

LA FUERZA DE LA VIDA EN EL COLOR

Clave de registro: CIN2014A40005
Centro Educativo Cruz Azul, Bachillerato Cruz Azul Hidalgo

Alumnas:
Amanda Aranzazú Craviotto Rivera
Dara Morales Quijano

Asesores:
Lic. en Fil. Jesús Rodríguez Simón
Lic. Aida Chávez Elizalde.

Área: Humanidades y artes, Arte (documental).

CONTENIDO

1.	Introducción	3
a)	Planteamiento del Problema	3
b)	Hipótesis	3
c)	Justificación y sustento teórico	3
2.	Objetivo	4
3.	Marco Teórico	4
3.1.	Vida	4
3.2.	Obra	6
3.3.	La psicología de Van Gogh	9
3.4.	Obras para la vida	9
3.5.	Arte y experiencia estética	10
4.	Metodología de investigación	10
5.	Conclusión	11
6.	Bibliografía	11

RESUMEN

Con sólo revisar la cronología de Vincent Van Gogh nos damos cuenta de la importancia que adquiere su obra en la historia de la pintura. Se sitúa a las puertas del cambio de siglo, sin llegar a sobrepasar el final de la centuria. Como otros muchos pintores estrictamente coetáneos en cuanto a producción artística –valga mencionar a Paul Cézanne, 1863- 1906; Paul Gauguin 1848-1903, George Seurat, 1859-1890; Henri Toulouse-Lautrec, 1864-1901; Emil Nolde, 1860-1898; Edvard Munch, 1863-1944, y en fin el más longevo, Wassily Kandinsky, 1866-1944-, su destino no era otro que reaccionar contra lo académico, contra lo establecido entonces, el naturalismo impresionista, y también contra los estilos iniciados en los ochenta que pusieron de moda las vertientes simbolistas y el movimiento modernista posterior. Sin embargo, lo curioso es comprobar que la producción más importante y extensa de Van Gogh se desarrolla dentro unas limitaciones cronológicas que se centran en la última década de su vida, en torno a 1880 que decide ser únicamente pintor. Desde entonces, fue pintor hasta su muerte, ocurrida el 29 de julio de 1890, cuando acaba con su vida de un tiro de pistola en el pecho.

ABSTRACT

Just check at the Vincent Van Gogh chronology we realize the importance acquired by his work in the history of painting. It is situated at the gates of the turn of the century, without going beyond the end of the century. As other many painters strictly peers in terms of artistic production - it is worth to mention Paul Cézanne, 1863-1906; Paul Gauguin 1848-1903, George Seurat, 1859-1890; Henri Toulouse-Lautrec, 1864-1901; Emil Nolde, 1860-1898; Edvard Munch, 1863-1944, and finally the most oldest, Wassily Kandinsky, 1866-1944-, his target was none other than reacting against the academic, against the established then, Impressionist naturalism, and also against styles started in the 1980s that put fashion Symbolist sheds and the subsequent modernist movement. The funny thing, however, is to check that the most important and extensive Van Gogh production develops inside some chronological limitations that focus in the last decade of his life, since around 1880 decides to be only painter. Since then, it was a painter until his death on July 29, 1890, when it ends with his life from a gun shot in the chest.

*"Más vale ser atrevido aunque se cometan muchos errores
que ser estrecho de mente y demasiado prudente".
V.G.*

1. INTRODUCCIÓN

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Qué pasa por nuestra mente cuando escuchamos la palabra Van Gogh? ¿Resuena la imperfección de sus obras, los sentimientos expresados en ellas y esa excentricidad sin límites que persiguió al autor durante toda su vida?

Esta investigación nos ha de llevar hasta el interior del mismo autor ¿Realmente quería mostrar sus sentimientos en sus obras? ¿qué era lo que buscaba cuando pintaba o dibujaba? ¿Qué buscaba reflejar cuando hacía cada lienzo?

B) HIPÓTESIS

Si logramos esclarecer la relación de la vida de Van Gogh con sus circunstancias, podremos entender su psicología, pero, principalmente podremos acercarnos a la interpretación que nuestro autor quería

darnos de la vida misma. Y también, reconocer cierta parte de su excéntrica mente, nos puede llevar a apreciar su arte desde otra perspectiva.

C) JUSTIFICACIÓN Y SUSTENTO TEÓRICO

Van Gogh, como señaló Mario De Micheli, pintó en un momento crucial durante la crisis más aguda de la plástica decimonónica, de igual manera su vida transcurre en momentos críticos políticamente hablando en Europa.

Su actitud siempre al encuentro de nuevas metas que le ofrecían una razón para vivir y encontrar su propio destino en su afición, fue la que le proporcionó su revolucionaria forma de pintar.

Aunque, su obsesión por la perfección lo empujó al abismo, al abismo de la enfermedad y la locura, Van Gogh es reconocido por ser de los pintores más honestos, es reconocido por ser un pintor revolucionario, él inyecta su sensibilidad en sus obras y lleva el expresionismo al grado más alto.

2. OBJETIVO

El propósito de este proyecto es revivir el nombre de Vincent Van Gogh; lo que nosotras buscamos es que aun después de muerto, él siga viviendo.

3. MARCO TEÓRICO

En la pintura el artista tiene que ejecutar e inventar sus propias obras, es decir, que el ser de la pintura es causado por el ser de los pintores. El arte de Van Gogh, se distingue por ser una producción de su fantasía en su imaginación.

Su actitud siempre al encuentro de nuevas metas que le ofrecían una razón para vivir y encontrar su propio destino en su afición, fue la que le proporcionó su revolucionaria forma de pintar.

3.1 Vida

Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 al norte de Brabante (Groot-Zunder) provincia holandesa; hijo de Theodorus Van Gogh, pastor protestante del cual Vincent heredó la vocación religiosa; su madre, Anna Cornelia Carpentus, hija de artesano de la corte con cierto estatus económico,

Un año antes, en la misma fecha del nacimiento del mismo, los Van Gogh sufrieron la pérdida de su primogénito, igualmente llamado Vincent Willem, convirtiendo a Vincent en un suplente de dicho personaje, haciéndole el primogénito de cinco hermanos, siempre denigrándolo, trastornando su personalidad y aun su futuro.

En 1861, con ocho años de edad, Van Gogh inicia sus estudios primarios en la escuela local bajo la tutela de un ministro católico, dos años más tarde, fue enviado a un pensionado ubicado en Zevenbergen, lugar que daría paso a uno de sus traumas infantiles más remotos dado a la separación diaria de su familia.

En 1868 abandona sus estudios secundarios en un internado dado a sus nulos progresos, ese año lo recordaba como un año "frío y estéril".

El verano de 1869 tiene la oportunidad de abandonar el domicilio paterno gracias a su tío Vincent, marchante de cuadros en La Haya, teniendo así su primer trabajo de aprendiz en la galería de arte parisina Goupil. En dicha ciudad holandesa tuvo la oportunidad de conocer y examinar con detenimiento la pintura. Además de eso, en La Haya, aumentó el cariño que sentía por su hermano Theodore, cuatro años menor; apego fraternal que inició cuando Theo lo visitó para conocer su nuevo trabajo.

En 1873 fue trasladado a Londres, a una sucursal de la galería de arte. En la capital londinense reside en la casa de la familia Loyer, se convierte en un hombre solitario y sin relaciones sociales, se enamora de Úrsula Loyer, hija de su casera y muy pronto la solicita en matrimonio. Úrsula lo rechazó. Dicho acontecimiento llevó a Vincent a refugiarse en la religión y la fe pero esto no evitó que cayera es una depresión bastante seria. Para evitarle problemas, su tío, mejor conocido como "Cent", lo traslada a París a otra sucursal pero esto no calmó la herida amorosa y regresa a Londres con la idea de enamorar a Úrsula. El definitivo rechazo de la señorita Loyer le hirió tanto que afectó su desempeño laboral, a finales de marzo de 1876 la negligencia laboral de Van Gogh hace rescindir definitivamente su contrato.

En 1878 cursa estudios teológicos en Amsterdam, donde vivió con su tío Johannes Van Gogh, oficial de alta graduación de la Armada holandesa.

En Mayo, un año después de su llegada a Amsterdam, Vincent comenzó a comprender que su dificultad para el estudio lo vencería. Admitía su derrota, cuestión que lo atormentaba día y noche. Esta situación no sólo afectaba a Vincent sino al propio tío: darse cuenta que un Van Gogh no triunfaría era algo difícil de imaginar.

Quería ser evangélico y servir a la gente, pero no deseaba ser sacerdote como gran parte de los Van Gogh, él pensaba no en una iglesia grande, no planeaba predicar sermones eruditos, él decía que pertenecía a los humildes y desgraciados.

Abandonó la escuela de Amsterdam para dejar de ser una carga para su tío y viajó a Bruselas donde fue aceptado en una escuela evangélica gratuita.

Fue enviado por el reverendo Pietersen y el comité de dicha escuela a El Borinage, una región minera ubicada en el sur de Bélgica, específicamente llevado a un pequeño pueblo llamado "Petit Wasmes".

El joven Van Gogh, ya era psicótico para ese tiempo, resultado de un fanatismo religioso, sus actos no eran permitidos por la superioridad eclesiástica, como asumir y hacer propia la miseria de los mineros, vivir en barracas de pésimas condiciones, dormir sobre paja, autolesionarse y flagelarse para emular a Cristo, etc. Estas acciones poco adecuadas para el consejo, ocasionaron el despido taxativo en 1879.

Permaneció un año más en El Borinage, sumido en la depresión, en el desánimo y en la pobreza material, durante este periodo dibujó y pintó, convirtiendo estas actividades en intereses vitales.

En 1880 se matricula en la Academia de Bellas Artes, pero en 1881 vuelve a la casa familiar en Etten.

*"Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera".*

A. Machado

3.2. Obra.

Cada pintura de Van Gogh toma una individualidad única e irrepetible, las obras se acaban bastando a sí mismas.

Todo aquello que eres se refleja en tu arte, hay personas que son arte y no simplemente personas, porque un artista que se deja en sus obras, deja a un lado su persona. Mientras que un artista que es gran persona por consecuencia es poco artista.

Y si, Van Gogh era poca persona, era en cambio mucho arte.

Su identidad no se encontraba en la carne sino en la tela, la forma de sus pinceladas, no sólo intentaba demostrar sus sentimientos, también deja el egocentrismo a un lado.

En sus primeras composiciones (pinturas y dibujos hechos en El Borinage), las intenciones de evangelización son plasmadas en la dureza y la fatiga de las clases desfavorecidas, especialmente los *mineros*, los *cargadores* y los *tejedores*.

A la par que iba perdiendo el interés por la vida religiosa crecía la pasión por el dibujo, un cambio que lo llevó a ser realmente artista. Van Gogh empezó dibujando de una manera casi autodidacta, con la ayuda de Van Rappard (profesor de la Academia de Bellas Artes) y con el apoyo de su hermano.

En 1881, hace diferentes ensayos del pintor francés: Millet. Se trata de "fieles" copias de los lienzos originales, los más destacados fueron; la *oración de la tarde* y *el sembrador*.

De igual manera, a principios de 1881 dibuja los *cargadores de Burden*, su importancia es temática por el estilo que demuestra, rudo pero acorde a la escena, un mundo industrial, mundo que conoció cuando visitó las zonas mineras.

Los obreros de esta mina son generalmente personas demacradas y pálidas de fiebre, tienen aspecto fatigado y gastado, ajado y viejo antes de tiempo, las mujeres en general están descoloridas y mustias. Alrededor de la mina están las viviendas miserables de los mineros, con algunos árboles muertos y completamente ahumados, hileras de arbustos, montones de basura y cenizas, montañas de carbón inutilizable, una zona en la que la bruma, la ceniza y el carbón, empapan el cromatismo de sus primeras composiciones de un tono pardo-negro, un rasgo que psicológicamente identifica con los temas que elige.

Su técnica era abrupta, rabiosa, tal y como contempla y siente la vida y la naturaleza. Como en otras obras, no hay dibujo ni formas, es el color lo que percibe y lo único que plasma, en su técnica siempre hay algo de apresurado.

En una carta escrita a su hermano Theo en 1882 escribió lo siguiente: "quiero hacer dibujos que lleguen al corazón de la gente, me gustaría expresar en la figura y en el paisaje no una melancolía sentimental, sino el dolor verdadero, quiero hacer tales progresos que la gente pueda decir de mis obras "siente profundamente, siente con ternura" a pesar de mi presunta tosquedad y quizá incluso a causa de ella".

Su primo, el pintor Autor Muve, fue quien lo llevó a utilizar el color con mayor énfasis. En la serie de ancianos que realiza en Etten, el pintor demuestra que la reiteración de un motivo, o la misma pose

de un modelo, puede conllevar no sólo una serie de connotaciones religiosas, sino también al análisis de la dignidad humana. Es curioso comprobar cómo privilegia las figuras vistas desde atrás, un catálogo de espaldas cansadas y doloridas.

Esta postura simbólica la traspasa a otro ejemplo de las primeras tentativas al óleo. Van Gogh se sentía a gusto en ciertas zonas urbanas, como él mismo lo confiesa "merodear en torno a los astilleros y, en nos callejones, y en las calles, y en los hospitales, las salas de espera, las tabernas incluso, no es una ocupación decente, a menos que seas un artista. Como tal me encontraría mejor en la vecindad más sucia, con tal de que haya algo para dibujar".

Uno de los ideales de Van Gogh al pintar a la gente era, y como él mismo dijo, "trabajar cada vez más con modelos, toda una multitud de gente pobre para los que el estudio pudiera ser una especie de puerto o refugio en los días fríos, o cuando se encuentren sin trabajo o estén necesitados. Donde sepan que hay calor, comida y bebida para ellos y unos cuantos céntimos que ganar".

La Haya fue fundamental para Van Gogh y es la base de su historia, pues "allí formulo sus primeras aspiraciones artísticas; su relación con otros artistas, si bien no siempre satisfactoria, le ayudó a orientar sus esfuerzos; a pesar de épocas de salud débil por la tensión, la mala dieta y la enfermedad...la cantidad de su obra, casi toda desaparecida, es muestra de su dedicación"

El componer bodegones y paisajes, naturalezas muertas de escasos elementos, lo ejercitó en la pintura y comprendió el largo camino que le quedaba ante los problemas compositivos, la captación de la luz y el empleo de los colores. Reconoce su falta de conocimientos, pero persiste en el empeño y en la práctica autodidacta. Es más, en Nunen realiza cuadros donde la expresión de la miseria humana y las condiciones de los campesinos siguen presentes.

3.3. La psicología de Van Gogh

Los sentimientos de Van Gogh fueron la causa de toda su vida, sus sentimientos estaban por encima de su voluntad propia.

Era solitario y sentimental, sin relaciones afectuosas que a él le importaran, su única "humanidad" cerca (aunque relativamente lejos) era su hermano Theo; cuando se enteró de la noticia de que éste se casaría, perdió la cordura, sintió inseguridad de perder a la única persona que él realmente quería. Sobre sus pensamientos hay bastantes teorías, inimaginables comentarios sobre lo que él pensaba, pero realmente, ninguna interpretación es satisfactoria, nunca sabremos qué era lo que él realmente pensaba, incluso nunca entenderemos sus "sentimientos", de sus problemas existenciales sólo tenemos una idea y es bastante relativa.

3.4. Obras para la vida.

En 1880 Van Gogh inició su carrera artística como dibujante y son los dibujos de los primeros años de ésta década los que presagian muchas de sus exploraciones plásticas posteriores. Sin embargo, como señaló Johannes van der Wolk, resulta paradójico que fuese el dibujo la raíz profunda del artista, el artífice que revolucionaría el sentido del color de la pintura posterior (Wolk *et al*, 1990), dibujos como éstos dan indicativos de los asuntos campesinos y están empeñados en plasmar todos los tipos de trabajos, sobretudo los que fatigaban a los más humildes (por eso, los trazos y paisajes oscuros, como los *cargadores de Burden*) y desoladores (*mujeres cargando sacos de carbón, la recolección del trigo, a casa*)

Esta temática procedía de la popularización de la obra de Jean-François Millet y la escuela de Barbizon, de la que fueron receptivos al máximo los pintores de la escuela de La Haya, la mayoría interesados en reflejar la vida cotidiana de los trabajadores.

Van Gogh retrata "un mundo industrial" manchado de hollín y alejado de la naturaleza, con un colorido muy pálido al carbón y a la ceniza, un tono pardo-negro psicológicamente acorde con los temas que representaba.

Van Gogh repite la figura humana inclinada, encorvada y doblada, imagen que presenta a los campesinos y el trabajo arduo que realizan día con día.

Los más de sesenta retratos son captados con una sinceridad aplastante, una sinceridad que resulta difícil encontrar en pinturas coetáneas.

Vincent realizó varios dibujos y una acuarela que pueden calificarse de auténticas metáforas sociales.

3.5. Arte y experiencia estética

Desafortunadamente, en nuestros días se ha consolidado un *arte de consumo*. La pintura tiene el peligro concreto de ser trivializada cuando sus contenidos y formas se utilizan para crear a simples consumidores y no agentes críticos de interpretación.

¿Qué es leer una imagen o una obra de manera reflexiva? ¿cuál es el origen de la obra de arte, el arte como término universal o la obra de arte como ente concreto? Heidegger dice que la materia individualiza a la forma, y que la forma universaliza la materia: "la obra de arte será lanzada al devenir, al cambio, para ser portadora de sentido sobre la presencia de las cosas en el mundo". De esta forma, Heidegger puede ver un trasegar humano.

La obra de arte interpretada es un modo de preguntar por el sentido de mundo desde la experiencia de nosotros mismos como seres temporales, desde el cúmulo de las "vivencias" que nos constituyen activamente en el mundo y desde la existencial finitud que nos abruma. La contemplación del arte es la unión de la tradición y la fenomenología del encuentro, lo que la obra dice.

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Recopilamos información a través de diversos medios, principalmente libros y artículos relacionados con la vida e interpretación de la obra de Van Gogh. Y relacionamos los aspectos de su vida y su psicología para llegar a una conclusión acerca del mensaje *vitalista* que "aparece" en su obra.

5. CONCLUSIÓN

La pintura es considerada por la mayoría de críticos un arte peculiar y diferente, en la pintura el lienzo tiene un creador, un ejecutante y eso la hace única. Las obras de Van Gogh destacan por la vivacidad y el impulso que irradian; sus cuadros, más que sus propios sentimientos, expresan los sentimientos ajenos, los sentimientos del entorno, la cotidianidad de la vida. Por eso, la fuerza expresiva, su creatividad y mezcla colorística hace a éste pintor único: los objetos representados por él son más que un canto a la dura y difícil realidad cotidiana que lo acompañó durante toda su vida, una expresión de la verdad, del *desocultamiento*.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Artunduaga S. (2008), La obra de arte y su decir: el método ontológico Heidegger para la interpretación filosófica de la obra de arte. Recuperado de http://blogs.enap.unam.mx/asignatura/carlos_salgado/wp-content/uploads/2012/10/Trabajo-de-grado.-La-obra-de-arte-y-su-decir-El-m%C3%A9todo-ontol%C3%B3gico-de-Heidegger-para-la-interpretaci%C3%B3n.pdf
2. Charles V. (2006), Van Gogh. De la pintura a las letras, México D. F., Konemann.
3. Cruz, J. (s.f.), La estimación estética. Recuperado de http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6237/1/103_10.pdf
4. Heidegger M. (1996), El origen de la obra de arte, Versión española de Helena Cortés y Arturo Leyte en: HEIDEGGER, MARTIN, Caminos de bosque, Madrid, Alianza, 1996. Recuperado de http://www.heideggeriana.com.ar/textos/origen_obra_arte.htm
5. Jaspers, K. (2005), Genio artístico y locura. Strindberg y Van Gogh, Barcelona, El acantilado.
6. Soto, V. (2004), Van Gogh, La fuerza de la vida en el color, Madrid, Libsa.
7. Stone, I. (1934), Anhelos de vivir. La vida de Vincent Van Gogh, México D. F., Diana.