

ARCHIVO HISTORICO DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS

BEATRIZ DE LA FUENTE

FONDO _____

SECCION _____

SUBSECCION _____

SERIE 002: INVESTIGACIÓN

CAJA 005

EXP. 201

DOC 0001

AÑOS 5/f. Fs. 8

XI: 470

Retrato es en el sentido mas amplio de la palabra la representacion de un individuo, vivo o muerto, real o imaginario en dibujo, pintura o escultura, a traves de la interpretacion de sus rasgos fisicos o morales, o de ambos. En tiempos modernos el retrato se ha considerado extensivamente en sus aspectos historigraficos y sociologicos: la evolucion de tipos y convenciones de representacion, la relacion entre retrato y sociedad, y las actitudes morales o espirituales que los retratados reflejan o registran. En terminologia artistica todas las formas

verbales procedentes del Latín protrahere usado
en la Edad Media como reproduce o copia, han
sufrido cambios de significado con el desarro-
llo gradual del concepto, es así que términos
como el griego εἰκὼν y el Latín imago,
effigies y simulacrum pueden ser vagá-
mente usados como sustitutos, aun cuando
todo implique una asociación con los con-
ceptos de imagen e imitación como lo ha
señalado Panofsky. La imagen pintada o
esculpida de una persona demanda un
grado de parecido con el modelo, y causa
el problema de la imitación (mimesis) aquí
entendido como la relación entre lo que
parece vivo (lifelike) y lo real

La vida, conceptual del retrato, su sobre-valoración y desestimación, sus limitaciones y modos han dependido de los varios actitudes entre imitación (representar de acuerdo con principios particulares) y retrato (representar de acuerdo con lo que las cosas son y no como el artista cree que deberían ser) que involucran estos problemas: hasta donde debe el artista representar el parecido real, en que manera y como le está permitido apartarse de este parecido? Cuanto debe idealizar ^{las} defectos de su modelo o exagerarlos? Cada retrato es, en cierto sentido, una

solución única a estos problemas. Las limitaciones inherentes al medio (piedra, mármol, etc.) reducen la supuesta verosimilitud a un artificio illusorio y por tanto a una reconstrucción un tanto falsa del modelo; la cualidad estática de la imagen fuerza al artista a recurrir a una serie de convenciones narrativas y estilísticas. Las leyendas de transformaciones mágicas de estatuas en seres reales son evidencias de esta duplicidad q. artistas y espectadores experimentan entre lo que parece y lo real.

En la historia del arte figurativo existen dos tendencias que surgen de los opuestos:
1º la tendencia q. busca parecido con el

RF2CS E20101F3 XI: 470

objetos y 2° la tendencia que surge en su idealización y transfiguración. En 1° este asociado con el origen del ritos en su sentido más estrecho, en que los retratos eran sustitutos de cuerpos preservados de los muertos (Dioses de retener) el parecido personal porque se asemeja y contiene en poder mágico) es poder atribuido a los retratos de Reyes en la época bizantina. Un parecido fiel parece haber sido apreciado especialmente en esas civilizaciones en q. la cualidad mágica particularmente en el arte funerario, ha sido tradicionalmente importante en las que el miedo a lo trascendental ha dominado cuando sea intenso prevalece la estilización

abstracta) y en el cual la prosopopeya ma-
terial y la indiferencia religiosa triunfan
sobre la trascendencia política y religiosa como
en el arte Helenístico (incluyendo los
retros de Fayum) el mundo Itálico y
Romano, el periodo Clásico, el Renacimiento
nórdico, la España de Velázquez y la
Burguesía del s. XIX. Los retratos realistas
Romanos se preocupaban más de la verdad
que de la belleza, eran una manifestación
artística y cultural más que una con-
secuencia del proceso por el cual se ma-
liaban (ej. máscaras mortuorias). No hay en
Occidente una tradición estable del retrato
fisiognómico, su aparición responde a condiciones
culturales.

El Renacimiento italiano ofrece ejemplos de las 2 tendencias: Leonardo daba gracia y belleza a su sujeto y desarrollaba en análisis científicos de la fisonomía que intentaba captar el carácter moral del modelo de las plenas faciales y las líneas que lo dividían. El concepto de idealización fue enunciado por Alberto Durero respecto los conceptos de "Plures" cuando pintaba a reyes, los pintores de la antigüedad se había un defecto en sus modelos, trataban de enmendarlos lo más posible, guardando el parecido (Della Pittura III, 38). Para Alberto, retratar el parecido significaba lograr la apariencia natural del modelo evolucionando escondiendo sus defectos físicos.

Dentro de esta posición el artista es pre-
viamente un parecido reconocible por el artista
artista debe tomar estos elementos su consecución
como el rango del sujeto y el signo de su dig-
nidad (ej. la corona) además, debe usar
su discreción (para arreglar los rasgos del cuerpo y del
vestuario) Los dibujos son retratos que reflejan
el concepto que tenía el espectador del sujeto
(concepto muchas veces impuesto) y tenía un
gran valor educativo ya que era aumentado
en cuanto a que el rango y el carácter moral
del modelo eran mejor representados

El retrato debe primar de indicar la
personalidad del sujeto (que siempre para
para el artista, aun cuando aparece simple
y espontáneo)

Los retratos ofrecen una verdadera autología de las maneras de concebir al hombre y es difícil determinar si los diferentes estilos no son más bien los resultados de diferentes actitudes morales en lugar de diferencias de personalidad artística. Las convenciones de vestuario y de actitud pueden resaltar de la fidelidad fisiocrónica. Los atributos o signos usados en el retrato hacen de ser considerados en su contexto histórico y social ya que la significación de un atributo (p. ej. un manuscrito para identificar a un sabio) o de un símbolo (una flor, una cadena alrededor del cuello etc), de la postura o aún del largo

o aspecto del retrato (cuerpo completo, busto, cara de frente o perfil) preceden varias con diferentes épocas y tradiciones culturales. Las mas recientes clasificaciones de retratos deben de basarse en las posibles funciones del retrato y en las modas cambiantes en iconografía y en estilo

El retrato es un género artístico de fondo, cuyo desarrollo histórico está conectado con ciertas épocas de la civilización como el ciclo occidental del arte grecorromano o el arte moderno europeo.

Una de estas civilizaciones el "retrato" puede ser 1º acierto de identificar a una figura con un individuo específico (humano o divino) por el uso de medios convencionales como la postura, sus atributos o sus suscripciones y 2º ocurrir un fenómeno aislado de caracterización realista o marcada imitación física que muy rudamente pueden describirse

como intentos conscientes de representar la personalidad humana individual a través de su actualidad física.

La superioridad de que el retrato del ser humano universal y necesariamente, de lo genérico e indistinto a lo específico y característico no puede probarse. Lo que puede ser verdad también y algunos, una gran parte de salvajes, hijos de salvajes, gente no educada y niños pueden representar individuos y no tipos abstractos o símbolos de dios y hombres.

El arte figurativo de los pueblos "primitivos" muestran con frecuencia convencionalismos o estilizaciones en la representación de los

VI: 471

de rasgos físicos y poco o ningún interés en
la expresión de rasgos morales o espirituales.
Que distinguen la personalidad del modelo.
En el arte plástico (incluyendo máscaras)
como pintura, tallado y cerámica, la fig.
humana es representada en estilos y variaciones
grandemente de una cultura a otra, de
una distinta a otra y entre especies de arte
dentro de la misma cultura artística, sin
embargo no hay evidencia de esa caracte-
rística individual tan precisa y espe-
cífica como en los retratos modernos.
Diferentes identidades son expresadas sim-
bólicamente mediante atributos distinguidos.

Entre los pueblos primitivos el concepto de retrato está entremezclado con asociaciones mágicas religiosas, ajenas a la cultura europea. P. ej. los Mpongwe de Gabon creen que sus mascaros son retratos de mujeres cuyas caras han sido "robadas" por los antepasados, a pesar de la estilización geométrica son "retratos" en opinión de los nativos en un sentido mágicoreligioso y por ningún concepto en un sentido artístico.

La representación de los ancestros es uno de los temas de arte figurativo más extendidos entre los pueblos en su nivel etnológico, aunque en su mayoría estas imágenes no pueden considerarse retratos en el sentido moderno, son casi siempre

Retratos simbólicos o pseudo retratos, ^{KI: 471} mas
tienen alusiones y. específicas.

El artista de los grupos "primitivos" parece
mas preocupado en la función social
del objeto, su actividad (calling) y tipo
humano y en la representación de una
persona individual en sus características
somáticas y psicológicas. Entre las produccio-
nes mexicanas, andinos solamente la Cua-
neca Mexicana y las esculturas Olmecas
y Mayas o parecen figuras de tal preci-
sión fisionómica y rasgos diferenciales
tan veridos como para mostrar claramente
el rostro del artista en retratos como retratos

Expresión de personalidades individuales

El documento D0002 por ser de formato mayor se localiza al final de la caja.