

ARTES VISUALES 2019

Ensayo Gustav Klimt

Rocío García Egaña

24 de junio 2019

Introducción:

¿Por qué nos emocionan las obras de arte? Porque nos proyectamos en la obra, vemos en ella, recuerdos o aspectos propios que a veces están tan inmersos en nosotros que no somos capaces de reconocer. Los colores y formas despiertan en nosotros emociones y sensaciones respecto a una obra. Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina en el año 2000, habla sobre esto en su libro “La era del inconsciente” haciendo mención especial a las obras de Gustav Klimt.

Desarrollo:

Capítulo 1: Contexto y obras de Gustav Klimt.

Gustav Klimt nació el año 1862 en Viena, Austria, en la misma ciudad en la que nació Kandel. Creció en una familia relativamente pobre con un padre orfebre (de ahí que Gustav sacó la idea de usar oro en sus creaciones). A la edad de 14 años recibió una beca para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Viena. En un contexto de una Viena bastante tradicional, en la que las escuelas de artes enseñaban principalmente Historicismo (corriente artística que busca plasmar escenas históricas de hechos importantes), en 1897 se funda la Secesión Vienesa; un grupo de artistas intelectuales vieneses que se reunían para darle un vuelco total a la imagen del artista, para darle el estatus que ellos creían que merecían y alejarse del academicismo y de las intenciones económicas que tenían la mayoría de los artistas de la época. Con este estilo nuevo, Klimt y otros 18 artistas conformaron este grupo que se consideró hermana del “Art Nouveau” (modernismo), incluso nombrada Art Nouveau Vienés.

Los temas que Klimt representaba en sus obras eran principalmente, el cuerpo femenino, la desnudez y el erotismo. Klimt es considerado uno de los primeros artistas en defender la capacidad de la mujer de tener una vida sexual rica e independiente, mostrando que tal como los hombres, éstas pueden fundir agresión y erotismo. Grafica el inicio de una creciente conciencia de la autosuficiencia sexual femenina y la considera la protagonista de la obra, pero desde una mirada dominante, en la cual es participe de la/su sexualidad y sin necesariamente caer en los cánones de belleza típicos del cuerpo femenino.

En su obra *Judith* (1901) se muestra a ella post- coital alejando al hombre del margen derecho de la imagen, dejándolo fuera del cuadro y, además disfrutando al hacerlo. Se muestra como una metáfora del poder de la seducción femenina, -acentuada por la época, cuando aparece, a finales del siglo XIX por primera vez la imagen de la Femme fatale- que logra vencer a la fuerza viril. Esta obra es la primera de su “período dorado”, en el cual utilizó el oro como material. Además, vemos en esta y en la mayoría de las obras de Klimt, su tendencia de dejar todo el fondo “relleno”, especializándose en el trabajo con mosaico, jugando con diferentes texturas, pero al mismo tiempo capturando retratos de rostros casi fotográficos.

Las tres edades de la mujer (1905)

Las obras de Klimt se consideran Simbolistas, es decir que muestra una realidad distinta a lo tangible, para trascender a temas a través de la intuición y la contemplación. Tocando como temáticas principales la imaginación y la espiritualidad. En este tipo de obras no es difícil encontrar múltiples interpretaciones, pues cada figura y color tiene una influencia que, si bien se puede generalizar, al fin y al cabo, es personal.

Capítulo 2: Explicación Eric Kandel frente la emoción que nos produce una obra de arte y su relación con las ideas de Schiller.

En base a estas y otras obras de arte, es que Eric Kandel, neuropsiquiatra ganador del Premio Nobel de Medicina se interesó en la percepción humana y en el por qué nos conmueven las obras de arte.

“Cuando te enamoras de una obra de arte activas algunas de las mismas vías de la dopamina que se activan cuando sientes amor por otra persona (...)Disfrutamos el arte porque nos permite experimentar cosas que no podríamos de otra manera (...)Somos animales sociales, evolucionamos para interactuar con otros miembros de la raza humana, en gran parte hacemos esto con caras (...) En la pintura de Klimt, Judith, por ejemplo, la superficie dorada y la suave representación del cuerpo desencadenan la liberación de dopamina, activando los circuitos de placer”, (Kandel,2013).¹

Si bien la mirada de Kandel trata de explicar el arte en términos biológicos, arriesgándose a perder el placer obtenido con solo mirar, el científico cree que la biología no sustituye al sentimiento experimentado por el arte; que la biología es capaz de dar perspectivas adicionales, de enriquecer el entendimiento; describiéndola como una visión paralela, no sustitutiva.

Podemos entender a partir de lo anterior, y en base a las ideas de Friedrich Schiller (poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán) que Kandel logra un equilibrio entre la parte del hombre destinada a la razón y la parte de los sentimientos. Según Schiller el hombre

¹ Produced for the BBC by Anna Bressanin; camera by Daniel Marracino. Filmed at the Neue Galerie in New York

se divide en: 1) la naturaleza sensible y 2) en la racionalidad y dominio, tanto de sí mismo como de la naturaleza. Y la única herramienta para unir estas dos fuerzas sería la belleza. Equilibrar ambas fuerzas es, además, la manera de lograr la libertad. En el caso de Eric, logra unir, o más bien –ya que las describe como visiones paralelas- equilibrar estos aspectos, justamente a través del arte (belleza). Y si bien la belleza no es la única categoría para referirnos a una obra de arte, es a la que se refiere Kandel.

Conclusión:

Para finalizar creo que es la unión de lo racional (el análisis de composición de obra que hacemos de manera casi inconsciente) y lo sentimental (las características que tendrá nuestro análisis a partir de quienes somos, es decir, a partir de nuestros recuerdos, aprendizajes, formas de ver el mundo, etc.) lo que hace que nos emocionemos al ver una obra y lo que hace que algunos nos emocionemos con una obra que quizás otro no. Pues no a todos nos parecen bellas las mismas obras, ni groseras otras.

Bibliografía

<https://www.bbc.com/news/av/magazine-21377626/brain-and-beauty-what-makes-us-fall-in-love-with-art>

<https://www.todocadros.cl/pintores-famosos/klimt/>

<https://www.artespana.com/simbolismo.htm>

<http://masdearte.com/movimientos/modernismo/>

<https://www.youtube.com/watch?v=m97M2GCBZYU>

<https://www.capitaldelarte.com/color-en-arte-grafico-importancia/>