

DUALISMO VERSÁTIL

Estefanía Arenas Antillanca

Curso : IV ° A

Fecha :01/07/19

Introducción:

En el presente ensayo se realiza un análisis del proceder estético del ilustrador y artífice de vidrieras irlandés, Harry Clarke, en la cual se indagará en la vida del autor, desde sus comienzos hasta su temprana muerte, y se va a tomar en cuenta sus trabajos realizados en vidriera como los ilustrados y a partir del contexto, de una manera global, además de mencionar diversos factores que implicaron y condicionaron el desarrollo de su obrar, se pretende explicar y entender el por qué de su entrañable estilismo en su trabajo, a causa de que en sus creaciones hay una antitética presente. Se procura vincular los factores con su pictórica, y nos percataremos de su evolución artística hasta llegar al estilo definitivo del artista. El trabajo de Harry Clarke se le puede denotar como parte de un espectro de arte gótico, debido a su forma de plasmar su obra, entonces a lo largo del ensayo se aludirán estilos artísticos como corrientes artísticas que influyeron en sus creaciones. También se apetece destacar a Harry Clarke al no dejar que obstáculos interfirieran con su notable dedicación, hasta su pronta muerte.

I. Un comienzo colorido en el taller familiar.

Harry Clarke nació en un contexto de transformaciones tanto culturales como sociales, él vivió en un período importante en la historia de Irlanda, desde el renacimiento celta, hasta 1916, la Guerra de la Independencia, el establecimiento del Estado Libre y la Guerra Civil y el inicio del proyecto de construcción de la nación en la segunda mitad de los años veinte. En tanto vivió en una época oscura y degradante con una cultura represiva.

Harry Clarke desde su nacimiento estuvo ligado con la noción de “Arts and Craft*”, para asimilar el concepto se nombrarán algunas de sus características más importantes de esta corriente, para poder adentrarnos en la influencia en la obra del autor y entender su base.

*“Arts and Crafts es un movimiento estético reformista, originado a fines del siglo XIX, surge como una reacción ante la Industrialización mejor dicho la Revolución Industrial que dio paso al estilo industrial en el que se realizaba una producción en masas de los objetos y en donde se destruyeron técnicas artísticas tradicionales, por lo que la corriente de Arts and Crafts negaba esa idea, y consideró la reivindicación del hombre por sobre las maquinas, esto es que se tenía en cuenta la creatividad y el arte por sobre la producción en serie. Además, se pretendió que el objeto debía tener o retomar algo del pasado, en este caso se reivindicó el oficio medieval, pero se le otorgaba un sentido elegante. Así mismo se buscó revalorizar a la artesanía como al artesano. Y también que las obras se convirtiesen en una parte integral de cualquier diseño más grande. En fin, esta corriente fue un movimiento contracultural.”

Joshua Clarke, padre de Harry Clarke, era el propietario de Joshua Clarke&Sons, que en un principio era simplemente un negocio de decoración y que luego se expandió a un taller de fabricación artesanal de vitrales y decoración religiosa, la que alcanzó cierto renombre y logró distintos encargos en países como Irlanda, Reino Unido, EE UU o Australia y es en donde podemos visualizar rasgos de la corriente Arts and Crafts, debido a que los artesanos realizaban vitrales para integrarlas en otra obra de tipo arquitectónico como la Iglesia. Harry quien desde su juventud se mostró interesado en lectura y las artes plásticas y así mismo mostraba un considerable talento en la última.

Luego de terminar sus estudios secundarios y tras la muerte de su madre que le afectó significativamente y que pudo haber sido un influjo en la expresión de sus obras, Harry se desarrolló como aprendiz en el taller de su padre a partir de 1905.

En 1907, Harry Clarke contemplaría la obra de un artista y que influyó en el quehacer de su obra, Aubrey Beardsley, en la Exposición Internacional de Irlanda y el trabajo de Aubrey, se destaca por un alto simbolismo, esteticismo y hedonismo, además se refleja ciertos atributos del grabado japonés. Por ello es una figura significativa para Clarke. Ese mismo año Clarke entró a una institución artística, en la escuela de Arte Metropolitana de Dublín, en donde se formaría y reforzaría sus conocimientos.

Y es en esta etapa donde su carrera despuntó como un habilidoso artesano, ya en 1911, fue destacado por primera vez ganando una medalla, a causa de su obra “The Consecration of St. Mel, Bishop of Longford, by St. Patrick”(1).

Harry Clarke se resolvió en conseguir comisiones en vitrales, es decir comenzó a trabajar en sus propias comisiones, en ausencia de su padre.

I.1 Esplendor colorido

A partir de ahora nos centraremos en su labor como artesano de vitrales, en el que recalcaremos varios de sus atributos.

Los trabajos en este campo en su mayoría eran religiosas pues la mayor parte estaban constituidas en Iglesias Católicas, pero su trabajo no solo se consta de eso, también desarrollaba vidrieras de carácter profano, un ejemplo sería The Eve of St. Agnes(2) el cual está inspirado en un poema.

Además, al visualizar su composición a primera vista, se puede visualizar una profundidad en su obrar, además de notar una singular unión entre elementos tan distantes, me refiero a elementos opuestos en sí. La obra envuelve un aura de lo extraño y misterioso, en un

sentido místico con lo fiel. Muchas veces no transmitía un carácter sagrado, es más debo decir que se percibía una extravagancia, y el factor del matiz lo impulsaba aún más, debido a que en sus obras vitrales se observaba una colorida cromática. Debo mencionar que una de las gamas más usuales en las obras de Clarke, era la gama de azul oscuro, en parte se dice que él era un aficionado a ese tono. Clarke ejecutó con finura el dibujo en el vitral, menciono también que muchas de sus formas y líneas eran alargadas y a veces adquirirían una proporción geométrica y también introdujo tiras de plomo en su trabajo .

Cuando el padre de Harry, Joshua, murió el 13 de septiembre de 1921. Harry tomo el lugar y manejó el negocio de vidrieras Joshua Clarke & Sons, junto a su hermano, desde 1917 a 1928, ambos hermanos ya habían realizado más de 130 obras, eran comisiones tanto eclesiásticas como comerciales. El negocio era la fuente economía que sostenía a Harry Clarke.

II. Llegada de la oscuridad

En este capítulo, se revisará su paso a la ilustración y evidenciando su evolución artística.

Para proseguir con su aprendizaje en el campo que le interesaba y aprovechando una beca que le había sido concedida, se trasladó a Londres, y allí buscó empleo en la ilustración de libros ,pero luego de haber sido rechazado por muchas editoriales ,perdía la esperanza.

Afortunadamente, la editorial de George G. Harrap, contrato sus servicios, sin embargo, no fue hasta 1916, donde sucedió su primer proyecto importante, en el cual realizo las ilustraciones para el Cuento de hadas de Hans Christian Andersen (3). Fueron dos ediciones que eran fieles al cuento, una edición colorida y una edición en blanco y negro.

Aquellas ilustraciones representaban una extravagancia, tanto en sus formas como colores, como que era un mundo bastante fuera de lo común ,se destacaba un imaginación altamente creativa en aquellas obras ,lo que le permitía seguir el hilo de la historia para una mayor comprensión.

Tres años después, con la misma editorial publicará el que se convertiría en uno de sus más célebres trabajos, la edición ilustrada de los Cuentos de misterio e imaginación de Edgar Allan Poe (4). Harry Clarke, desarrollo la obra con más fidelidad a su estilo, sintiéndose probablemente más identificado con el estilo oscuro e inquietante y en sintonía con la

atmósfera de los relatos. Y es a partir de ese momento en donde las obras de Harry Clarke, se le puede notar un mayor uso del color blanco y negro ,haciéndolo parte de su sello, junto a los enormes ojos ,las largas y altas figuras de sus creaciones . En el año 1923 se lanzaron reediciones de nuevas ilustraciones en color que evidencian la recíproca influencia entre sus facetas como ilustrador y vidriero.

En el año 1920 se encargará de ilustrar la antología poética *The Year's at the Spring* .

Su trabajo más importante que lo alzaría llegaría en 1925 de la mano de otro texto, *Fausto*, de Johann Wolfgang von Goethe (5). La gráfica de la ilustración es devota a la historia sin perder el estilo de un Harry Clarke suelto, libre, más confiado en su proceder y entregado a lo macabro. Los pequeños detalles, que reflejan la angustia, la decadencia y la provocación del texto, que ayudan a provocar una catarsis en el lector, al poder comprender a lo que se alude en el texto.

Un dato importante es que se cree que la obra de *Fausto* es un posible autorretrato de él.

Finalmente, en el año 1928 publicaría el que sería su último trabajo que fue catalogado de polémico ya que cuyas ilustraciones fueron posiblemente las más eróticas y explícitas de la producción de Clarke. Tanto es así que fueron tildadas de obscenas debido a los sugerentes desnudos y a la androginia de varios de sus personajes y llegó incluso a ser un libro prohibido en Irlanda.

Otros trabajos de Clarke ofrecen una visión más amplia sobre su gran versatilidad. Sirvan como ejemplo publicación "*Ireland's Memorial Records 1914-18*" que ilustró con motivos bélicos y hermosas cenefas decorativas en 1923 por encargo del mariscal de campo Sir John French para honrar la memoria de los soldados irlandeses caídos durante la Primera Guerra Mundial.

Parte de su influjo ilustrativo fue gracias a la figura de Aubrey Beardsley ,pues Harry Clarke se inspiró en diversos factores, en la elegancia de las formas ,presencia de un espíritu decadentista, predominio de la matiz blanco y negro, pero el trabajo de Clarke se desarrolló aún más ,un acrecimiento de lo enigmático ,la inquietud al visualizar su obra, es en donde se presencia que Clarke ,consiguió un estilo propio gracias a su ejecución ,la perfección y minuciosidad de los detalles.

Hay diversas fuentes de inspiración como la pintura prerrafaelita, el simbolismo, la tradición celta o el *Art Nouveau, así como rasgos del japonismo y de las vestimentas de los ballets rusos unidas a una concepción casi medieval del oficio artesano, *Art Déco, que contribuyeron a la consolidación del estilo y la actitud de Clarke.

A partir de lo anterior, se entiende que Harry Clarke era en un principio era humilde en su obrar, me explico que no sacaba su verdadero ser del tanto, pero en un punto logro modelar su estilo, resultante de una rica diversidad y conocimiento, con sentimientos encontrados, que hicieron converger en un estilo único, también resultado de influencias tanto pictóricas como literarias.

*“El Art nouveau es una corriente de renovación artística originada a fines del siglo XIX y XX Se pretendía crear un arte nuevo, joven, libre y moderno, que representara una ruptura con los estilos dominantes en la época. Algunas de sus características son la inspiración en la naturaleza, predominio de líneas curvas y asimétricas y estilización de los motivos.”

“El Art Déco es una manifestación artística se empezó a desarrollar en los años veinte como reacción al art nouveau y cuyo campo fueron las artes decorativas y el diseño industrial; los objetos creados pretendían inspirar elegancia y sofisticación, para lo cual se utilizaban líneas definidas, contornos nítidos y formas elegantes y simétricas, colores primarios brillantes, cromados, esmaltes y piedras muy pulidas, y diseños de inspiración egipcia y griega.”

III.El fin del genio oscuro

En el año 1929 a Clarke le diagnosticaron tuberculosis. Harry había sufrido de mala salud física la mayor parte de su vida, a pesar de ello, continuaba realizando su pasión, pero en cuanto a su lamentable vida, lo que más le gustaba termino siendo mortal para él, ya que puede haber sido exacerbado por el uso de químicos y plomo en su trabajo de vidrieras. Harry en ese tiempo seguía recibiendo comisiones, sin embargo, se vio sometido a un estrés a causa del arduo trabajo para completar las comisiones en ese momento y, debido a su mala salud, se vio obligado a viajar a Suiza para descansar y recuperarse.

La muerte repentina de Walter Clarke, en julio de 1930, terminó con el negocio de la iglesia y la decoración en general. Harry había regresado a Dublín en mayo de 1930 y luchó para ponerse al día con una gran cantidad de trabajos pendientes. Su principal proyecto fue completar la ventana de Ginebra a pesar de su mala salud. Finalmente completó la ventana de Ginebra en octubre de 1930 y se exhibió en los estudios. Sin embargo, el presidente Cosgrave le escribió a Harry pidiéndole que enmendara el panel de O ‘Flaherty.

En octubre Harry regresó a Davos, Suiza, en un intento de reforzar su salud gravemente deteriorada. Harry continuó contactando a su hogar para preguntar si el gobierno irlandés había tomado una decisión sobre el vitral, la decisión nunca se determinó.

En Davos, la salud de Harry no mejoró. Temiendo que él muriera en un país extranjero, dejó a Davos en un plan para viajar a su casa en Dublín. Habiendo estado plagado de mala salud durante la mayor parte de su vida, Harry murió mientras dormía el 6 de enero de 1931 en Coire, Suiza, a la edad de 41 años. A pesar de estar afectado por la mala salud durante su corta vida, Harry Clarke logró crear algunas de las mejores obras producidas en vitrales en el siglo XX e ilustraciones que fueran reconocidas.

Conclusión

En conclusión, Harry Clarke fue un gran artesano e ilustrador irlandés, que vivió su corta vida, dedicándose a su pasión, sus vidrieras, ilustraciones literarias o decorativas. Donde pudo lograr un asombroso trabajo. Por ello su logro es mucho más notable, dado que luchó contra la mala salud y eludiendo obstáculos. Harry Clarke desarrolló a lo largo de su vida una producción artística antitética, dividida entre la devoción católica y la fascinación por lo siniestro, tal como muestran sus vidrieras y sus ilustraciones editoriales. Quizás algunos aspectos como su siempre maltrecho estado de salud, la temprana muerte de su madre o los rígidos preceptos religiosos inculcados por su educación católica, además del contexto sociopolítico que vivía Irlanda en esa época fueron en parte los que forjaron en él la dualidad entre lo sagrado y lo profano, entre la redención y el pecado. Clarke demostró una gran versatilidad, atendiendo a distintas formas de creación con variados motivos.

*Obras

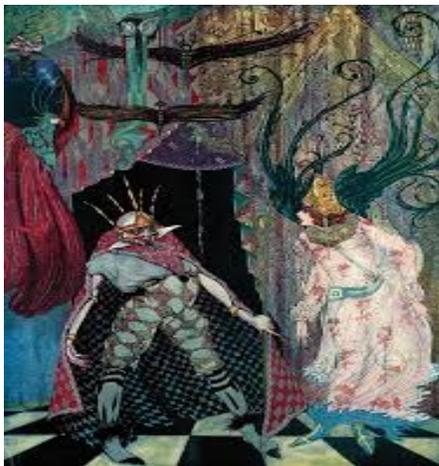
(1)

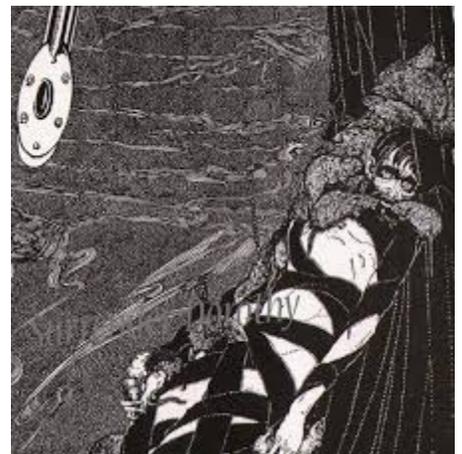
(2)

(3)

(4)

(5)

Bibliografía

- https://es.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
- <https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/apr/11/irish-artist-harry-clarke-christian-pagan-fantasy-ima> <https://www.irishtimes.com/culture/art-and-design/visual-art/a-colourful-window-into-harry-clarke-s-world-1.3678676gery#img-2>
- <https://www.wikiart.org/es/harry-clarke/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry>
- <http://50watts.com/Harry-Clarke-Illustrations-for-E-A-Poe>
- https://www.ecured.cu/Arts_and_Crafts