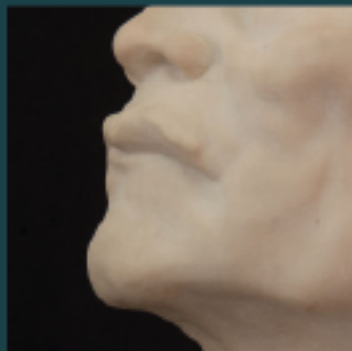

Material docente | Secundaria

EL RETRATO

Y LOS IMAGINARIOS
DEL PODER

Herramientas para
desarrollar una mirada crítica

III Bellas Artes

El poder de las imágenes

¿Qué relación tenemos con las imágenes que nos rodean? ¿Cómo las miramos? ¿Cómo nos interpelan? ¿Las cuestionamos, las aceptamos, las negamos, las detestamos, las adoramos, las ignoramos? ¿Qué potencias evoca e invoca una imagen?

Las imágenes constituyen un lenguaje que posee códigos y reglas anclados en una temporalidad. Fueron construidas en un momento histórico particular, pero son leídas desde el presente. Acumulan capas de sentido y actúan sobre el mundo del que son parte como gestos de persuasión. Quién las utiliza y cómo son utilizadas configuran el sentido de la imagen, su eficacia y efectividad.

Las imágenes no son inocentes: existen muchas maneras de decir y muchos modos de ver.

Los materiales de esta serie brindan herramientas para desarrollar una mirada crítica sobre el arte y sus modos de representación, así como también sobre los usos y funciones que cumplen las imágenes artísticas.

Lo que vemos incluso en los cuadros más figurativamente ilusionistas son signos, pues el arte es una práctica semiótica. La noción de leer el arte vuelve opacas, densas, recalcitrantes a las marcas gráficas y las superficies pintadas; nunca ofrecen significados directamente, sino que deben ser descifradas, procesadas y discutidas. En el arte, existe por supuesto algo que ver. No obstante, lo que el ojo hace al recorrer un lienzo y al rastrear sus medios y efectos es un procesamiento de los signos que pueden producir significados. Incluso en los cuadros más abstractos los eventos físicos de la pintura siendo aplicada a la superficie nos involucran en cierto modo de narratividad.

Griselda Pollock, "La heroína y la creación de un canon feminista" [1999], en Karen Cordero Reiman e Ina Sáenz, *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México, Universidad Iberoamericana y Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, pp. 162-163.

Introducción

¿A qué llamamos retrato? ¿Qué funciones tuvo este género artístico a lo largo de la historia? ¿Qué intereses dieron lugar a su concepción? ¿Qué usos vinculados al ejercicio del poder se pueden encontrar en la práctica de retratarse? Sobre la base de estas preguntas, podemos profundizar en algunos aspectos de la historia de las sociedades y del arte, y analizar las relaciones que se establecieron entre ambos.

Un retrato, ya sea individual o grupal, puede revelar más cosas que la identidad o los rasgos de las personas que lo inspiraron o lo encargaron. En muchos casos, el tratamiento idealizado de los retratados nos cuenta más sobre cómo esperaban ser vistos o recordados que sobre su aspecto físico real, especialmente cuando se trata de figuras públicas, como sucedía en el caso de los retratos de la realeza.

Dinámica de la actividad

Cada obra del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes está acompañada de información sobre el contexto histórico y cultural en el que fue realizada y de una guía de preguntas, que constituyen la principal herramienta para dirigir la observación y el análisis.

Al final de este material, se propone el desarrollo de una actividad integradora que permite establecer relaciones entre el pasado y el presente. Esta propuesta puede implementarse tanto en el aula como a distancia.

Objetivos generales

Desarrollar una mirada crítica sobre el arte y sus modos de representación.

Reflexionar sobre los usos y propósitos de las imágenes artísticas.

Reconocer los intereses detrás de una pintura, más allá del valor artístico y la intención de su autor.

Identificar los recursos de los que se valen los artistas para lograr el mensaje esperado y distinguir los detalles que brindan más información sobre el contexto de producción y de circulación de las imágenes.

Objetivos específicos

Reconocer las características y funciones del retrato en sus distintas formas.

Comprender los diferentes usos que tuvo el retrato a lo largo de la historia.

Identificar las relaciones de poder que se establecieron entre el retratado, el artista y el espectador.

Identidad y retrato

En el siglo XV, durante el Renacimiento y con el auge del humanismo, surge el retrato de caballete. Financiado por importantes mecenas, el retrato se vuelve una herramienta de ostentación de poder y de trascendencia, una imagen que permite conservar la memoria de ciertas figuras y rescatar del olvido a otras. Pero ¿quién decidió qué personalidades debían trascender y cuáles no? Detrás de la escritura de la historia, también se teje la trama del poder.

Anónimo ←

Retrato

masculino,

1625

Óleo sobre tabla,

92 x 78 cm

Colección

Museo Nacional

de Bellas Artes

Estamos ante el retrato de un hombre importante. El solo hecho de tener un retrato de sí mismo lo ubicaba en su tiempo en un lugar de privilegio. Su condición social también puede apreciarse en la elegancia de la vestimenta y en el libro sobre el que posa su mano. Además del dinero, en el siglo XVII el conocimiento era un valor para destacar.

En este tipo de retratos, el artista estaba sujeto a los condicionamientos de quien le encargaba la obra.

Temas para tener en cuenta

- ✗ El retrato como ejemplo moral.
- ✗ La ostentación de los privilegios de clase y económicos.
- ✗ La pintura como vehículo para la trascendencia en la historia.

Guía de preguntas para la observación y el análisis de la obra

- ✓ Observar la ropa, el rostro, la pose. ¿A qué se dedica esta persona?
- ✓ ¿Qué expresa su rostro?
- ✓ ¿Por qué creés que aparece un libro?
- ✓ ¿Por qué pensás que lo retrataron?
- ✓ Buscá imágenes actuales en las redes sociales y observá:
¿cómo se muestran hoy quienes ocupan lugares de poder?
¿Qué elementos se utilizan para demostrar el nivel socioeconómico?

Retrato por conveniencia

En contraposición a la apariencia de virilidad, sabiduría y poder del hombre, en el retrato femenino se destacan aspectos como la belleza y el recato. Las mujeres retratadas también pertenecían a la élite gobernante (nobleza y alta burguesía), pero muchas veces las imágenes que protagonizaban eran creadas con otros fines.

Por ejemplo, para consolidar alianzas políticas, territoriales y económicas, se concertaban matrimonios con ayuda de los retratos. En ese momento, este género artístico era una práctica asociada exclusivamente a la nobleza que detentaba el poder y funcionaba como un muestrario para concertar casamientos. De esta manera, mujeres jóvenes podían ser moneda de cambio para la consolidación del poder de turno.

Círculo de ←
Velázquez
*Retrato de la
infanta María
Teresa de España,*
segunda mitad del
siglo XVII
Óleo sobre tela,
76,5 x 61,3 cm
Colección
Museo Nacional
de Bellas Artes

Esta obra presenta a María Teresa de Austria retratada en su adolescencia. Luego de la muerte de su hermano, María Teresa se convirtió en la heredera al trono español. Sin embargo, su padre decidió casarse nuevamente con la intención de buscar un heredero varón, y la infanta fue desplazada del trono de España. En 1660, fue casada con su primo hermano Luis XIV, y se transformó en reina consorte de Francia y Navarra. Esta unión tuvo por objetivo resolver conflictos políticos entre ambos reinos.

Temas para tener en cuenta

- ✗ El uso del retrato para la concertación de matrimonios.
- ✗ Las diferencias entre el retrato masculino y el femenino.
- ✗ La belleza y el recato como valores femeninos expresados en los cuadros.
- ✗ Los factores sociales, culturales, familiares que condicionan la autonomía de la mujer para tomar decisiones.

Guía de preguntas para la observación y el análisis de la obra

- ✓ Observar la ropa, el rostro, la pose. ¿A qué se dedica esta persona? ¿Cuántos años tiene?
- ✓ ¿Qué expresa su rostro? ¿Por qué pensás que la retrataron?
- ✓ Hoy en día, los retratos se difunden de manera masiva a través de los medios periodísticos y las redes sociales. ¿Qué diferencias encontrás en los modos en los que se muestran los hombres y las mujeres en la actualidad?

El poder de la ciencia

El discurso científico fue utilizado en numerosas ocasiones para legitimar relaciones de poder asimétricas. Y en algunas oportunidades, el arte fue la herramienta empleada para dar imagen a esos discursos.

← Víctor de Pol
Cacique indio pampa,
1887
Mármol,
48 x 26,5 x 29 cm
Colección
Museo Nacional
de Bellas Artes

→ Víctor de Pol
Tafá (India fueguina),
1887
Bronce,
39,5 x 23,5 x 23 cm
Colección
Museo Nacional
de Bellas Artes

El escultor italiano Víctor de Pol fue convocado por el científico Francisco P. Moreno en 1887 para contribuir en el proceso de construcción del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata. Durante el tiempo que trabajó allí, entre otras tareas, realizó dos retratos de aborígenes capturados durante la denominada "Conquista del Desierto" que estuvieron largo tiempo en cautiverio dentro de la institución. Se trata del cacique Inacayal y de una mujer llamada Tafá, quienes, junto a otros cautivos, permanecieron por años en el museo como una exposición viviente.

La intención de los retratos realizados por De Pol no era estética, sino de estudio y registro: el Museo de Ciencias Naturales fundó su relato museográfico tomando a los aborígenes como un eslabón en la cadena de la evolución de las especies. De esta manera, a fines del siglo XIX, el círculo de intelectuales y dirigentes conocido como la "Generación del 80" inscribió a los pueblos originarios en el discurso científicista del positivismo, reafirmando la dominación y justificando la violencia y la usurpación de tierras.

Temas para tener en cuenta

- ✗ El uso del retrato como herramienta de análisis y observación.
- ✗ La cosificación del ser humano como objeto de estudio.
- ✗ La utilización del discurso científico para el ejercicio del poder.
- ✗ Colonialismo y construcción del Estado Nacional.
- ✗ Las secuelas del pensamiento colonialista en la actualidad.
- ✗ Los imaginarios sobre los pueblos originarios y las consecuencias sobre su inserción en la comunidad global.

Guía de preguntas para la observación y el análisis de la obra

- ✓ ¿Cómo son el pelo y la piel de Tafá e Inacayal? ¿Qué edad creés que tienen? ¿Qué diferencias encontrás entre estas imágenes y los retratos anteriores? ¿Qué acontecimientos históricos podés vincular a este tipo de retratos y por qué? ¿Qué otras imágenes de los pueblos originarios conocés y cómo aparecen representados actualmente en los medios de comunicación?

El retrato negado

Desde el Renacimiento y hasta el siglo XIX, los personajes ajenos al poder en raras ocasiones fueron retratados. En la mayoría de las obras donde podemos encontrar campesinos, obreros, lavanderas o cocineras, entre otros, no se registra información que permita identificarlos. Estas figuras solían presentarse en retratos familiares acompañando a sus patrones o eran captadas cumpliendo sus tareas, por lo general vinculadas con el campo y el ámbito doméstico, siempre al servicio de otro.

François Bonvin ←
*Limpiadora de
cobres,*
1869
Óleo sobre tabla,
100 x 81 cm
Colección
Museo Nacional
de Bellas Artes

A mediados del siglo XIX, el rol del artista cobró mayor autonomía. Los pintores ya no dependían únicamente de los encargos de mecenas. Esto les permitió dirigir su atención hacia otro tipo de personajes.

Temas para tener en cuenta

- ✗ La invisibilización de personas por su condición de clase, etnia y género.
- ✗ La discriminación.
- ✗ Los derechos sociales y laborales.

Guía de preguntas para la observación y el análisis de la obra

- ✓ Observá la ropa, la pose. ¿A qué se dedica esta mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué expresa su rostro?
- ✓ A los esclavos, a los trabajadores o a las personas de pocos recursos económicos, generalmente no se les realizaban retratos. ¿Por qué pensás que sucedía esto?
- ✓ Cuando estas personas aparecen retratadas en el arte, en general, no figura su identidad: ¿cuál habrá sido el objetivo de realizar este tipo de obras?
- ✓ ¿Cómo son en la actualidad las imágenes de las trabajadoras y los trabajadores? ¿Los vemos retratados en los medios de comunicación o en las redes sociales? ¿De qué manera?

Actividad de cierre

¿Cómo son los retratos del presente? ¿Qué características tiene el retrato de un deportista?, ¿y el de una celebridad?, ¿y los que aparecen en campañas políticas? ¿Se te ocurren otras clases de retratos y de personajes representados? Elegí un tipo de retrato. Caracterízate como si fueras el personaje escogido. ¿Cómo deberías vestirte, maquillarte, peinarte? ¿En qué entorno y acompañado de qué objetos podrías estar? ¿Qué cara pondrías? ¿Qué pose adoptarías?

Armá la escena con lo que tengas en casa y realizá una sesión fotográfica.

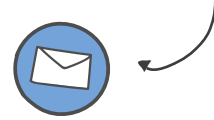

Para profundizar sobre estos temas, les sugerimos la siguiente selección de textos

Bibliografía general

- ALPERS, Svetlana, *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*, Buenos Aires, Ampersand, 2016.
- BAXANDALL, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y vida cotidiana en el Quattrocento*, Buenos Aires, Ampersand, 2017.
- BERGER, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2016. El libro se basa en cuatro programas de TV emitidos por la BBC de Londres en 1972. Los episodios se pueden ver en [este link](#)
- BURKE, Peter, *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica, 2001.
- FREEDBERG, David, "El poder de las imágenes", en *El poder de las imágenes: estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid, Cátedra, 1992, pp. 19-44.
- RANCIÈRE, Jacques, "Si existe lo irrepresentable", en *El destino de las imágenes*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2011.
- VAN ALPHEN, Ernst, "¿Qué historia, la historia de quién, historia con qué propósito?: nociones de historia y en historia del arte y estudios de cultura visual", *Estudios Visuales*, nº 3, 2006, pp. 80-97.

Si necesitan ayuda para acceder a la bibliografía, podemos brindar asistencia vía correo electrónico.

educacion@mnba.gob.ar

Bibliografía específica sobre género y el retrato

- BURKE, Peter, "Fotografías y retratos", en *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica, 2001.
- FRANCASTEL, Galienne y Pierre, *El retrato*, Cátedra, Madrid, 1978.
- MALOSETTI COSTA, Laura, "Los retratos: usos públicos y privados", en *Del siglo XIX a la pintura del centenario*, Buenos Aires, Banco Hipotecario, 2013.
- MARTÍNEZ ARTERO, Rosa, *El retrato. Del sujeto en el retrato*, Barcelona, Editorial Montesinos, Ediciones de Intervención Cultural, 2004.
- OLIVER, Samuel *El retrato en el siglo 19*, Buenos Aires, Viscontea, 1966.
- POPE-HENNESSY, John, *El retrato en el renacimiento*, Madrid, Akal, 1985.
- RIBERA, Adolfo Luis, *El retrato en Buenos Aires (1580-1870)*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1982.

Compartiendo experiencias...

Esperamos que este material abra nuevas posibilidades y exploraciones en relación con el arte, el patrimonio y la creación. Nos encantaría conocer cómo fueron las experiencias que surgieron a partir del uso de esta guía. Este intercambio nos permite mejorar la comunicación con las escuelas y la calidad de las propuestas y recorridos educativos.

educacion@mnba.gob.ar

Publicación del Área de Extensión Educativa

Coordinación

Mabel Mayol

Silvana Varela

Idea y textos

Cecilia Arthagnan

Ana Lobeto

Diseño

Alicia Gabrielli