

Repleto de enlaces y sugerencias para leer,
escuchar, ver y disfrutar

MIRE ESTO

SI AMA EL

BUEN
ARTE

La vida es
demasiado corta
para el arte malo.
*Las propuestas
de este libro valen
la pena*

Una selección fundamental de
100 obras de arte esenciales

BLUME

Chloë Ashby

Título original *Look At This If You Love Great Art*

Diseño Eoghan O'Brien

Traducción María Teresa Rodríguez Fischer

Revisión de la edición en lengua española

Llorenç Esteve de Udaeta Historiador de Arte

Coordinación de la edición en lengua española

Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2023

© 2023 Naturart. S.A. Editado por Blume

Carrer de les Alberes, 52, 2.º, Vallvidrera, 08017 Barcelona

Tel. 93 205 40 00 E-mail: info@blume.net

© 2021 del texto Chloë Ashby

© 2021 Ivy Press, The Quarto Group, Londres

ISBN: 978-84-19785-17-6

Depósito legal: B. 11043-2023

Impreso en China

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET

Repleto de enlaces y sugerencias para leer,
escuchar, ver y disfrutar

MIRE ESTO

SI AMA EL

**BUEN
ARTE**

La vida es
demasiado corta
para el arte malo.
*Las propuestas
de este libro valen
la pena*

Una selección fundamental de
100 obras de arte esenciales

BLUME

Chloë Ashby

CONTENIDO

CAPÍTULO	TÍTULO	PÁGINA
1	¡Oh, qué sensación!	10
2	No hace falta quitarse el sombrero	30
3	Más allá de los límites	50
4	Dioses y criaturas míticas	72
5	Sueños turbulentos	94

CAPÍTULO	TÍTULO	PÁGINA
6	Fuera de lo común	114
7	A las barricadas	134
8	Maravillas naturales	156
9	El equilibrio del poder	178
10	Cambio de escenario	198

Vilhelm Hammershøi

Descanso

1905

Si lo que está buscando es la sensación de tranquilidad, instálese frente a una obra de Hammershøi. Como *Descanso*, que muestra a una mujer de espaldas al espectador, arrellanada en una silla, con el hombro izquierdo más bajo que el derecho. Parece indiferente, impertérrita por nuestra presencia, y, aun así, hay algo sensual en los mechones de pelo que acarician su cuello. El arte de Hammershøi es meditativo, impregnado de ausencia y anonimato, en el que a menudo el silencio viene acompañado de algo más inquietante.

Mientras sus contemporáneos llenaban sus lienzos de color en París, el pintor danés trabajaba en silencio en su Copenhague natal en pequeños cuadros de interiores tranquilos bañados en una niebla de grises plomizos. Odiaba los hogares abarrotados de la burguesía y prefería sus interiores austeros y sencillos. Cuando él y su esposa, Ida Isted, se mudaron a su apartamento en Strandgade 30, contrató a unos decoradores para que lo pintaran en colores lisos y lo amuebló en estilo minimalista. La tranquilidad de *Descanso* se acentúa por la paleta de colores apagados y las zonas de color bien diferenciadas: la silla en color tostado, la pared gris, el rodapié blanco, el suelo oscuro.

Puede ser Isted la que mire la pared, vestida de manera sencilla con un blusón fruncido y una falda, las manos ocultas. Podría estar leyendo un libro, jugueteando con los dedos o descansando. Su complexión pálida va a juego con la de la fuente ondeada sobre la mesa, en tono blanco lechoso. A sus espaldas, casi puedes sentir el pelo rozando su cuello. Aparece con frecuencia de espaldas en los cuadros de su marido.

El arte de Hammershøi resulta tan atractivo como tranquilizador. Sus interiores desnudos, con sus puertas abiertas y cerradas, oscilan entre lo íntimo y lo claustrofóbico –el mundo cerrándose sobre uno mismo. En su trabajo, el tiempo parece suspendido y nos deja la impresión de una vida privada representada en suaves tonalidades de gris. Y allí radica el misterio. La obra de este artista puede parecer tranquila, pero también exuda una fuerza silenciosa.

+ BIO DEL ARTISTA

Danés, 1864–1916

+ VEA ESTO

En *Interior con una mujer de pie* (sin fechar), vemos a Isted detrás de una puerta abierta, y en *Interior con una silla Windsor* (1913) ha sido sustituida por una silla.

+ VISITE ESTO

Descanso se encuentra en el Musée d'Orsay en París.

+ LEA ESTO

Una gran parte del éxito de la novelista Elizabeth Strout radica en su capacidad de ofrecer una narrativa tranquila y convincente. Comience por *Olive Kitteridge* (2008).

¿Le gusta esto? Pruebe con estos

→ Anna Ancher

→ Carl Holsøe

→ Peter Isted

Leonora Carrington

La gigante

h. 1947

«Soy tan misteriosa para mí misma como para los demás». Esto afirmaba Carrington, y sus creaciones son tan enigmáticas como ella misma. Considere *La gigante*, también conocida como *La guardiana del huevo*, un cuadro que combina innumerables mundos en un intento de conmocionar nuestra comprensión.

Una mujer monumental con cara de luna con una túnica rojiza y un manto gris perla se encuentra de pie, con los pies descalzos al borde de un acantilado. Su diminuta cara pálida está rodeada por una melena dorada y en sus delicadas manos –demasiado pequeñas para su gran envergadura– sostiene un huevo, símbolo de una nueva vida (la ténpera al huevo también era uno de los medios favoritos de la pintora surrealista británica). Los gansos revolotean a su alrededor, mientras que una partida de caza de hombres, mujeres, niños y perros diminutos discurren a sus pies como insectos. En la superficie y las profundidades del agua se encuentran barcos de velas blancas y monstruosas criaturas marinas, visibles de alguna manera bajo la superficie. En la distancia, mucho más allá de esta imponente figura, se alzan las montañas y la lluvia cae desde un cielo encapotado.

En un solo trabajo, Carrington revolotea libremente entre lo fantástico y lo cotidiano, marida influencias del folklore celta (su madre era irlandesa), la literatura (Dante, por decir uno) y los maestros flamencos como Pieter Bruegel el Viejo (véase pág. 89). También en vida viajó mucho, huyendo en primer lugar de la puritana campiña británica al bohemio París con su mentor y amante, el surrealista Max Ernst. En España, durante la Segunda Guerra Mundial, fue hospitalizada brevemente debido a un episodio de ansiedad aguda y depresión. No fue hasta que se trasladó a México que encontraría la paz y el protagonismo.

Aunque plagada de acontecimientos, *La gigante* es un cuadro pacífico. Su impresionante y desequilibrada sensación de escala –con la invencible figura femenina que empequeñece todo y a todos a su alrededor– provoca una armonía formal. ¿Y el significado? Otro misterio. Al igual que su colega surrealista Dorothea Tanning (véase pág. 107), Carrington a menudo se inspiraba en brujas, hadas y otras figuras femeninas míticas que pudieran ser más listas que sus similares masculinos.

+ BIO DE LA ARTISTA

Mexicana, 1917-2011

+ VEA ESTO

En *Autorretrato* (h. 1937-1938), la artista parece encontrarse en estado de trance junto con un caballo balancín, un caballo real y una hiena saltarina.

+ VISITE ESTO

El Museo Leonora Carrington cuenta con dos recintos en el estado de San Luis Potosí en México.

+ LEA ESTO

Carrington era escritora además de pintora. Lea sus cuentos inquietantes en *Cuentos completos de Leonora Carrington* (*The Complete Stories of Leonora Carrington*), publicados en 2017 por el pequeño proyecto editorial feminista Dorothy.

¿Le gusta esto? Pruebe con estos

- Marion Elizabeth Adnams
- Eileen Agar
- Ithell Colquhoun

Johannes Vermeer

La encajera

1669-1670

Vermeer es uno de los grandes pintores de la vida cotidiana. Las treinta y cinco obras conocidas que creó nos presentan la vida de la gente común en lugares habituales, desde una mujer leyendo una carta hasta una sirvienta escanciando leche de una jarra.

En este caso, una joven en un vestido de satén de color amarillo con un amplio cuello de encaje está absorta en una tarea minuciosa. Inclined sobre una mesa triangular, sus dedos trabajan empleando bolillos, alfileres plateados y un fino hilo blanco. A su derecha se encuentra un pequeño libro encuadernado con cintas –quizá sea una Biblia, o un libro de patrones.

De la misma manera en la que la encajera está inmersa en su complicado trabajo manual, Vermeer se entretiene en los detalles más delicados: su cabello trenzado y los rizos sueltos, el juego de la luz en su frente, los hilos rojos y blancos que sobresalen de un cojín de terciopelo azul con borlas, y el motivo floral del mantel sobre el que descansa. El fondo gris pálido está desprovisto de decoración, por lo que la atención se centra en nuestra protagonista, al igual que la escala del cuadro, el más pequeño de Vermeer.

No estaba solo en su valoración de lo cotidiano. En lugar de dedicarse a los temas frecuentemente intensos y ostentosos del arte tradicional, ambientados en los sangrientos campos de batalla o los elegantes palacios, él y sus contemporáneos holandeses representaron escenas domésticas radicalmente reales. Sus cuadros tranquilos e introspectivos nos permiten asomarnos tras las fachadas de las casas que bordean los canales en la Holanda del siglo XVII, transportando al espectador a las cocinas y salones de otras personas.

Vermeer también nos permite apreciar la vida interior de esas personas. El color sonrosado de las mejillas de la encajera, ¿se debe a su esfuerzo físico o sueña despierta sobre un amante –lo que la hace sonrojarse? Su aspecto sugiere que es una joven neerlandesa pudiente, que debió aprender a coser y hacer encajes como parte de su educación. Pero el aspecto puede ser engañoso –después de todo, lo que vemos solo es una ilusión.

+ BIO DEL ARTISTA
Neerlandés, 1623-1675

+ VEA ESTO
Una muchacha cosiendo (1655) de Nicolaes Maes también muestra la vida cotidiana en la Edad de Oro holandesa.

+ VISITE ESTO
Vermeer vivió y trabajó toda su vida en Delft, una ciudad surcada por los canales en la parte occidental de los Países Bajos.

+ LEA ESTO
La joven de la perla (1999) de Tracy Chevalier –a partir de la cual se adaptó una película en 2003– imagina la historia detrás de esta joven protagonista de otro de los cuadros de Vermeer.

¿Le gusta esto? Pruebe con estos

- Gerard ter Borch
- Gerrit Dou
- Pieter de Hooch

Mire esto si le gusta el buen arte es una lectura obligada para todo aquel que se sienta hechizado con el arte excepcional. Chloë Ashby explica por qué cada pieza que presenta resulta tan vital. Incluye obras seleccionadas para ofrecer una yuxtaposición única de estilos, medios y escuelas de arte, para que incluso los más expertos historiadores del arte se crucen con obras infravaloradas, fuera del canon tradicional, y para conocer a visionarios rebeldes que aún ejercen su influencia en artistas de vanguardia. Con datos sobre los géneros artísticos más importantes, este es un resumen de las obras de arte que importan y una descripción de por qué no se las puede perder.

Un esclarecedor
homenaje a 100 piezas
artísticas que revelan
qué es lo que las hace
obras maestras.

BLUME

ISBN 978-84-19785-17-6

9 788419 785176