laico.

Al fracasar como misionero (1880), siguió residiendo allí como un vagabundo e intensificó la práctica del dibujo bajo la influencia de la obra de Jean-François Millet, uno de los artistas que más admiró siempre. Residió luego en Bruselas, donde su hermano Theo le socorrió económicamente. En 1881 vivió junto a sus padres en Etten, y a fines del mismo año, en La Haya, su primo Anton Mauve, conocido

paisajista, le animó y aconsejó en sus primeros pasos como pintor. Su actividad de artista voluntariamente marginado de los gustos imperantes y diversas experiencias amorosas y sentimentales fracasadas lo llevaron a refugiarse de nuevo junto a sus padres , ahora en Nuenen (1883), donde dos años más tarde pintó su primer óleo importante: *Aldeanops comiendo patatas*.

Muerto su padre, marchó a Amberes donde se matriculó en la Academia de Bellas Artes, siendo legado a la clase de principiantes; allí estudió a fondo la obra de Rubens. Marchó luego a residir con Theo en París (1886), donde, en el taller de Cormon, conoció al pintor Toulouse-Lautrec, y a diversos representantes del movimiento impresionista. Dos años más tarde se trasladó a Arlés. Con su salud mental gravemente quebrantada, lo llevó a cortarse el lóbulo de una oreja y, poco más tarde, a recluirse voluntariamente en una casa de salud de Saint-Ramy, la cual no abandonaría hasta 1890, cuando ya en París era reconocido su genio. Tras una breve estancia en esta ciudad, marchó a Auvers-sur-Oise, donde acudió al doctor Gachet, pese a lo cual el 17 de julio de 1890 se disparó un tiro en el pecho, a consecuencia de lo cual murió dos días después.

El Museo Nacional Van Gogh de Amsterdam conserva la colección más completa de obras suyas, entre las que resulta difícil destacar ninguna sobre las demás. Era un artista puro, muy aficionado a la lectura preocupado por lo estético y un buen conocedor de la historia de la pintura. Sus cartas a su hermano Theo revelan casi día a día su compleja personalidad y los temas que más le preocupaban. La valoración estética de su obra –en vida no vendió más de dos cuadros– intensificada en la segunda posguerra mundial, después que el nazismo proscribiera su arte por decadente, ha llevado aparejada una altísima valoración económica de sus cuadros.

Henri Toulouse-Lautrec

Pintor francés (1864–1901). Nació en el seno de una familia noble que en 1872 se instaló en París, pasó sin embargo su adolescencia en diversas poblaciones occitanas y de Cataluña francesa. Dos graves caídas consecutivas provocaron el defectuoso desarrollo de sus piernas. De nuevo en París (1882), se integró en grupos artísticos y se formó al lado de León Bonnat y Fernand Cormon. A los veinte años, habiendo ya conocido a través de Emile Bernard la obra de Cézanne, abrió su propio taller; conoció a Degas y empezó a exponer en colectivas.

Conoció más tarde a Van Gogh y en 1888 expuso en Bruselas, donde volvería a exponer en 1892 y 1894. Desde su inauguración en 1889 frecuentó el cabaret parisense Moulin Rouge, al tiempo que, junto a su íntimo amigo Maurice Joyant, llevaba la galería Goupil desde que se enfermó Theo Van Gogh. En 1893 compartió una exposición con Charles Maurin y recibió consejos de Whistler.

Incansable viajero, trabajó y expuso en diversas poblaciones de Francia, así como en Londres y visitó varias ciudades europeas. Su admiración por Goya y el Greco arrancan de su estancia en Madrid y Toledo. En 1899 se vio obligado a realizar una cura de dos meses en una clínica de Neuilly, producto de un avanzado alcoholismo. Aprovechó este reposo forzado para componer la serie de dibujos titulados *En el circo*. En 1901, estando en Toussant, sufrió un ataque de parálisis que le acarreó la muerte. A causa de su defecto físico Toulouse Lautrec se mantuvo un tanto apartado de las relaciones aristocráticas de su familia, hallando refugio en el alcohol y en la vida de cabarets, donde encontró los principales temas de su obra.

Abundan también en sus dibujos las escenas de circo, espectáculo al que era aficionado, así como dibujos y caricaturas de artistas de teatro. De sus cuadros pintados al aire libre cabe destacar: *Bailarina*; *la dama de la sombrilla* y *La dama del jardín*. Como pintor abundan en su producción técnica híbridas o poco ortodoxas (como los óleos sobre papel o cartón), y a menudo las figuras están simplemente encajadas y sin acabar. Sobresalen de su obra el impresionante retrato: *Carmen*, de frente; *Baile en el Moulin Rouge*; *El paseo del Moulin Rouge* (en la imagen); *El retrato de Oscar Wilde*,

El aseo, etc. Su obra patentiza su fervorosa admiración por Degas, de quien adoptó, aparte alguna coincidencia de temática, la audacia de los encuadres y escorzos y el trazo alargado de sus cuadros al pastel.

Edward Munch (1863–1944)

Este artista noruego se destacó por pintar cuadros tristes y angustiosos, los que se inspiraban en tristes sueños y situaciones de su vida personal. Sin embargo, gracias a su gran imaginación fue capaz de convertirse en uno de los principales precursores del expresionismo.

Nacido en Loeiten, Noruega, el 12 de diciembre de 1863, Munch comenzó a pintar a la edad de 17 Años. Una beca estatal, concedida en 1885, le permitió proseguir sus estudios en París durante un breve período. Veinte años después, en las ciudades de París y Berlín, Munch desarrolló la mayor parte de su producción artística. Tras una influencia de la pintura impresionista y postimpresionista, fue capaz de desarrollar su propio estilo, en el que es frecuente observar imágenes relacionadas con la enfermedad y la muerte.

La exposición de sus cuadros en Berlín en 1892 impresionó de tal manera, que las autoridades decidieron cerrar la muestra .

Pero, al parecer este hecho le otorgó mayores energías al pintor, para en 1890 comenzar a desarrollar el arte expresionista alemán.

Su obra más conocida es "El Grito" (1893, Museo Nacional de Oslo) (en la imagen) y el angustioso "Niño enfermo" (1881–1886 Museo Nacional de Oslo), reflejan el trauma sufrido por Munch en su niñez, al ver a su madre y hermana morir de tuberculosis. Otros temas recurrentes en su pintura se pueden observar en el cuadro "El Puente", con figuras pálidas, de rasgos y rostros indefinidos. Sus ansiedades sexuales también se representan a lo largo de la obra con sus retratos de mujeres, las que se muestran frágiles o como vampiras devoradoras.

En 1908 tuvo que ser hospitalizado ya que su ansiedad se Agravó. En 1909 regresa a Noruega y de ahí en adelante vivió con una tranquilidad relativa que le permitió pintar los murales de la Universidad de Oslo (1910–1916) y en paisajes coloridos y brillantes. Aunque sus últimos cuadros no son tan impactantes como sus primeros trabajos, su último autorretrato "Entre el reloj y la cama" (1940 Museo Munch de Oslo), marca una vuelta a sus obsesivas obras anteriores.

Munch sólo pintó al óleo, sino también hizo xilografías, aguafuertes y litografías, que en la actualidad son consideradas como un valioso aporte al arte contemporáneo. Su estilo es definido como poderoso, simple, directo y fuerte.

La mayoría de sus cuadros están en Noruega, su país natal, unos cuantos "Atardecer", "Laura, la hermana del artista", pintados en 1888, que se encuentran en el Museo Thyssen Bornemisza de Madrid.

Edouard Manet

Nacido en París el 23 de enero de 1832, Edouard Manet rescató la pintura del academicismo realista para darle vida a través de una amplia gama de color aplicada en tonos delicados.

Edouard fue hijo de un matrimonio bien avenido. Su padre, Auguste Manet era un alto funcionario del Ministerio de Justicia, en tanto que su madre, Eugénie–Desirée Fournier era hija de un destacado diplomático descendiente a su vez de una genealogía de abogados y funcionarios públicos.

El pintor realizó sus primeros estudios en el Colegio Rollin, donde desarrolló su gusto y afición por el dibujo. Aunque su padre quería para Edouard la profesión de abogado, el muchacho se enfrentó a él decidido a hacer su voluntad y realizar estudios de dibujo. Ante esta situación tomó la determinación salir del país a cualquier costo, y una vez rechazado en la escuela naval, se embarcó hacia Brasil en diciembre de 1848.

A su regreso, tras un nuevo intento fracasado por ingresar a la escuela naval, logró vencer la oposición de su padre e ingresó al estudio del prestigiado maestro pintor Thomas Couture.

Aunque la instrucción sumamente rigurosa y académica a que fue sometido no era de su agrado, durante seis años adquirió la destreza y la técnica que lo haría sobresalir entre muchos otros pintores de su tiempo. Después estudió y revisó las obras de los grandes en los museos para complementar su instrucción. Hacia 1856, junto con otro pintor de nombre Albert De Balleroy, Manet estableció su propio estudio, donde empezó a despuntar. Poco a poco tomó influencias del parnasianismo literario y del arte español.

En 1863 presentó la obra "Almuerzo Campestre" (Le Déjeuner sur l'Herbe) (en la imagen), que aunque realizada en una técnica revolucionaria, fue rechazada por los tradicionalistas por incluir a una mujer desnuda en medio de un grupo de hombres vestidos. Aun así, la pintura alcanzó notoriedad y fue defendida los artistas de vanguardia que se integrarían al impresionismo.

Ese mismo año, Edouard Manet se casó con Suzanne Leenhof, que años antes había sido su maestra de piano, y que a la fecha del matrimonio tenía un hijo de once años que posiblemente era hijo del pintor. El niño fue modelo de Manet en varias obras.

En 1865, el retrato de una mujer desnuda volvió a ser motivo de controversia, y debió ser expuesto bajo la protección de guardias armados antes de ser colocada a una altura que la alejaba de los críticos, pero hacía imposible su apreciación.

Molesto por la actitud negativa hacia su creación, Manet se trasladó a España donde permaneció por un tiempo hasta que decidió regresar a Francia. Como el rechazo hacia su obra seguía vigente, decidió exhibirla en una plaza pública en 1867.

Manet sirvió al frente durante la guerra francoprusiana y regresó a París poco antes de la instauración de la Comuna en 1871. En 1873 exhibió con gran éxito "El buen Bock", y un año después participó en la primera exposición del movimiento que fue conocido como impresionista. Edouard Manet logró ganar fama y reconocimiento durante sus últimos años y murió el 30 de abril de 1883.