

GLOSARIO

UNIDAD 1

historia del retrato. Los retratos más antiguos que se conocen son los funerarios del antiguo Egipto; desde entonces el género mantuvo una estrecha vinculación con funciones religioso-funerarias y representativas. Los retratos no se han concebido tradicionalmente como transcripciones naturalistas de los rasgos de una persona, sino como vehículos para preservar la imagen de un difunto o para expresar el poder político o militar de un personaje relevante. Esta última función implica la necesidad de someter la representación del individuo a una codificación formal y gestual; la figura debe aparecer acompañada de diversos atributos que simbolizen su poder o sus capacidades, y su expresión debe reflejar un determinado talante (equilibrio, fortaleza, nobleza, etcétera). Durante la Baja Edad Media, en las ciudades de Venecia, Florencia y Nápoles, los particulares que financiaban obras en recintos religiosos eran retratados por el artista. A menudo se les representaba con proporciones menores, como símbolo de su humildad o, a veces, detrás de la escena principal. En el Renacimiento resurge el retrato privado como tema; un ejemplo son las medallas o medallones elaboradas por Pisanello (1395-1455). Los grandes maestros de la época dedicaron buena parte de su producción al retrato; es el caso de Piero della Francesca (1415-1492), Antonello da Messina (1430-1479), Sandro Botticelli (1445-1510), Leonardo da Vinci (1452-1519), Tiziano (1485-1576) y Rafael Sanzio (1483-1520). En esta época se difunde la práctica del autorretrato. Durante el Barroco y el Rococó los retratos adquirieron importancia crucial; destacamos las obras de Anton van Dyck (1599-1641) y Rubens (1577-1640). Por otra parte, la culminación de la unión entre retrato y poder se produjo en el retrato ecuestre, expresión de autoridad militar, y en el retrato barroco, que exalta la imagen de los monarcas absolutos europeos. Aquí cabe mencionar la obra escultórica de Gian

Lorenzo Bernini (1598-1680). Pero es también en el Barroco cuando algunos artistas como Diego Velázquez (1599-1660) y Rembrandt (1606-1669) comenzaron a representar a personajes socialmente irrelevantes o a profundizar en la psicología del retratado.

proporción del retrato. Según la porción de la figura, se distinguen los siguientes tipos:

- **plano entero o plano figura.** Encuadra la figura entera del personaje desde los pies a la cabeza.
- **tres cuartos o plano americano.** Recorta la figura por la rodilla aproximadamente. Ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando.
- **plano medio.** Recorta el cuerpo a la altura de la cintura. Es la distancia adecuada para mostrar la relación entre dos sujetos.
- **busto o plano medio corto.** Capta el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Este plano nos permite aislar una sola figura dentro de un recuadro, descontextualizándola de su entorno, para concentrar en ella la máxima atención.
- **primer plano.** Contiene sólo el rostro y los hombros; transmite confianza e intimidad.
- **primerísimo primer plano.** Capta el rostro desde la base del mentón hasta la punta de su cabeza.
- **plano detalle.** Recoge una pequeña parte de un cuerpo u objeto. En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva, y los gestos se intensifican por la mínima distancia. Sirve para enfatizar algún elemento de la realidad.

retrato. Género pictórico, escultórico y fotográfico. Es la efigie de una persona en la que predomina la cara y su expresión en una posición quieta. A través del retrato se pretende mostrar la semejanza, la

personalidad e incluso el estado de ánimo de una persona. De acuerdo con su sensibilidad, el artista interpreta los rasgos según su gusto y las características del arte que practica. Hay varios tipos de retrato:

- **fisonómico.** Imita los rasgos del individuo sin mayor pretensión.
- **reconstructivo.** Es el que se hace cuando el artista no ha visto al sujeto e intenta recrearlo. Es el caso de los retratos de grandes personajes del pasado.
- **simbólico.** Valores, emblemas, atributos o alegorías se unen a la imagen del individuo.
- **tipológico.** Facilita la identificación del sujeto mediante sus cualidades particulares, la descripción del vestuario, los objetos relacionados con el sujeto o su clase social.

retrato escultórico. Escultura con figura humana, como los bustos, las estatuas, las esculturas ecuestres o de cuerpo completo. Desde las primeras manifestaciones artísticas se crearon esculturas del cuerpo humano, figurillas que tienen una utilidad mágica y religiosa. El uso del retrato escultórico fue transformándose a lo largo de la historia; el retrato tipológico de los egipcios dio paso al retrato fisonómico de Grecia y, más tarde, al retrato fisionómico realista de la Baja Edad Media. En el Renacimiento, el género prosperó y se practicó ampliamente. En la actualidad, el retrato escultórico, aunque se practica con poca frecuencia, representa personajes públicos del ámbito político o cultural.

retrato fotográfico. Fotografía cuyo tema principal es la figura humana. Desde su aparición, uno de los principales objetivos de la fotografía fue retratar el cuerpo humano. Las miniaturas pintadas del siglo XIX, montadas en medallones o joyeros (objetos pequeños que podrían traerse consigo), fueron desplazadas por daguerrotipos. Hacia 1854 surgieron las *carte-de-visite* o tarjetas de visita, que eran impresiones en papel a partir de negativos de vidrio. Se trataba de retratos de plano entero de personajes influyentes, públicos o del espectáculo, como bailarines, músicos o actores. La rápida mecanización de la producción fotográfica garantizó un bajo precio y facilitó su disponibilidad. La actividad comercial de la fotografía prosperó por todo el mundo entorno al gusto por

el retrato, ya fuera de familia, para colgar en los salones, de personajes importantes, o bien, de los retratos realizados a los difuntos. Podemos mencionar a fotógrafos de esta primera época como William Shew (1820-1903), Roger Fenton (1819-1869) y Fernando Navarro (1867-1944). En la actualidad, tanto la fotografía artística como la documental y la periodística utilizan con frecuencia el género del retrato como vehículo de expresión. Pedro Valtierra (1955) y Aníbal Angulo (1943) son fotógrafos mexicanos que abordan de manera recurrente el retrato.

retrato pictórico. Pintura cuyo motivo principal es la figura humana. ***Señoritas de Avignon, de Pablo Picasso, 1907, 243.9 × 233.7 cm, óleo sobre tela, Museo de Arte Moderno, Nueva York, p. 94.*** Obra que simboliza el inicio del movimiento cubista, fechado entre 1906 y 1907. Pintura de grandes dimensiones, retrata a cinco mujeres desnudas que parecen ofrecerse a la mirada del espectador. Las figuras están ubicadas en tres bandas verticales, siendo las dos figuras centrales las que conservan formas más clásicas, aunque los cuerpos están reducidos a líneas esquemáticas y simples. Parece ser una escena que transcurre en un prostíbulo, pues las posturas desenfadas de las mujeres lo sugieren de esta manera, así como los cortinajes o telas con los que algunas se cubren. El personaje de la izquierda recuerda los característicos perfiles femeninos del arte Egipcio, mientras las dos figuras centrales pueden compararse con las pinturas medievales y las esculturas primitivas ibéricas. Las mujeres de la derecha parecen portar máscaras africanas. El artista utilizó tonos ocre y rojizos que aparecen sin gradación, aplicados de forma plana, con lo que renunció a los principios de iluminación, que es el de las sombras y volúmenes tradicionales en la pintura. En la parte inferior aparece un bodegón formado por una rebanada de sandía, uvas, una pera y una manzana, cuyas formas también han sido simplificadas en formas geométricas. Picasso se acerca a un viejo tema de la pintura, que es el del desnudo femenino, pero desde una óptica radicalmente distinta: cuerpos de formas angulosas y planas. La estructura ambiental de la obra rememora *Las grandes bañistas*, de Paul Cézanne (1839-1906), y las escenas de *Harén*, de Jean

Auguste Dominique Ingres (1780-1867). La perspectiva está quebrada y fragmentada en volúmenes escondidos y marcados, incidiendo el uno en el otro a un ritmo espacial del que desaparece toda referencia al espacio clásico. Primitivismo y disgregación espacial definen la búsqueda de Picasso, quien propuso una captación más intelectual y menos emocional de la realidad, esto en oposición al impresionismo. Su interés por el arte antiguo radica en el sentido totémico de la obra y en la simplificación de la forma.