

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL COLOR Y EL CLAROSCURO
EN LAS PINTURAS DE REMBRANDT APLICADO A
MI TRABAJO PICTÓRICO EN NUESTROS TIEMPOS**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
LICENCIADO EN ARTES VISUALES**

**PRESENTA:
HUGO ALBERTO LARA PINTADO**

**DIRECTOR DE TESIS:
JOSE LUIS ALDERETE RETANA
MTRO. EN A. V. PINTURA Y DIBUJO**

MÉXICO, D.F.

2008.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Para mi amada musa Nailea Milca Norvind

"La vida de una mujer es bastante diferente a la de un hombre. Dios lo ha ordenado así. Un

Hombre es el mismo desde el momento de su circuncisión hasta el momento de su decadencia.

Es el mismo antes de buscar a una mujer por vez primera y después. Pero el día en que una mujer disfruta su

Primer amor la mujer es otra. Esto continúa a todo lo largo de la vida. Un hombre pasa una noche con una mujer y se va.

Su vida y su cuerpo son los mismos. La mujer concibe. Como madre es otra persona distinta de la mujer sin niño.

Durante nueve meses lleva la impronta de la noche en su cuerpo. Algo crece. Pero ese algo que crece en su vida que nunca más saldrá de ella. Es una madre y así siempre permanece incluso aunque su niño muera, aunque todos sus hijos mueran. Porque una vez llevó a un niño en su corazón, y nunca más sale de su corazón ni siquiera cuando está muerto. Y

El hombre no sabe de esto. Nada conoce, e ignora la diferencia antes y después del amor, igual que antes de la maternidad y después de esta.

Nunca podrá comprenderla. Solo la mujer puede conocerla y hablar de ella.

Por eso no queremos que nuestros esposos nos digan lo que tenemos que hacer. Una mujer sólo puede hacer una cosa. Respetarse a sí misma. Puede mantenerse decente. Ella siempre debe ser como su naturaleza de ser

doncella y siempre madre a la vez. Antes de cada amor es doncella, después de cada amor es madre. En esto se puede ver si es una buena mujer o no."

Testimonio de una mujer Abisinia, en Joseph Campbell,
Las Más caras de Dios. Mitología Primitiva, 1991: 399.

AGRADECIMIENTOS

**La presente investigación implicó para mí varios años de
esfuerzo y privaciones; estas
últimas causadas por carencias económicas y a veces el tiempo
requerido para poder
leer , reflexionar e interpretar la información de diversas y
adecuadas fuentes, y
algunas veces habíame dado algunas crisis internas y desánimos.**

**Por tal razón las
páginas que componen esta tesis no hubieran sido redactadas sin
el apoyo y aliento**

**que me brindaron varias personas. En primer lugar se
encuentra mi Tía Luz María
Morales Rodríguez, quien tuvo la más grande influencia en mi
carrera, que me ayudó
con mucho entusiasmo en mis estudios, y así acabar con éxito mi
carrera, y me dio**

una ternura maternal desde muy pequeño. Ella y mi abuelita
Consuelo Morales

Rodríguez fueron más que unas madres para mí, mientras mi
abuelita me criaba y

educaba, mi tía nos visitaba y jugaba conmigo como el hijo que
siempre deseó tener.

También deseo mencionar a mi abuelo Horacio Pintado
Hernández (que en paz

descanse) y a mi Tío Carlos Morales Rodríguez (que en paz
descanse), ambos fueron

para mí como los papás que siempre quise tener. También
reconozco a mi profesor

José Luis Alderete Retana, por su apoyo y paciencia para
dirigirme en la presente

investigación. Pues con su gran cultura y experiencia en la
materia de los temas que

aquí manejo, se abrieron muchas puertas para enriquecer los
caminos de mi ámbito

profesional, aún en esta época tan difícil donde los artistas
jóvenes encontramos

Tantas presiones para que se reconozca a nivel nacional la
importancia de nuestra

profesión. También agradezco a mi amigos y maestros Francisco de Santiago Silva(

que en paz descanse) y Miguel Angel Suárez Ruiz, y Marco

Antonio Albarrán Chávez,

quienes me apoyaron siempre como grandes amigos más allá de

los merecimientos

que mi trabajo pudiera tener. Ellos me proporcionaron su

sabiduría sobre técnicas y

materiales de arte, con los cuales trabajé, para así ir mejorando

la calidad de trabajo

en mis obras pictóricas.

También fue importante la calidez recibida de cada profesor de

la Escuela Nacional

de Artes Plásticas XOCHIMILCO, entre ellos están:

Don Hermilo Castañeda Velasco (Que en Paz Descanse) Profr.

Profr..Alberto Jiménez Quinto

Profra. Florida Rosas López

Profra. Sol Garcidueñas López

Profr. Pablo Joaquín Estévez Kubli

Profra. Patricia Soriano Troncoso

Profr. José Miguel González Casanova

Profr. Eduardo Ortiz Vera

Prof..Luis René Alva Rosas

Profra. Edith Velasco Flores

Profra. Claudia A. Gallegos Tellez Rojo

y Profr..Álvaro Zamora Martínez.

Quienes tuvieron a buena voluntad de enseñarme todos sus conocimientos de gran

utilidad durante el largo trayecto de mis estudios. Por su parte

mi amiga Geraldine

Ruiz Lozada y todas sus colaboradoras en la jefatura de

Titulación, puesto que ella

me apoyó muchísimo con gran solidaridad en momentos que

había que resolver problemas de los tiempos e inconvenientes

inmediatos al prolongarse el tiempo de trabajo durante mi

periodo de Titulación.

En fin aunque hubo momentos de tensión y estrés si bien dice la Frase: "El Que persevera Alcanza", estoy bastante satisfecho con mi presente obra para la Titulación.

Y Finalmente quiero agradecer muchísimo a la chica más buena, y hermosa de la Tierra, cuyo nombre es: Nailea Milca Norvind, quien para mi es un ejemplo a seguir y es más nunca olvidaré desde que la veía en el programa de Televisión Cachún Cachún Ra -Ra en el Año 1985, es admirable como ella ha sufrido y luchado bastante por amor a sus dos hijitas llamadas Nallan y Tessa, y reconocer con honor su gran amor por México nuestra patria, y fue que gracias al gran patriotismo de Nailea, por el cual Dios hizo un milagro casi imposible que yo de verdad quisiera a Nuestra República Mexicana, y estoy muy feliz porque sé que esta presente Tesis dedicada a Nailea Norvind será la más grande forma de demostrar ese grande y bello, inocente y maravilloso sentimiento que ella desde siempre me ha inspirado el cual se llama Amor.

Gracias, y que Dios los bendiga a Todos.

INDICE

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. BARROCO Y TENEBRISMO**
- 3. ASPECTOS HISTÓRICOS Y SOCIALES DE LA ÉPOCA**
- 4. SOBRE LA IDEOLOGÍA DE IMÁGINES**
- 5. IDEOLOGÍA PROTESTANTE ASCÉTICA HOLANDESA DEL SIGLO XVI**
- 6. TÉCNICA DE REMBRANDT**
- 7. COLOR EN REMBRANDT**
- 8. HIPÓTESIS**
- 9. ANÁLISIS COMPOSITIVO DE LA RONDA NOCTURNA**
- 10. EXPLICACIÓN DE MI OBRA ARTÍSTICA CON LA PALETA DE REMBRANDT**
- 11. CONCLUSIONES**

1. INTRODUCCIÓN

La obra pictórica de Rembrandt es una pintura moderna, puesto que la ejecutó rompiendo los principios del mundo clásico y poniendo en primer lugar su propia ideología, por medio de las cargas matéricas de óleo. Por lo tanto se le considera uno de los precursores de arte actual.

La importancia en su obra pictórica no está solo en la obra figurativa, sino en su color que a partir de la luz crea efectos tan vivos, logra naturalidad en su obra pictórica con el uso de ángulos rectos; por ejemplo: el ángulo recto del hombre que tira con un rifle en el cuadro de la “Ronda Nocturna” para hacerlo más natural, en el cuadro “Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp” (1632) el cadáver y la imagen del doctor forman un ángulo recto lo que acentúa una sensación de reposo y naturalidad, en la representación que hizo Rembrandt del tema de Abraham sacrificando a su hijo Isaac, y a la vez en varias más el uso del ángulo recto. En cuanto al espacio Rembrandt pintaba de atrás hacia adelante, primero el cielo, las cosas que ponía en sus pinturas, después la gente y por último el personaje principal al frente.

El propósito de esta tesis es poner en relieve su técnica y su manejo plástico. En lo que respecta a mi trabajo pictórico, me identifico con sus técnicas y procedimientos, así como en su temática, es por esa razón que se me hace significativo este proceso. Es por ello que lo retomo en mi producción pictórica los objetivos de esta tesis son:

1 Valorar su trabajo pictórico, sus técnicas y materiales, su filosofía y su pensamiento religioso.

2.- Aplicar emplastamientos en mi trabajo pictórico.

La producción plástica de Rembrandt tiene un carácter dramático y es un máximo exponente del tenebrismo del barroco de los Países Bajos del siglo XVII “Nuestro presente pintor no era un corresponsal como Rubens, ni fue admirado como Miguel Ángel. Pero parece que lo conocemos más que a cualquier otro”.

A Rembrandt en sus principios le sonreía el éxito, pero al final de su vida sufrió la tragedia de la bancarrota pero viviendo la pobreza con humildad, así se ve el reflejo de un artista con un verdadero corazón humano, que asimila y trasciende al barroco europeo en el cual se forma y se desarrolla como artista bajo las siguientes influencias.

-La pintura Holandesa en la última década del siglo XVI como en otra región la de los Países Bajos, se sujetaba a la contingencia de una importación intermitente en elementos foráneos.

-A gran medida la pintura de Holanda basada en el barroco italiano, tomó como base el claro-oscuro de los siguientes antecedentes:

Francisco Ribalta (Solsona España. 1565-1628), pintor español perteneciente al “Escorial” el cual influye en la pintura barroca.

Ribalta hizo su primera obra antes de un año de su estancia en Madrid después pintó a Lope de Vega, y realizó más encargos para el arzobispo Ribera, lo que le permitió generar una escuela barroca regional.

Otro antecedente fue Caravaggio (1573-1610) quien escandalizó a sus contemporáneos pintando de una manera nueva y extraña, pues en ella utilizaba bases al estilo barroco Centro Europeo.

El barroco predominó en Holanda, Italia, España y Bélgica, y se dio muy poco en la producción Alemana e Inglesa.

Algunos artistas persiguen estrategias de carácter social; En lo que a mí respecta en este trabajo analizaré la época actual vivida por la invasión norteamericana a Irak que demuestra la tiranía vivida cuando un poder envilece a quien lo tiene. mi trabajo pictórico está enfocado hacia una crítica al gobierno de George W. Bush en la referencia al contexto internacional y su modo de acción como lo que él denomina como terrorismo. El vínculo que establezco con el trabajo pictórico de Rembrandt es fundamentalmente con su paleta tenebrista razón por la cual me avoco a un análisis pictórico de dicha paleta; al contexto social de Rembrandt, su ética protestante. Mi interés por la obra pictórica de Rembrandt se basa en lo siguiente: Rembrandt es el mayor exponente del tenebrismo logrado por su especial contraste de luz y sombra llamado claro-oscuro. Rembrandt Van Rijn perteneció a una generación posterior a la de Franz Halls y Rubens; nos dejó un asombroso registro de su vida con sus autorretratos, es una autobiografía única, los eruditos apreciaron sus primeras obras. Hizo muy rápido su carrera en Ámsterdam, a los 25 años ya era un artista reconocido, se casó con una mujer muy rica, compro obras artísticas y una casa de elevado costo . Rembrandt mostró siempre el conjunto de la persona haciendo reconocerse por todos ni siquiera la Gioconda de Leonardo pudo estar siempre sonriente, pues en la obra pictórica de Rembrandt nos sentimos frente a seres humanos reales con su calor, su necesidad de comprensión, sufrimientos, soledad, ojos flojos y penetrantes que apreciamos en sus retratos, cuya mirada ve dentro del corazón humano.

2.- BARROCO Y TENEBRISMO

La pintura Holandesa en las últimas décadas del siglo XVI paso del manierismo a las raíces clásicas, buscando el retorno del equilibrio estético, también en los Países Bajos existieron núcleos humanistas de pensamiento internacional, aunque la construcción de sus obras se sujetaba a la contingencia de una importación intermitente de elementos foráneos.

El adjetivo tenebrista se debe no sólo al manejo virtuoso de los contrastes entre las zonas iluminadas y las zonas en sombra, sino también a los fondos neutros que se pierden en la oscuridad, lo cual provoca que no sea posible intuir ni al espacio ni otro personaje más realizado en contraste rostros, manos y telas con focos de luces laterales y diagonales que aplanan el volumen creando un ritmo espectacular.

Dentro de los pintores del Naturalismo Tenebrista tenemos a Rembrandt, Franz Hals Jan Lievens entre otros, hubo también una escuela menor en Utrecht.

Ahora, hablemos un poco de un contemporáneo de Rembrandt: Jan Lievens (Leiden 1607- Ámsterdam 1674), se inició en la pintura con Jan Van Schooren ya los 10 años de edad se trasladó al taller de Pieter Lastman donde hizo amistad con Rembrandt, siendo socios de un taller durante una temporada por lo cual el estilo de ellos era muy vinculado a finales de la década de 1620 confundándose el arte de ambos.

En 1632 se traslada a Londres para trabajar en la corte británica donde asimila el estilo de Van Dyck especialmente en 1635, cuando se traslado a Amberes.

Rembrandt no solo es recordado por su estilo del siglo XVII, sino por su arte que verdaderamente tiene un gran espíritu, pues represento temas bíblicos combinándolos con un anhelo espiritual nato. Rembrandt a los años dio sus primeras muestras de interés por el arte, pero ignora el mundo clásico, además nunca viajo a Italia, pues prefirió graduarse en la Universidad de su tierra natal: Leiden. Aunque después dejo dichos estudios, durante los tres años siguientes estudio bajo la tutela de Jacob Isaaczon Van Swanenburgh. Y así se traslado a Ámsterdam para entrar al taller de Pieter Lastman, por este se motivo al claro-oscuro de Caravaggio. Rembrandt, además de pintar retratos, hizo algunos paisajes (sin viajar casi nunca), y grabados al aguafuerte; entre sus modelos estuvieron: Saskia, su primera esposa, Hendickje, su compañera en momentos difíciles posteriores, su cuarto hijo Titus, sus propios autorretratos, el Dr. Nicolaes Tulp, el capitán Banning Cocq en su cuadro más importante “La Rondas Nocturna”, su madre, entre otras la burguesía holandesa.

El genio del claroscuro Holandés dejo como legado más de 600 pinturas, 1400 dibujos y por lo menos 30 aguafuertes, mostrando en ella su fe resuelta de gran ternura con filosofía espiritual, que mostraba “Reverencia por la vida”, un Dios amante y compasivo, Humanización de temas bíblicos, “La Biblia conduce a la cruz”, “Sacar fuera Dogmas y colocar la iglesia en la vida diaria” y “El poder divino para la jornada humana”.

Para concluir Rembrandt pinto con enérgicas luces en sus figuras que contrataban fuertes sombras dando mas énfasis a la carga matéricas que al color y con una naturaleza estética muy propia. El como otros pintores posteriores: Goya, Van Gogh, dieron lugar a la pintura actual.

3.- ASPECTOS HISTÓRICOS Y SOCIALES DE LA EPOCA

En Europa, hacia 1618, se hallaba dividida la sociedad, en clases. La clase campesina fue el soporte de la economía de la Europa de esa época más numerosa sostenía y nutria tanto a las demás como a las obras pictóricas, era la campesina, la más pobre. Pues si bien en Inglaterra tenía bastante para alimentarse, y en Suecia era libre y consiente, en Francia, la alimentación era insuficiente y en Alemania era utilizada como servidumbre.

En los países Bajos era una federación corporativa que luchaba por su independencia, por esta razón y por el absolutismo monárquico no era la tendencia política general de la época, los Reyes trataron de disminuir o aniquilar su fuerza y para ello hubieron varias estrategias: en Inglaterra se creó un parlamento, que después sería revolucionario, en Francia y España se creó una monarquía nacional, en Alemania se formaron numerosos principados lo que llevo a la más profunda división territorial.

Thomas Hobbes filosofo ingles quien escribió el Leviatán un manual sobre la naturaleza humana y como se organiza la sociedad, considera al estado como un acuerdo natural entre los gobernantes y los súbditos en el que ambos se benefician el Filósofo James Harrington por influencia de Maquiavelo apoyo la distribución de la propiedad territorial pues ello le daba equilibrio político. Harrington apoyaba una constitución republicana que equilibraba la política confrontándola en la creación de la ley de la separación de los poderes, tanto en el aspecto intelectual como el moral. Si bien constituían el núcleo principal de los puritanos ingleses,

su radicalismo formulo las primeras demandas sensatas de completa tolerancia religiosa, libertad intelectual, igualdad entre clases sociales, grupos religiosos; esto se popularizo paradójicamente en la Europa Occidental de esos años.

Como ejemplo de economía, tenemos que para sacar mayor provecho de la carne y otros alimentos se hacía con ellos sopa, haciéndose popular este platillo en varios países Europeos en los siglos XVI y XVII. En España, muchos vagabundos y gentes sin trabajo vivían de la sopa que daban los conventos, caldos y potajes que aparecían con frecuencia en las dietas de Instituciones, pues el queso se consideraba como la mejor fuente de grasa y proteínas. De 1560 a 1570 el consumo diario de productos lácteos era de 109 gramos de queso y 25 gramos de mantequilla, el campesino odia tener leche abundante para beber, pero en las ciudades había poca demanda de ella.

También los huevos eran baratos y abundantes. Se trajo el maíz de América a Europa teniendo éxito en Balcanes, pero hizo pocos progresos en Europa septentrional. Aunque ya era conocido en la España por toda Europa Francia e Italia. El arroz se introdujo desde el siglo VIII. En muchas partes café, té y chocolate, se convirtieron en bebidas de moda variando su popularidad de un país a otro. El té fue traído a Europa por primera vez desde China, por la compañía Holandesa de las Indias Orientales en 609. Para 1646 lo importaba la compañía Inglesa de las Indas Orientales convirtiéndose en la bebida nacional de los ingleses.

Hubo idealistas constitucionales de 1649 a 1651 quienes al igual que los anglicanos abominaban el desprecio del legitimismo y las premisas profanas al tender al derecho divino como aceptación de cualquier gobierno, de facto los parlamentarios y defensores del derecho constitucional anatomizaron todo lo antes mencionado decían que los individuos tenían total derecho a la propiedad privada que debía de existir división de poderes o un gobierno constitucional.

Volviendo al tema de Holanda, se apreciaron muchas obras de arte de cada artista de la época, tenemos como ejemplo a Rembrandt, como también a Rubens o a Hals entre otros. En la época de los inicios de las empresas de la burguesía Europea, artistas y artesanos eran capaces de practicar con considerable desarrollo, del comercio en Europa, como lo hizo Rembrandt.

Rembrandt nació en Leiden, su padre era un rico molinero holandés que tuvo cinco hijos, el quinto fue Rembrandt, a quien desde pequeño su madre le leía el antiguo y nuevo testamento de la Biblia, por lo que su familia lo rodea de un cálido afecto que tenía algo de patriarcal y benigno, por lo que a pesar de su gusto por lo fastuoso y extravagante, Rembrandt fue en el fondo un hombre sencillo, hogareño, afectuoso y tierno.

A pesar de La guerra de 80 años entre Flandes y España, triunfaron los holandeses impulsados con vigor a la unidad, al comercio incrementándose a su vez su poderío marítimo.

Rembrandt tenía una educación calvinista puritana y capitalista de su época, aunque esta forma de vida era con austeridad, el gozo de mucha abundancia y prosperidad en su juventud, pero en su vejez quedó en la ruina, en sus obras paradójicamente disminuyó a propósito el mundo clásico pues él ni siquiera quiso conocerlo, por eso se aventuro al mundo clásico de manera inesperada, algunas veces irónicas.

La Holanda calvinista del siglo XVII condenaba el sentido homo erótico de las antiguas fabulas griegas clásicas que hablaban de homosexualidad; tenemos como ejemplo dos pinturas del mismo tema <<El rapto de Ganimedes>>, realizado por Rembrandt y por Rubens, como buen católico defensor de la cultura clásica representa en su obra a un efebo que al ser raptado por Zeus y Júpiter en forma de Águila es representado con una actitud placentera. En la versión de

Rembrandt, no es un efebo el que es tomado por un águila, sino un niño que no goza, llora y grita haciendo un gesto natural de pavor profundo, aquí Rembrandt demuestra una repulsión cristiano-protestante, que debía fustigar la falta de moralidad.

La Biblia, era pues, donde se materializaba su fantasía, así pintó por ejemplo a su madre como a profetisa Ana, entregada a la lectura, tenemos obras como «Simeón en el Templo», El «Sacrificio de Abraham» (Fig. 1), «Betsabé» (Fig. 2), «Jesús y la Samaritana», «El Descendimiento de la Cruz» (Fig. 3), «Asunción de Cristo», etc. En la obra de Rembrandt hay una oleada de Poesía que invade la Realidad, hacía sus pinturas con una verdadera naturalidad la expresión de sus personajes, por ejemplo, en el autorretrato de

Fig. 1

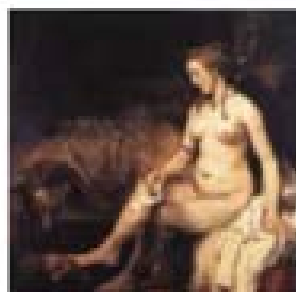

Fig. 2

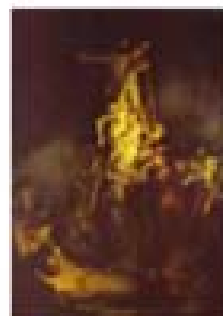

Fig. 3

Rembrandt con Saskia (Fig. 4) sentada en sus piernas se nota cómo un artista tiene una alegría tan natural con su gran sonrisa, y levantando el vaso de cerveza con fastuosidad.

Fig. 4

También en la obra de Rembrandt influye la idiosincrasia burguesa del Calvinismo, en su época instó a los acaudalados holandeses y sus utensilios, muebles telas suntuosas y elegantes como hábiles artesanos sin perder por ello su severidad tradicional, y aunque los holandeses de su época llevaban una vida sencilla, cedían con frecuencia, a la tentación de un objeto hermoso o de una mesa bien servida. Basta mirar los retratos que hizo Rembrandt, donde se ve que los vestidos eran muy ricos y complicados; era la prosperidad de la época.

Ahora si se analiza la ética filosófica-religiosa de Rembrandt, éste nació de una familia de religión protestante se cree que iban a una comunidad menonita de la rama de los anabaptistas, ahí como en toda su iglesia reformada hubo el proceso capitalista, dichos fenómenos religiosos no como causas económicas, sino como resultado de ellos. En Alemania surgió el Luteranismo que declaraba que sólo se debe contar con la acetilación de la conducta emitiendo una fe dogmática donde la salvación era por fe por encima de lo sentimental debía existir un espíritu de piedad y la providencia divina en un ser irreprochable de constante meditación regularizada que lo evidenció plenamente. En el siglo XVI surgió el personaje de la clase media en la sociedad.

El Cristianismo protestante o evangélico tuvo de base cuatro ramas: Calvinismo que se dio en los principales países de Europa Occidental, el Pietismo, el Metodismo y los Anabaptistas, habiendo en ellas, además de cura de almas, convicción religiosa y practica de la piedad. Todo esto se sujetó en la vida del hombre, si comparamos el protestantismo con el catolicismo, en este último se cree que codo es por mandato divino sujeto a estrictiones con un misticismo existente, en cambio en las iglesias históricas protestantes hay voluntad de trabajar, desempeño laboral pues solamente en el trabajo podía el creyente recibir la bendición de Dios al serle concedido el triunfo en su oficio. La

legítima absolución era el efecto evidente de la gracia; como referencia tenemos el libre albedrío, donde el hombre cae a pecado sin voluntad propia para encauzarse al bien espiritual y obtener máxima felicidad.

Otro punto es el mandato de Dios ya que con su omnipotencia predestina a unos hombres a la vida eterna es decir los elegidos por Cristo para la gloria eterna y condena a otros al infierno. Hay una llamada intensa donde Dios cita con el poder de su palabra y espíritu a quienes destinó al ávido.

Por todo lo antes mencionado los creyentes se preguntaban ¿soy parte integrante en el círculo de los elegidos? y ¿como sabré que me asiste la seguridad de lo que soy?, a la conclusión a la que se llegó fue que aunque el calvinismo dio consistencia de iglesia militante a la reforma por la posibilidad de estar alerta en la vida con sistematización, se terminó adaptando la dirección de luteranismo en lugar de la senda de predestinación sólo contando con la acetilación de la conducta.

Bien, en Rembrandt influyo la idea del trabajo, como ejemplo tenemos cuando dios tomo el polvo y lo fue transformando constantemente con paciencia y esmero, dando lugar a la formación de Adán, el primer hombre, así también el pintor con constantes capas de pintura crea arte con cargas matéricas pastosas, esta filosofía lleva a Rembrandt a comprender lo importante de la luz y la sombra, así como textura.

En él también se da una vida ascética como en todo protestante con humanismo, pues el hombre modifica sus formas de vida.

La Biblia fue interpretada muchísimas veces de una forma muy especial por el genio del arte, quien valoro muy bien los fundamentos bíblicos pintándolos en sus obras como ningún otro artista lo hubiera hecho.

También el trabajo pictórico de Rembrandt que fue influenciado por la ética capitalista que se dio en sus tiempos, esto sustenta su producción, poniendo en juego la voluntad y acción para producir trabajos artísticos, que además sirvieran para la producción comercial, por eso mismo se debe mencionar que si bien el artista holandés, en este caso Rembrandt hizo gran producción artística, debe saberse también que tomo el papel de gerente de control de calidad al firmar muchísimos de los mejores cuadros de sus alumnos.

Por último hay que agregar que Rembrandt Van Rijn logro en sus pinturas una forma de tenebrismo muy propia, mejor que cualquier otro artista barroco, pues probablemente en sus luces y sombras se refleja la lucha del bien contra el mal en la humanidad.

4.-SOBRE LA IDEOLOGIA DE IMÁGENES

La actitud de las imágenes de Rembrandt nos muestra el estilo y el nombre, aunque ya adaptando estilos simultáneos todo el mundo lo puede reconocer por sí solo.

La burguesía holandesa tardó mucho tiempo en descubrir la esencia del genio, por que ignoró de mayor a menor grado a este hombre hasta finales del siglo XIX hasta entonces se descubrió dicha esencia. Al relacionar la obra de Rembrandt con su propia alma. Se trata de demostrar que el hombre, y el superhombre tuvo una vida que construyó y confundió con su obra.

Sus obras, de una riqueza y una profundidad esotérica admirable así como su vida, fueron vividas y laboradas en virtud de prescripciones superiores desconocidas. "Al margen de la ley se rige ordinariamente el destino terrenal de los hombres" cita un poco extravagante pero típica en que la burguesía interpretó durante 75 años las obras producidas por Rembrandt. Al ver la imagen se reconoce la esencia, y al surgir la imagen de Rembrandt mencionando su claro-oscuro y su pardo sólo serán verdad para cierta parte de la burguesía pero apuntan algo esencial en el centro de su arte: hay profundidad esotérica. Desde el comienzo del siglo XX, naturalmente hubo excepciones en su obra; sus productos son extremadamente heterogéneos. Su aportación más importante según el médico Martin H. Schmidt es profundizar en los cuadros de muchas impresiones.

Rembrandt no fue como otros pintores pues él profundizaba con impresiones de muchísima diversidad viéndosele en distintos caminos cuando otros artistas tenían un solo género, Rembrandt se encuentra en los caminos más diversos.

En él abundan muchas contradicciones, en su personalidad única, nadie quien quiera que sea deja olvidadas sus influencias en la época, al ser explicables o apenas adoradas por Rembrandt en su propio siglo.

Sus creaciones hablaban de algo nuevo en la evolución de Europa, que se solicitaban en diversos sentidos de contradicciones internas. Así se ve como la concepción de la historia del arte como parte de la historia de las civilizaciones se adelanta más a las escuelas de la ideología burguesa del arte.

La ideología de las clases sociales existentes en Europa está muy bien producida en sus trabajos.

La ideología de sus imágenes colectivas de 1625 a 1699, se dividen provisional y esquemáticamente pues siguen la manifestación del Barroco Holandés y de la Burguesía protestante y ascética del siglo XVII, ahora bien Rembrandt en toda su vida representó y plasmó en su obra las tres categorías antes mencionadas.

Así, se puede distinguir el Rembrandt joven, del Rembrandt maduro, de los años de 1660, siendo más útil analizar su producción según la época a la que pertenecieron. Pondremos cuadros, que representan la pintura barroca de Holanda, se produjeron dos pinturas en un intervalo de 30 años: "El rapto de Proserpina" y "Retrato ecuestre de Federico Rihel" (Fig. 5); el

Fig. 5

primero se basa en un tema tomado de la metamorfosis de Quicio que se hizo de 1628 a 1634 donde se ve una fuerte lucha entre Plutón y Proserpina con sus dos compañeras de juego, Plutón agarró a la muchacha por la nuca derribándola presión envilecedora de él y no por ello deja de ser un verdadero rapto ella ha soltado su cestillo de flores y a sus compañeras que se aferraban a sus manos una aterrada obligada y obstinada igual que las otras se juntaran a la mano de su ama la fantasía de Rembrandt fue atraída por este acto criminal la iluminación está al servicio de esta concepción con una lúgubre oscuridad en la que se desbocan los caballos también hay un entorno interminable del carro, la angustia atmosférica es infernal; relámpagos caen en lugares luminosos de aspecto espectral, la cabeza del león ya no es un simple adorno del carro, dicho cuadro fue hecho por Rubens y por Rembrandt, pero este último no deja de ser relacionado con su esoterismo particular, que pertenecía a la concepción del barroco de la nobleza holandesa, después de la dominación española.

La ideología pictórica barroca, era concebida por la nobleza holandesa de una manera distinta e innovadora, puesto que Rubens pinto la misma obra antes mencionada de acuerdo con la interpretación de Rembrandt, que mostro la excitación del hombre, que se está llevando a la mujer, seria reprensible para Rubens, representar algo tan heroico como algo más humano en una forma de deseo sexual. A pesar de esta diferencia importante ambos pintores pertenecen a la misma ideología en las imágenes.

La obra antes mencionada no tenía ninguna relación con el pensamiento de la burguesía holandesa, dicha pintura pertenece a la ideología de la corte. Al encontrarse los rastros de Proserpina en la obra de Rembrandt en un inventario de 1632, se confirma la impresión que revela esta pintura, se debe a la casualidad de que las obras encargadas

a Rembrandt por el gobernador de Holanda fuesen barrocas, debido a su estrecha amistad relacionada por este género.

Otro ejemplo de esta ideología pictórica es la obra de Rembrandt llamada: "Retrato Ecuestre de Frederick Rihel", es del "periodo de madurez" del artista, sus siguientes conceptos son: "El individuo no se muestra, no se exhibe, se observa la expresión del sentimiento pasivo con una combinación neutra de actividad con pasividad, con actitud pura y desinteresada. Sin embargo dicha obra es todo lo contrario, se trata del retrato de un gran señor que quiere que lo vean.

Referente a las ideologías de imágenes de la Holanda de esa época I. H. Van Haegen investigo y considero saber quién era el personaje central de la obra; Frederick Rihel jefe de uno de los tres grupos que escoltaban el honor del príncipe Guillermo de Orange en su visita a Ámsterdam, pues Rihel pidió a Rembrandt que lo retratara como recuerdo de participar en aquel hecho solemne. Frederick Rihel hombre de negocios extra burgueses siguió hacia 1643 un aprendizaje con uno de los comerciantes más fuertes de Ámsterdam; eran negocios de banca y de comercio nacionales e internacionales; entre' ellos préstamos a la Corte de la Haya, especialistas en préstamos para Suecia, además de proveer dumas y joyas hipotecadas, contrato con indias Occidental que competía con los ingleses en el Asia sudoriental

Al hombre de negocios le gustaban mucho los caballos y negociaba con la corte compró en 1662 el derecho de ser reconocido como burgués para gozar de los privilegios de éstos.

La ideología de imágenes a la que pertenece el cuadro es a la idea barroca y burguesa de la época.

Rembrandt tuvo mucho éxito al plasmar a los grandes

empresarios; principal fuerza económica y social del país, por ejemplo: La Bolsa de Ámsterdam.

La burguesía con su importante crecimiento pudo muy bien explicar el fenómeno del "milagro de la pintura Holandesa" acomodando el arte al nuevo mundo burgués, cotidiano y privado; tenía también la libertad respecto a la autoridad y usurpación por ello dio paso al libre comercio de la obra pictórica que hasta entonces estaba reservada para las élites.

La nueva clase social era "formadora de estilo" sin embargo. El genio de la pintura holandesa trabajó tanto para la aristocracia como para la burguesía: entre sus clientes estaban pañeros, comerciantes en víveres capitanes sastres obreros y toda clase de comerciantes.

En el retrato de Peat Jan H. Krul, se ve toda la esencia del hombre burgués del s. XVII. El personaje satisfecho de si mismo mira al espectador sonriendo ligeramente, sentado o de pie está estático en un aposento más o menos austero con trajes finos que indican la vida desahogada y la posición de la burguesía de entonces Rembrandt pintó durante cuarenta años la misma ideología pictórica antes mencionada.

Además, vemos los asuntos bíblicos de Rembrandt que son vistos con prejuicio sin justificación al decir: "Rembrandt ilustra y crea a Holanda al poner evidentes acontecimientos laterales y secundarios en primer plano, dándoles una potencia inaudita, con los hombres de dinero, pastores vigorizas, marinos de guerra y haciendo de la Biblia un teatro oriental, con espectros, hombres centenarios y monarcas crueles, resucitando a Cristo y al Evangelio en las Sinagogas.

También influyó el clima político causado por la guerra entre España y Holanda dándole un giro político y social como una república independiente, diferente a Italia, Flandes, Inglaterra y Francia, todo poder y riqueza estaban en manos de la burguesía:

retratos de navieros, predicadores, doctores, mercaderes y banqueros que deseaban retratarse en grupo para colgar en ayuntamientos u otros lugares de reunión. Un ejemplo bien claro es un cuadro de Franz Halls que muestra a los Burgueses en la milicia festejando bien ahora analicemos las revelaciones de Rembrandt sobre el alma humana, Ej. "La Ronda Nocturna", la total vida de cada personaje como el capitán Cocq y sus hombres reconocidos por sus ropas otro ejemplo de Rembrandt es también claro en cuadros más sencillos e íntimos dándole su lugar a ministros protestantes como a doctores ó abogados, como el retrato del predicador menonita Cornelius Ansia, calificándolo de muy buen cristiano también tenemos otra obra con el mismo personaje y una mujer aquí tal vez se pueda suponer que la mujer estaba triste y la consuela mostrándole que Dios mediante la Biblia solucionara sus problemas, ambas personas tienen un contacto muy presente, con un mensaje muy evidente.

Hay muy variados ejemplos como su autorretrato con Saskia, o "El hijo prodigo", en cada obra da la gran intensidad de hablar a sus personajes, hay una verdadera vida real, que sigue mientras por delante, ¿sería probablemente el equilibrio entre la vida y la muerte?) ¿Cómo se lo ingenió Rembrandt para obtener resultados sin perder verosimilitud?

La respuesta esta en las armonías de su color y las buenas bases de composición en su dibujo, acentos de color relacionados entre sí repetidos en todas partes, cada elemento dibujado en su posición correspondiente, su fuerte luz, donde la dignidad humana existe mientras hay fe. Otro ejemplo más es un autorretrato de tal vez cincuenta y cuatro años de edad un autoanálisis donde se ve los efectos de la quiebra, la ansiedad, y la vejez prematura. Además de la firmeza y tridimensionalidad, hay sobretodo, poderes creativos tan fuertes con una dignidad intacta.

5. IDEOLOGIA PROTESTANTE ASCETICA HOLANDESA DEL SIGLO XVII

En su "teatro oriental de la Biblia" se puede conocer a Rembrandt. La explicación de su ideología en imágenes, paisajes y naturalezas muertas es parte de la vida burguesa. "Así se explica el claro oscuro de Rembrandt, interiorización hacia lo humano de la naturaleza comprensible, con una credibilidad real con conocimientos y estadios del barroco internacional". Humanidad existente en carácter pasajero, temporal y de espacio; aquí se ve lo antes mencionado: la religión como parte del espíritu capitalista, pues son rasgos característicos de las iglesias más importantes del protestantismo.

La gente protestante como cuáqueros y menonitas llevan una vida religiosa de orden, con un sentido muy agudo de los negocios, que sirven para acrecentar la voluntad de Dios según sus manifestaciones verdaderas.

Así, la característica principal de "alma holandesa" se remite a sus reales razones de existencia como una clase social.

J. A. Enms escribe: "Rembrandt compartía la opinión de que se puede lo feo convertir en bello, esto es la estética de clasicismo y anti clasicismo".

Max Weber dice sobre la moral bautista "Es preciso que el individuo calle con el fin de que se establezca ese profundo silencio del alma, en el cual se puede hacer así para oír la palabra de Dios", esto ha vaciado las iglesias de toda imagen.

En fin se puede hablar de una ideología en imágenes en Rembrandt.

Sólo se puede decir que aplicar esta concepción a la historia del arte, conduciría ignorar las diferencias determinadas entre las imágenes del mismo individuo no opuestas, pero al menos

diferentes.

Toda ideología en imágenes colectiva es positiva y las imágenes existentes también lo son, pero hay obras que tienen en ellas mismas una ideología en imágenes crítica por la forma de tratar su propio asunto. "El rapto de Ganimedes" (Fig. 6) de Rembrandt es barroca y en especial muy regional de Barroco Holandés; en dicha obra hay una

Fig. 6 :

crítica radical por parte de la imagen, pues en el lugar de un bello efebo en éxtasis que se abandona en su raptor Júpiter, como se dice en la mitología griega, tenemos un niño que llora y que se orina por el miedo a que Júpiter o Zeus en forma de águila le causa arrebatarlo en el momento en que comía tranquilamente sus cerezas.

La cuestión planteada no discute los hechos, pero debemos responder ¿Por qué y a quien y contra quien se dirige esta imagen? Los historiadores de escorzos mencionaron esto en dos versiones: "Rembrandt transformo la historia de Ganimedes" otra versión es: "Rembrandt protesta no contra la antigüedad, sino contra la lascivia usada en ella, usando un ingenio al demostrarlo en el amor de los efebos

que es contrario el hecho de que los círculos calvinistas del siglo XVII criticaban con entera consciencia del contenido homo erótico de la fabula”

Se cree que Rembrandt tomó el modelo de Nicolás Beatrizet inspirado en Miguel Ángel; se dividían los sentimientos de Rembrandt entre su admiración por el dibujo de Ganimedes y su repulsión cristiano protestante contra el paganismo homosexual de la obra original de Miguel Ángel; a Rembrandt le chocaba esta y decidió mostrar, de acuerdo a su ética las consecuencias físicas del miedo de Ganimedes por lo que le iba a hacer Zeus. Esta concepción plástica es magnífica e inquietante, pues Rembrandt al ver el grabado de Beatrizet y como buen cristiano protestante, aunque admira el dibujo, decide fustigar la falta de moralidad al paganismo clásico. Todo esto no es sino el sentimiento religioso del genio holandés, y del puritanismo burgués.

Entremos a la función objetiva de imágenes crítica del Rapto de Ganimedes pintado en Ámsterdam en 1635. Primero: ¿Quién tenía en la misma época, una actitud positiva ante la mitología, sin poder representar asuntos mitológicos de manera glorificadora?

Su respuesta es: la ideología en imágenes barroca de la aristocracia, y de las cortes europeas católicas entre 1600 y 1750; en esta última, los asuntos mitológicos formaban parte integrante de su decoro, la practica entre soberanos y divinidades antiguas: esto se ve en el mismo tema, pintado por Rubens (Fig.7), muy

Fig.7

contrario a la ética de Rembrandt pues Rubens pintó un efebo adolescente que gozaba de placer homo erótico al llevarse el águila que era Zeus.

La Universidad Leiden era el principal proveedor de la corte de Flandes en materias ideológicas: poemas, epopeyas, obras de estética y de teología, obras de erudición sobre la antigüedad (dioses del Olimpo y vida de los romanos) esto llegó a ser uno de los más importantes focos de erudición humanista de Europa; este vínculo entre la erudición humanista y la corte se manifestaba individualmente en la persona de Constantino Huygen, secretario del gobernador Federico Enrique de Orange. Ahora bien cuando se contempla el "Rapto de Ganimedes" de Rembrandt, se debe tener en cuenta la realidad que representaba la ideología del arte barroco y la fascinación que ejerció en la corte en el secretario del gobernador, entre los humanistas de Leiden y Muider Kring. Además Rembrandt conocía bien el círculo de Muider Kring, al estar en estrecho contacto con gran parte de los miembros desde su llegada a Ámsterdam en 1631. También sabía las preferencias de la corte en su ideología barroca por su relación personal con Constantino Huyens quien le encarga imágenes.

Max Weber dice en el principio de *"El desencanto del mundo"* que Rembrandt tenía la misma base ideológica de la burguesía holandesa calvinista. Dicha imagen logra criticar un asunto típico para la ideología en imágenes barroca, que apunta y alcanza los más altos "valores" de una clase. Así, se descubre la identidad de la lucha de ideología de clases en Holanda, en cuanto a su producción.

6. TECNICA DE REMBRANDT

Conceptos pictóricos:

A) Pintó cuadros pastosos haciendo énfasis que él no era colorista sino pintor.

B) Intensifica el blanco sobre el gris.

C) Esfuma el color para evitar la misma luz.

D) Utiliza la textura.

E) Prepara sus fondos con un color siena tostada, con lo que indica el tono medio, y un negro para los tonos oscuros, además de destemple blanco que es una mixtura de huevo, pigmento blanco y óleo blanco, para dar luces muy fuertes.

F) El amarillo nápoles es para destacar las luces centellantes de las joyas.

6.1. EXPLICACION DE LA TECNICA

En cuanto a Rembrandt, él retomó bastante de la técnica del destemple veneciano que fue usada al principio por antecesores como Tiziano o Tintoreto, que trataban de mostrar en los grandes formatos un dominio de la luz, perfeccionando lo antiguo sin

postergarlo buscando a la vez unidad del conjunto en el espacio, formas de apariencia pictóricas, volúmenes de claro-oscuro, ejecutados sobre todo el cuadro, si bien eran independientes del tema, se hacían con un fondo de gran tono crepuscular. Se usaban fondos del lienzo en color rojo y a veces verde u otros, el lienzo era muy fuerte para los grandes formatos; sobre dicho fondo se intensificaba enérgicamente con graduaciones en blanco pero no usando la típica técnica del temple con huevo, se tenían que buscar uniones más fuertes así se mezclaba una parte de blanco de plomo al óleo, amasado compacto, y una parte de yema de huevo lo que daba lugar a un blanco extremadamente duro, muy pastoso, queda, al emplearlo en matizados, tonos velados y tenues, esta preparación seca muy rápidamente y apenas se puede volver a disolver; se puede diluir muy bien con esencia de trementina o con esencia mineral; según Doerner la adición de colores al temple con el óleo se rescató de nuevo en los años 20 del siglo XX y recomienda todo esto, afirmando que hacerlos más magros, es mejor que hacer una pintura al temple demasiado grasa al añadirle aceite y han surgido nuevas mezclas con tres partes de blanco de plomo en tubo, más una parte de blanco de titanio en huevo, que producen una pintura más fuerte, elástica, adherente que el destemple tradicional. Ya que se puso esta emulsión se va ejecutando por capas de óleo resinoso sobre la emulsión del blanco.

Volviendo a nuestro pintor Rembrandt, él en su primera época, se basa en la técnica que antes mencionamos, al aplicar todos los cuidados escrupulosos de los clásicos pero también dejándose llevar por el ímpetu de su genio portentoso; sus obras se forman como antes se mencionó, con fondos de siena tostada, con capas de destemple y gruesas capas de color, superpuestas de forma espesa, usaba gran cantidad de cera en los empastes, era probable según la tradición que para que secará más rápido los óleos resinosos, le agregaba a la preparación del barniz damar, o de almaciga,

mezclando una parte de éste con una parte de aguarrás, Otra parte de aceite negro que en realidad era aceite de linaza que se calentaba durante varias horas con litargirio o albayalde, dientes de ajo; se supone también que el color lo aplicaba también con barniz pardo transparente, usando más la espátula que el pincel e iniciando sobre el barniz la pintura, las veladuras las daba muchas veces con barnices coloreados.

En especial Rembrandt dejaba muchas cabezas esfumada en medio tono evitando la enojosa uniformidad de cabezas de retrato con la misma luz. Ahora bien si hablamos de la Ronda nocturna, su más grande obra, vemos la belleza de la textura y el tratamiento material de las superficies de luz, sin embargo dichas partes pastosas han padecido tanto, que a través del tiempo hasta hoy, han sufrido múltiples restauraciones que no sufrían antes. y que desvirtúan un poco el primer y original atractivo material. No obstante vemos un excelente tratamiento por ejemplo. en la ropa del teniente y la niña de la obra antes dicha, estos personajes producen el efecto más profundo a los ojos sensibles; pues el amarillo Nápoles, es un color principal para Rembrandt, que empleaba para dar gran luz y brillo a joyas, y ropajes dorados, en el verde de los árboles como claras combinaciones; además, sobre el blanco de Rembrandt, se dice que era aplicado en capas superpuestas sobre claros contrastes de blanco grisáceo, blanco amarillento, que se mezclaban previamente en tonalidades muy luminosas; como ejemplo tenemos su obra *Los Sindicas* donde se ve, funde con los tonos de carne y como se cambia sin dureza en el negro maravilloso del ropaje, para comprender lo que dicho hecho pictórico representa, mediante veladuras tenues, semicubrientes y brillantes, se aplicaban sobre la masa principal gris de la pintura sub puesta; los colores locales, disyuntivos pero de tal manera que nunca desaparecerá el tono interior de su efecto como gris de conjunto, en el se asentaban los enérgicos vigorizados en claro y en oscuro con veladuras pintadas con barniz, secantes y aceites

espesados, determinando el estilo del cuadro los flecos de guante del tesorero en extremo derecho, fueron prodigiosamente ejecutados sólo se ve un poquito arañados en el color fluido con el pincel.

7. COLOR EN REMBRANDT

A principios del siglo XVII se hablaba de que el negro eran colores simples, de que existían colores verdaderos y aparentes de que habían cuatro tipos de luz correspondientes a "luz" y "lumen", sin embargo no fue sino hasta un siglo después que estas concepciones se transformaron con la aparición del libro del físico Danés C.T. Bartolín, y a que en el Bartolín dice que todos los colores eran igualmente reales que sin producir la refracción de la luz el negro y el blanco no lo serían, además tomó como colores primarios al rojo, al amarillo, al azul cuya existencia dependía totalmente de la recepción del ojo humano. A partir de ello se desarrolló una teoría unificada de la luz que llevó al color acabó o con rapidez desde comienzos del siglo XVIII, con el blanco y el negro se extendió la idea de que los colores no dependían de la interacción de negro y blanco.

Un discípulo holandés de Rembrandt, Samuel Van Hoogstrat ridiculizaba a Sir Kenem Diglo quien decía que una serie de superficies negras blancas se ven a través del prisma y que los puntos concluyentes entre unos y otros producen franjas coloreadas, también cometió la imprudencia de afirmar que la naturaleza de los colores intermedios dependían de la forma de que el pintor mezclara sus colores en la paleta al predominar mucho el blanco sobre un color oscuro se lograba rojo y amarillo si era lo contrario resultaba azul, morado, o verdeazulado; todo esto Hoogstraren lo consideraba imposible de ser aceptado, y dijo que los únicos colores que resultaban de una mezcla binaria en la paleta eran el verde (amarillo y azul), el morado (rojo y azul),

espesados, determinando el estilo del cuadro los flecos de guante del tesorero en extremo derecho, fueron prodigiosamente ejecutados sólo se ve un poquito arañados en el color fluido con el pincel.

7. COLOR EN REMBRANDT

A principios del siglo XVII se hablaba de que el negro eran colores simples, de que existían colores verdaderos y aparentes de que habían cuatro tipos de luz correspondientes a "luz" y "lumen", sin embargo no fue sino hasta un siglo después que estas concepciones se transformaron con la aparición del libro del físico Danés C.T. Bartolín, y a que en el Bartolín dice que todos los colores eran igualmente reales que sin producir la refracción de la luz el negro y el blanco no lo serían, además tomó como colores primarios al rojo, al amarillo, al azul cuya existencia dependía totalmente de la recepción del ojo humano. A partir de ello se desarrolló una teoría unificada de la luz que llevó al color acabó o con rapidez desde comienzos del siglo XVIII, con el blanco y el negro se extendió la idea de que los colores no dependían de la interacción de negro y blanco.

Un discípulo holandés de Rembrandt, Samuel Van Hoogstrat ridiculizaba a Sir Kenem Diglo quien decía que una serie de superficies negras blancas se ven a través del prisma y que los puntos concluyentes entre unos y otros producen franjas coloreadas, también cometió la imprudencia de afirmar que la naturaleza de los colores intermedios dependían de la forma de que el pintor mezclara sus colores en la paleta al predominar mucho el blanco sobre un color oscuro se lograba rojo y amarillo si era lo contrario resultaba azul, morado, o verdeazulado; todo esto Hoogstraren lo consideraba imposible de ser aceptado, y dijo que los únicos colores que resultaban de una mezcla binaria en la paleta eran el verde (amarillo y azul), el morado (rojo y azul),

naranja rojo y amarillo) como en el arco iris. Tal vez Digio creía en los métodos de veladora que lograban en efecto el azul que usó Van Dyck disponiendo veladoras negras sobre un fondo blanco. Por su parte Hoogstraten en Campia se refirió a las principales doctrinas dogmáticas del siglo XVII, en las cuales las tonalidades existentes se reúnen básicamente por los tres colores primarios: rojo, amarillo y azul convirtiéndose en la primera mitad del siglo XVII para muchos pintores europeos. en el centro de organización cromática.

El primer escritor que esbozó la idea de los colores primarios fue quizá A. Scarmilionius, profesor de medicina en Viena médico personal del emperador Rodolfo II. a quien le dedicó en 1601 su obra de Colorines, El proponía una secuencia de cinco colores simples blanco, amarillo, azul, rojo y negro, también hablaba de dos colores logrados a partir de una mezcla binaria de dos colores logrados al mezclarse; el naranja y el verde. Para él sólo debía haber cinco colores básicos considerando como base una teoría musical de la armonía cromática. Al establecer una relación entre colores y quintas musicales, señalaba que con los tres primarios, el blanco y el negro, se producen todos los colores deseados y muchos más de los que se pueden nombrar. Al ser aplicados mecánicamente colores por pintores y tintorerías, surge la idea de que éstos podían producirse al mezclar pigmentos, esto les facilitaba el trabajo, ya que se podía obtener una amplia gama de colores a partir de un número reducido de colores. Evidentemente el problema de los colores primarios no estaba del todo resuelto en el siglo XVII la cual duró hasta mediados del siglo XIX; en una conferencia Oiewton hizo los habituales comentarios sobre los pintores, apoyándolos como capaces de lograr todos los colores a partir del rojo amarillo y azul y demostrando todas las relaciones el espectro incluyendo verde naranja y violeta como expresiones románticas independientes sin considerar mezclas de colores simples ó primitivos por tanto el número de expresiones

cromáticas independientes era infinito. En 1660 propuso Robert Hooke, el problema de la teoría de los primarios al decir del escarlata, el azul y amarillo que toda variedad sin límite del color se produce por distintas proporciones de éstos colores mezclados con blanco y negro, así el pintor es capaz de lograr infinitas variedades mezclando los colores que tiene en sus estantes con cualquier posibilidad. Scarmilonius y Hooke, dimitían una paleta de colores primarios no tan reducido para que fuese útil a los artistas. Cada pigmento en menor o mayor opacidad no tenían que ver con el color ideal del espectro; el problema se derivaba en una relación con los colores que había en el arco iris, que se plasmó en el siglo XIX en diferencia entre "primarios sustractivos de los pigmentos" y "primarios aditivos de luz".

Hoogstraten en 1676 fundamenta la práctica pictórica con las bases científicas que la noción de "primario", parece no haber jugado un papel importante en discusiones sobre color.

7.1. PALETA LIMITADA

Los tenebristas holandeses (de tinieblas), hicieron virtualmente su paleta monocroma. En Rembrandt al ver retratos, ni siquiera la necesaria plasmación de carnaciones le llevó a utilizar una gama muy amplia de tonalidades, Hals se interesó más por los matices de luz y sombra dijo Van Gogh que Hals creó veintisiete negros distintos, y Rembrandt manipuló su limitada paleta al usar transparencias y veladoras en negro, blanco amarillo y rojo

creando una rica, y brillante armonía.

7.2. CIRCULOS CROMATICOS

Muchos artistas ordenaron los colores en círculo esto tuvo su origen en una escala medieval de médicos antiguos que diagnosticaban enfermedades mediante el examen de la orina.

En las escala de Juan de Cuba, los colores van de blanco al negro a través de amarillos y rojos. El círculo de Newton en su escala prismática era más coherente al mostrar las relaciones entre las tonalidades vecinas y pronto fue asimilada por los pintores. Claude Bouted en el siglo XVIII sustituye los dos azules (indigo y azul) de Newton por dos rojos (fuego y carmesí), otros círculos reducían los siete colores de Newton a seis: tres primarios y tres secundarios.

Al mezclar los tres colores primarios, se producen todos los demás. Las mediatintas de color de Le Blon fueron, al parecer, las primeras en que se aplico la ideal al distribuir series con las distintas muestras cromáticas. Se imprimía con secuencia del azul al rojo, aunque los materiales no eran demasiado perfectos y requerían un amplio y acabado a mano.

La innovación, que fue una de los más sorprendentes en la cultura artística del barroco italiano, era el interés general de identificar estilos artísticos. Pero fue en las grandes decoraciones ilusionistas de los techos del barroco romano, donde el espacio parecía abrirse en una distancia infinita hacia el más alto cielo había capacidad para combinar luz oscura extrema. Se muestra un tratamiento mucho más colorista del espacio en que el fresco primitivo muestra en su

techo unos ángeles más monocromos que parecen entrar a la atmosfera. Tiziano y Miguel Ángel en sus obras se convirtieron en tópicos para la crítica del siglo XVI. El extenso comentario que procede a la escala nos permite interpretar cada término como sigue:

1. **Hadas:** amarillo, dorado, relacionado con blanco.
2. **Lívidas:** un tipo de blanco del color del plomo (de ahí se sacó el albayalde) tiene relación también con gris oscuro.
3. **Albus:** blanco.
4. **Candidus:** blanco resplandeciente
5. **Glaucus o karopos:** amarillo con más blanco que amarillo y rojo, color del pelo del camello.
6. **Cerúleas:** amarillo cera.
7. **Pallidus:** amarillo pálido, según Avicena.
8. **Citrinas:** Según los médicos amarillo rojizo de la orina, Avicena dice que se combinan el color del fuego, azafrán de oriente.
9. **Paniceas:** naranja, Bacon afirma que se trata de uno de los grados en el color del pelo de camello y en el amarillo cera.
10. **Rafas:** rojo dorado.
11. **Croceas:** Azafrán de oriente y de la sangre.
12. **Rubens o albargon:** Color intermedio entre blanco y negro, moderadamente caliente y moderadamente frío.
13. **Rubicundus:** Rojo oscuro.
14. **Purpurens blancos:** púrpura.
15. **Vividis:** Verde.
16. **Venetias:** Color ébano entre azul y negro, también se ha relacionado con cerúleo por lo que se deduce que debe haber dos colores de ese nombre.
17. **Lividus:** gris de plano.
18. **Lazalas (lapislázuli):** negro azulado con bellos reflejos de contener algo de blanco, azul intermedio.
19. **Fuscus:** color oscuro (sin identificar).
20. **Níger:** negro

Esta lista de Bacon (pintor irlandés del siglo XX, con un estilo figurativo, informal, expresionista, y surrealista) indica que a pesar de todos sus esfuerzos, resultó muy difícil plantear una escala cromática coherente, pues ambiguamente existe entre el glaucus y cerúleos problemas a la hora de distinguir valores de amarillos y azules; a pesar de todo un considerable esfuerzo se definió una escala del blanco brillante con un candor, albus, flavus, pasando por el amarillo, el naranja, el rojo, el púrpura, el verde y el azul hasta el negro.

Los comentarios sobre el color, aparecen en la enciclopedia alemana de principios del siglo XVII donde se citó que había una detallada y bastante excéntrica entre los múltiples colores de las mezclas; por ejemplo, los azules se formaban por mucho verde y poco de negros, siendo el propio verde el resultado para mezclar cierta cantidad de negro con una cantidad de rojo. Por esas mismas fechas, al imprimir un lienzo con tono intermedio de la mezcla y colores sobrantes, se convirtió en una práctica habitual entre los artistas de la época.

A Caravaggio y Rubens les gustaba realizar mezclas en paleta, cuando la antigua desconfianza hacia un color corruptor, reforzada por pigmentos intrínsecamente valiosos en la Edad Media y el Renacimiento perdió la importancia, siendo consultada a pesar de su densidad, por artistas como Rubens y Poussin, se convirtió el termino clásico "corrupto" como término bastante neutro. El pintor más apreciado de este periodo fue Rembrandt, sus seguidores eran más entusiastas si cabe para el que para Claudio de Lorena.

En la carrera de Rembrandt es bastante visible la transición desde el uso de una amplia paleta de unos diez o doce pigmentos en la década de 1620 y a principios de 1630 como la azurita, el bermellón y el verde malaquita hasta la brusca reducción.

Hacia 1659 la mayor parte de las tonalidades terrosas eran la mayoría para pintar “La Novia Judía”, en su juventud Rembrandt pintaba sobre cobre dorado. Solo una vez Rembrandt uso el azul ultramar durante la década de 1630, “Autorretrato con Saskia”, hay una compleja mezcla de color marrón que indica una actitud muy moderna respecto al color.

Rembrandt en su estilo, no se basaba solo en mezclas realizadas en la paleta, es mas utilizaba distintas técnicas para producir gruesos empastes y veladuras transparentes y semiopacas. Ejemplo “La Novia Judía”.

En la Ronda Nocturna(Fig. 8), el pintor mezclaba en su

Fig. 8

paleta más de ocho pigmentos a la vez, casi todos los colores que usaba en la pintura.

Esta nueva actitud respecto a las mezclas era una dimensión necesaria. Aun así se difunde por toda Europa la concepción medieval de la armonía de colores yuxtapuestos, tal y como lo planteo Alberty, así, se produce una nueva creación de la armonía mezclando todos los tonos de la pintura.

8. HIPOTESIS. La técnica y color en el claro-oscuro de las obras de Rembrandt ha influido en la pintura mexicana actual.

9. ANALISIS COMPOSITIVO DE LA RONDA NOCTURNA.

Rembrandt recibió en el año sus primeros encargos de pintura en 1864 con un nuevo estilo de grandes detalles, pasando de las formas exactas, para mostrar su alma expresiva, su concepción protestante que está entre la obra pictórica y el mundo real, tan natural, donde se demuestra la sabiduría de Dios quien creó a la humanidad, es este mismo resultado.

Rembrandt logra una libertad al componer, no a gente en fila, sino por ejemplo cuando reúne alrededor a personas que siempre verán a la figura principal. (Fig.9)

Bien, si hablamos de la ronda nocturna, que es la obra más

famosa de Rembrandt, se pinta con tanta naturalidad, y en

Fig. 9

especial innova una nueva forma de ritmo, equilibrio, y

composición ejecutando una, vultuosidad asombrosa y fascinante esta cada personaje viendo en forma diagonal, a pesar de que varios de los personajes se ven varias veces unos con otros, coinciden todos de alguna forma con un variado ritmo y equilibrio en indicar a los personajes principales, que son el capitán Franz Banning, y su alférez a quien le ordena formar la guardia cívica; ambos personajes dominan el primer plano al marchar, y a la izquierda de la bóveda conversan dos personas; debajo de dicha bóveda y el portaestandarte, la gran variedad de acciones, como el manejo de cargar un arma y dispararla, empuñar dichas armas y por esta bien detallada función, se identifica con claridad a cada uno de los personajes que son la compañía de tiradores, como también la acción colectiva y aunque cada quien desarrolla su actividad este conjunto no opaca al alférez que ejecuta la orden, se da a conocer por separado las diversas actividades de cada individuo, la sociedad aquí presente en la obra, es natural colectiva, y con una acción obligatoria; al no haber secuencia, ni luz de sol que ilumine, hay pocos de luz claros en el alférez, la primera figura femenina, casi todo está definido en sombras, solo la sombra de la mano del capitán lo define muy claramente, es verosímil esta acción a su voz tan real buena expresión en cada actividad de las figuras, no es casual sino con toda la intensión del artista al retratar a la mayoría de las personas sin darles la luz para identificarlas distinguiéndolas de los protagonistas centrales.

Las dos figuras femeninas, una que resalta por su personalidad y otra escondida detrás de ella, pero hay en estas un gran misterio, porque a pesar de tener forma de niñas son identificadas por sus trajes como vivanderas adultas que colaboran con la compañía. la primera insinúa el festín de su sociedad, al colgar una gallina del cinturón, además de llevar una cuerna y un saquillo; es probable que Rembrandt interpretara en forma medieval el tamaño,

pequeño de las figuras terminó situándolas como personajes secundarios , pero en esa época no se asemejan con niñas realmente; al observar en primer lugar las líneas rectas que conforman las cortinas de la fachada de fondo entre otras cosas, unas verticales y otras horizontales, que si bien no atraviesan toda la superficie del cuadro, estructuran el equilibrio contrastando unas con otras; en el estandarte sus líneas diagonales, la lanza, y el bastón del capitán yendo en otra dirección, forman así un ángulo de 90°.

Al ver a la muchacha resaltada por su claridad que aunque no es punto central de las direcciones principales, a la vez van las líneas diagonales y las rectas horizontales en dirección igual no utilizando un común orden geométrico.

Se forma un arco que llega hasta las niñas ó mujeres por pequeñas zonas luminosas del conjunto de líneas, cabezas y gorgueras unidas en unas guirnaldas que inician a la izquierda tanto así que si se prueba parpadeando los ojos el espectador se intensifica la impresión antes mencionada.

Entre el alférez y la niña, se centra una simetría entre las zonas de más luz muy grandes y los colores muy oscuros del capitán, dicho rectángulo define y aparta el resto de la escena.

Hay drama, una emotividad propia con valores estrictamente visuales del cuadro, que no dependen de los valores reconocibles, al palpar la escena.

Finalmente Rembrandt desarrolla su obra dando un giro de pasar de la comprensión conceptual, a la percepción visual, como en la Ronda Nocturna.

10. EXPLICACION DE MI OBRA ARISTICA UTILIZANDO LA PALETA DE REMBRANDT

Mi intención al pasar de la concepción liberal cultural holandesa del siglo XVI hacia una crítica al Neoliberalismo mundial de nuestros días en el presente siglo XXI es la siguiente:

Primeramente hay que retroceder hacia el pasado, que sería en este caso el siglo XVI, ahí nace el “espíritu del capitalismo”, especialmente en la filosofía del reformador francés Juan Calvino, quien adopto el concepto de predestinación del cual hablaba muchísimos años atrás, por el monje San Agustín quien decía que había la posibilidad de que Dios predestinaba a sus elegidos para salvación, pero Calvino agrego a esto lo siguiente: "Si bien hay predestinación para los salvos, también la hay para los condenados, también se impuso que el tiempo es dinero, por ejemplo. si alguien gana diez chelines por día con su trabajo, no debe estar ocioso porque de lo contrario al destinar tan sólo seis peniques para sus gastos, y por esto derrocha la mitad de sus ganancias, se instaura la idea de que para llegar a Dios, no sirve el pedir y esperar algún día a recibir respuesta de la petición, sino que trabajando y esforzándose, se consigue humanamente la salvación, como quien derrocha diariamente tan sólo un céntimo equivale a gastar seis libras en un año, o sea cien céntimos probando que la "filosofía del avaro, era el modelo ideal de un hombre. honorable estableciendo una prudencia de la actividad", al obtener las ganancias, sólo tomar una mínima cantidad para lo realmente necesario y muy austero pero tiempo después se cambió por la idea de que "si gana por ganar descende al infierno", aunque existían excesivas ganancias, pero hay una

mofa de los límites señalados por la moral, por ejemplo: La Reina Isabel de Inglaterra nombraba caballeros y corsarios a los piratas que asaltaban a navegantes de otras naciones, había libre comercio sin normas. El trabajo no debía ser dócil, sino lo suficientemente duro para satisfacer lo "necesario" y el posible alcance del "lucro" por la actividad económica causada por el "tradicionalismo económico".

Sin embargo, Lutero atacaba el préstamo a rédito, reaccionando que no se debe olvidar que el dinero no hace la felicidad, y debía haber piedad así años después los empresarios aunque seguían ganando muchísimo dinero, se podían dar la libertad de satisfacer con lujos ó placeres que quisieren y además la cavidad protestante era darle trabajo al humilde.

Aumentaron las discrepancias entre la Inglaterra protestante y la España católica puesto que los ingleses pensaban que Dios consideraba que así fuese, se tomo el caso de que a pesar de que España tenía éxito en el sur de América, fallaron al tratar de realizar algo en América del Norte como Florida, como España no era elegida del Señor, el la limitaba a lo que se merecía. Inglaterra tomo como modelo, la predestinación de la que hablaba el calvinismo, se consideraban el pueblo elegido del creador, y que como Dios el señor de los ejércitos todo el que iba para la condenación debía ser eliminado del mapa, estos trataron de evangelizar a los nativos de Norteamérica, pero no obtuvieron el éxito esperado, así por ello se basaron en el libro bíblico de Josué que habla de la historia del liderazgo del antes mencionado para con Israel, usando brillantes estrategias militares, con tácticas de dividir y conquistar, para asegurar la victoria de

Jerico, donde Dios apoya a Israel su pueblo, con eso los ingleses se identifican y masacran cruelmente a los naturales de América, exterminándolos, hasta que solo queden minoría en algunas de las contadas reservas en Norteamérica. En esto se veía claramente, individuos no todos, pero si varios de ellos que mas que enseñar la fe en Dios, solo imponían la superioridad de la raza anglosajona. Bien, me identifico con la paleta tenebrista de Rembrandt, porque le fue muy útil y adecuada para representar y en algunas veces dramatizar la filosofía histórica y cultural de la Holanda burguesa protestante de su época, en mi obra trato de analizar un hecho real que es la globalización del siglo XXI, si bien retrocedemos treinta años atrás en los años sesentas cambio pragmáticamente la economía, la política, educación y sociedad de modernidad con la idea de Max Weber, quien habla de la separación sustantiva entre religión y metafísica contra ciencia, moralidad y arte, unificado solo por la religión.

Desde el siglo XVIII se organizó el mundo antiguo, por la verdad rectitud normativa autenticidad y belleza. La ciencia moderna lleva adelante el progreso técnico, crece mucho el capitalismo, quitan la mala imagen de la explosión moderna de la cultura.

Ninguna regla ultraja intelectuales, y realmente hay espíritu liberal como ciudades como Frankfurt ofrece un premio para su notable ciudadano Theodor Adorno, es esencial el intelecto en nuestros días.

Lamentablemente la cultura global se difunde, en academias, fundaciones organizaciones no gubernamentales, y gubernamentales, también intergubernamentales inventadas por intelectuales occidentales; la fase helenística de la civilización angloamericana sin embargo, tiene sus cosas buenas como los

Derechos Humanos, Feminismo y Ecologismo pero difiero en el multiculturalismo que trata de unificar razas en una sola cultura mundial.

La cultura global por otra parte, es triste que ya no se considera a la educación del todo un derecho universal, sino para uso comercial y mercantil, homogeniza contenidos trata de imponer gustos, y necesidades artificiales a escala mundial. Volviendo a México la formación educativa se orienta a homogenizar a las personas, y en cambio, desarrollar competencias, que generan y hacen crecer diferencias de la capacidad económica y la tecnología se centra a una transición entre una sociedad industrial y otra de información, pero esto prepara a las personas más para el trabajo industrial, que para información educativa.

Esta omnimerchantilización donde sucumbe el socialismo, y entorna la economía liberal, trata de invadir a toda la Tierra con un hipercapitalismo.

Tratan de homogenizar la cultura en valores humanos del mundo. Ej. México está controlado por poderes transnacionales (FMI, OMC, Banco Mundial, TLC, etc.).

Que los grandes turistas internacionales instrumentalizan

Se desmorona el poder de Estado o Nación donde solo el pueblo sólo es dueño de su política al interior de sus propias fronteras.

Aparentemente la globalización presenta una futura sociedad civil internacional y una nueva era de paz y democracia, pero en realidad está amenazando con una hegemonía política y económica con una Disneylandia fantástica por parte de estados

Unidos cambiando socialmente; creencias, valores y forma de vida de una persona normal, tanto en el nivel de élite como el nivel popular. Este estado de cosas sugiere que salvar dicho proyecto moderno requiere excederlo, se trata de especificar bien la modernidad que dice que "Nada queda de un significado de sublimado sin estructura o sin efecto de expansión".

A esto un poema o una pintura sean solo tratados como obra en la modernidad esto abre el modernismo con sus sistemas cerrados con la pluralidad de desafiar sus narrativas dominantes.

Modernismo y postmodernismo; en éste último se marcan las afiliaciones con programas históricos periodizarlo desde este punto de vista no es realmente apocalíptico, sino desligar las formas culturales y las relaciones sociales emergentes parte autónomo parte sema-indeterminado.

Existe actualmente en la política cultural una oposición básica entre postmodernismo y modernismo, repudiando al primero y elogiando al segundo. Los neoconservadores quitan la cultura a la sociedad, culpando a la misma cultura, metiéndole los males sociales, queriendo hacer una nueva cultura afirmativa.

No puede aparecer por arte de magia, creencias compulsivas con autoridad, porque esto ocasiona un conflicto entre lo intelectual y político de la época actual.

Los neoconservadores comprometidos con las cargas modernas capitalistas al intelecto y la cultura, con debilidad analítica de su doctrina.

La cultura modernista domina absolutamente los valores de la vida cotidiana como la personalidad propia, y lo subjetivo de una sensibilidad hiperestimulada por los medios de comunicación.

El arte moderno divide a su público en dos puntos de vista: primero que se debía educar al artista para ser un experto, por otro lado se debe ser un excelente competidor que relaciona su vida y sus problemas con experiencias estéticas.

El modernismo, ganó como tradición que además se inició para oponerse a la burguesía y "La Falsa normatividad". Pero el postmodernismo, no cierra al modernismo en su propia imagen al contrario, lo abre y reafirma. Es una era de muerte del sujeto según Baudrillard, perdiendo las narrativas dominantes culturales según Owens pues es una sociedad consumista en que la humildad en verdad se ha marginado; es un conflicto entre ambigüedad, modernidad, economía, cultura, autonomía, pero por otro lado indefinición.

Crecen los burgueses, acumulan más y más riquezas, usan el pretexto de ética, se expanden buscan fortalecer el consumismo como un nuevo colonialismo.

El capital extiende sus intereses productivos extractivos e industriales a la humanidad donde la división del trabajo globaliza toda faceta de la sociedad burguesa.

El protoestado mundial se divide en dos subsistemas: las empresas transnacionales, y los aparatos armados. y entre sus elementos constitutivos esta: GT, OTAN, GATT, FMI, BM.

Dicha sociedad política global hace que el estado pierda potestad frente a las transnacionales, también se opaca la soberanía

nacional por dos tendencias:

1. **Relación del Estado ó país primermundista y sus propias transnacionales: "Si para General Motors es bueno para USA también".**
2. **Los Estados dominantes del primer mundo Juegan un papel dinámico al desarrollar estructuras regionales.**

Los efectos que debilitan a la autonomía de los países de tercer mundo por la expansión del capital son:

1. **Gobernabilidad expropiada.**
2. **Los centros de poder nación controlan el gobierno.**
3. **Imposición de gran trascendencia en cultura y educación.**
4. **Se idealiza la educación nacional una forma y proceso mercantil.**

La educación del subcontinente no causa la miseria latinoamericana. Es por una serie de factores objetivos políticos y económicos que explican con sobrada razón la permanencia de la crisis latinoamericana. Durante nueve años el Banco Mundial no quiso pagar educación básica. Por otro lado el Banco Mundial solo institucionaliza un sistema educativo dividido en dos puntos:

1. **Formación del capital humano indispensables para las necesidades del capital global.**

- a. Lo menos posible afectar sus ganancias y con alto coeficiente de beneficios y ganancias.

La expansión de la sociedad burguesa pone al Estado como “elemento de ética del sistema social, legalizando dicha expansión”.

Tenemos dos fases de expansión según Marx: subsunción formal, y subsunción real al expandirse los intereses productivos, son de carácter de extracción industrial, que integra un sistema internacional de la división de trabajo.

El tema central de mi paleta tomando como base la paleta de Rembrandt, se presta porque él criticaba, y representaba su época y yo analizaré, explicaré y criticaré el gran problema real cotidiano en que vivimos en nuestra época, por causa de una nefasta cultura global, impuesta por el tirano gobierno de George W. Bush quien por medio de la opresión e invasión sangrienta a Irak y antes a Afganistán, demuestra su falta de escrúpulos y valores hacia la humanidad, creyendo solo en el beneficio propio, por medio en especial con aparatos de guerra y por la fuerza, obtener más petróleo del que ya tiene.

Y ahora explicaré todos los elementos quien cuanto a composición, valores cromático y tonal y una tanto descripción como a su vez narración del tema manejado en mis tres siguientes obras:

Cuadro #1: "Bush padre e hijo cubren de petróleo la Tierra". En la presente obra, se puede ver la total obscuridad, en medio en la parte central la bandera estadounidense con Bush hijo a su izquierda y Bush padre a su derecha, ambos sosteniendo con las manos a su lábaro patrio, y de las bocas de dichos personajes sale un gran derramamiento de petróleo que pasa por un pozo

petrolero y debajo de él cae sobre la Tierra, cubriéndola por éste mismo y en toda la parte inferior de la escena un fragmento del universo formado por estrellas, el simbolismo que manejo aquí es mi interpretación de los pensamientos de los Bush padre e hijo que quieren dominar el comercio, el petróleo, y sobre el mundo entero; en cuanto a paleta de colores el fondo es café oscuro muy intenso, el universo formado por un verde oscuro también muy intenso, todo formado en tinieblas, solo salen pequeñas luces muy fuertes en lo que forman los blancos de varias barras y estrellas en la

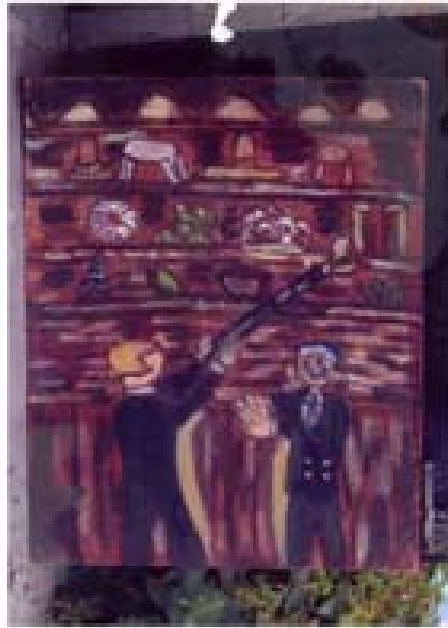

Cuadro 1

bandera (menos las barras rojas), otras pequeñas luces salen también delante de los dos tiranos del mundo y por último, se hallan los blancos muy notados de la luz de las estrellas del universo en la parte totalmente baja del cuadro. En cuanto al esquema geométrico utilizo en la presente obra como en las posteriores una simetría total colocando a George W. Bush a la izquierda, y a su padre a la derecha, no pretendía ocupar una sección aurea como se hace tradicionalmente, porque considero que la parte principal de las presentes obras se maneja viendo el tema tal como está directamente demostrado y tomando en cuenta

principalmente en la paleta tenebrista de Rembrandt, tanto a la vez en su valor cromático, como también en el valor tonal de luz medio tono, y sombra, y no olvidando nunca los principios de la técnica en los materiales manejados por el gran pintor, en quien centramos su paleta romántica y su técnica de material. Sin embargo, en cuando a la técnica del destemple veneciano no uso el albayalde ó blanco de plomo tradicional, pero si en vez de eso una fórmula alternativa que no tiene la toxicidad del plomo, pero también da muy buenos resultados, y la considero mejor porque da un blanco más fresco que la técnica veneciana tradicional y a la vez no ennegrece con el contacto al azufre, ni tampoco se amarillea como el uso del albayalde. Bien, solo diré simplemente que preparo una yema de huevo mezclada con una parte igual en volumen de Blanco de Zinc en pigmento, y otra parte igual en volumen de Blanco de Titanio al oleo y para que seque más rápido, le agrego de cuatro a cinco gotas de aceite Polimerizado (Stand Oil), el cual también sirve muy bien en veladuras de color al oleo y es hasta mejor que el tradicional Aceite Negro al no tener el inconveniente de causar tonos amarillos innecesarios como el último antes mencionado.

Cuadro #2: "Los pasatiempos de George W. Bush". La escena es simplemente de George Bush hijo con un rifle de tiro al blanco, dirigiéndose a varios objetos mexicanos, árabes, las torres gemelas, y un pozo petrolero, mientras que su padre el ex - presidente Bush, muy contento le aplaude sus aparentes "graciosidades". Del color se toma las bases anteriores de café oscuro como sombra, tonos medios en siena tostada y una leve pastosidad en los tonos de blanco, sobre los cuales se pintan capas transparentes de amarillos, los cuales simbolizan las luces, las ropas negras del hijo y del papá y

Cuadro 2

las pequeñas figuras del local, con pequeños colores como el blanco del turbante, su rubí rojo al centro, el verde del nopal, el chile, el maguey, el primer sombrero que es un naranja claro, el segundo que es amarillo claro.

Dos turbantes árabes un blanco y un rojo un pozo petrolero con negro y tonos plateados, un molcajete en acres y cafés, y las torres gemelas que son el primer blanco en tonos siena tostada en la parte frontal y tonos de crema muy claro en el resto de ellos, y aquí también apliqué también la simetría pero me tomé la libertad de dirigir la escopeta del tirano hacia extrema derecha, para marcar más su primer blanco que se encuentra en dicha posición: Las Torres Gemelas del World Trade Center.

Cuadro #3 "George W. Bush el orgullo de papi" esta es la ultima obra de la paleta que yo elegí para el presente trabajo pictórico aquí podemos ver a Bush hijo tratando de devorarse un globo terráqueo y su padre orgulloso de el fumando la pipa de la paz y

poniendo el brazo sobre su muchacho para abrazarlo y atrás de ellos la bandera estadounidense como fondo, mi mensaje es como estaría orgulloso el papa de su hijo cuando ellos conquisten el mundo, sino hay nadie que los detenga. en cuanto a colores, manejo las ropas de ambos personajes con negro sobre el cual se puso un café oscuro, pequeñísimas luces en pocas partes de sus ropas, el amarillo como color del globo

Cuadro 3

terráqueo y un pardo en los continentes de este procuro usar colores cálidos en casi todo el cuadro como también en el dorado de los botones del padre extras luces pueden ser las franjas de la bandera que son y sus estrellas, también trato de seguir los cánones de la piel clara en las carnaciones.

Para terminar este capítulo, reitero que Rembrandt como yo en la mayoría de sus cuadros represento la filosofía e

idiosincrasia de la sociedad de su época y yo como el hago lo mismo pues creo que su paleta tenebrista es la indicada para representar la dramatización de tragedia e injusticias que estamos viviendo en nuestro siglo XXI.

11. CONCLUSIONES.

En mi presente trabajo voy a mencionar que en el aspecto pictórico de mis obras explicadas en el capítulo anterior, reitero que en la paleta cromática retome a los colores que utilizaba Rembrandt, porque considero que su estilo tenebrista es el más adecuado para representar temas muy fuertes como el que elegí para el tema de mis pinturas, porque es en cuanto sus tonos de fondo totalmente oscuros como a su vez las Partes de luz en ciertas figuras de cada representación de mis cuadros la forma más seria y dramática al representar un suceso tan duro, fuerte, y muy grave como el actual Imperialismo, intolerancia, y a su vez tiranía del gobierno estadounidense presente en nuestros tiempos que es hoy en día los principios de nuestro siglo XXI. Y además también retome en cuanto a técnica de material, el destemple veneciano, porque a mi criterio, considero que es forma más adecuada para hacer excesivamente luces totalmente claras y brillantes, pero debo explicar unos puntos que modifique en cuanto al tratamiento dibujantico, y a la forma de aplicar las luces, tonos medios y sombras con el pincel; bien, aclarare que fui desarrollando mi estilo pero no en forma clásica o tradicional, sino que en lugar de eso, empecé a trabajar basándome en las dos siguientes corrientes artísticas:

idiosincrasia de la sociedad de su época y yo como el hago lo mismo pues creo que su paleta tenebrista es la indicada para representar la dramatización de tragedia e injusticias que estamos viviendo en nuestro siglo XXI.

11. CONCLUSIONES.

En mi presente trabajo voy a mencionar que en el aspecto pictórico de mis obras explicadas en el capítulo anterior, reitero que en la paleta cromática retome a los colores que utilizaba Rembrandt, porque considero que su estilo tenebrista es el más adecuado para representar temas muy fuertes como el que elegí para el tema de mis pinturas, porque es en cuanto sus tonos de fondo totalmente oscuros como a su vez las Partes de luz en ciertas figuras de cada representación de mis cuadros la forma más seria y dramática al representar un suceso tan duro, fuerte, y muy grave como el actual Imperialismo, intolerancia, y a su vez tiranía del gobierno estadounidense presente en nuestros tiempos que es hoy en día los principios de nuestro siglo XXI. Y además también retome en cuanto a técnica de material, el destemple veneciano, porque a mi criterio, considero que es forma más adecuada para hacer excesivamente luces totalmente claras y brillantes, pero debo explicar unos puntos que modifique en cuanto al tratamiento dibujantico, y a la forma de aplicar las luces, tonos medios y sombras con el pincel; bien, aclarare que fui desarrollando mi estilo pero no en forma clásica o tradicional, sino que en lugar de eso, empecé a trabajar basándome en las dos siguientes corrientes artísticas:

A)Expresionismo.- Surgió en Alemania a principios del siglo XX, donde el artista no representaba el mundo que lo rodea, sino que trataba de reflejar su propio temperamento, y su propia visión del mundo, y aquí no hubo un resultado de programa artístico con una postura ideológica, pero si hubo una afinidad de estilo que unió a sus artistas, quienes hacían trazos muy lineales con los que determinaban de un sentimiento a otro la forma del sentir espiritual que hay dentro de cada interior del pintor. Con un gran misticismo y gran fuerza de llegar a la profundidad de la existencia humana divina y el color también es en forma simbólica y emotiva y así esta corriente artística llego a ser una de las tantas formas revolucionarias en el arte moderno actual.

B)Arte Naif.- Forma de expresión artística basada en resolver las formas de carácter sencillo, elemental y de rasgos ingenuos. También llamada primitivismo, es libre de reglas académicas, siendo espontanea, ingenua, e innata, pero sin perder contacto con el mundo que nos rodea si lo refleja muy bien en su obra, a su vez que no lleva una forma cotidiana, pero si de una manera fantástica e idealizada.

Precisamente mescle en mi forma de trabajar mis obras pictóricas la dos vanguardias artísticas anteriormente explicadas, puesto que me identifico con ellas, porque su sencillez e ingenuidad, y espontaneidad me han permitido en cuanto a mi caso en particular poder expresar mis sentimientos. Hay algo muy importante que quiero agregar e

incluir: que si bien, la técnica y color en el claro oscuro de las obras de Rembrandt hayan influido en la pintura mexicana actual o si bien no es así, considero que realmente en cuanto a aspecto técnico de materiales muy triste reconocer que la sociedad artística de nuestra patria la gran mayoría de nuestros artistas plásticos desconocen elaboración de técnicas antiguas que mejoraban la calidad y duración de las tradicionales obras pictóricas. Pero también, si nos ponemos a analizar si la paleta tenebrista de Rembrandt a influido o no en la pintura actual de México, también debo mencionar que lamentablemente esto solo se ha dado en una muy contable y excesiva, minoría de pintores en todo el país.

Para finalizar, espero que con el presente trabajo de tesis para la titulación, haya podido satisfacer y haber logrado poder investigar, conseguir, y aplicar toda la información necesaria para bien tanto los elementos para la cultura artística como también, para tratar de aclarar aspectos que desconocen en gran parte la sociedad humana.

BIBLIOGRAFIA.

- 1. Alpers, Svetlana, Rembrandt Enterprises: *the Studio and the Market* UNIVERSITY, OF CHICAGO 1968. 1º EDICION S.A.**
- 2. AURELIO, Martines Bernin: *traductor de la obra de Jacob Rosemberg. Rembrandt vida y obra*, Madrid, alianza 1987 2ª edición España.**
- 3. BONFORD, DAVID. *Rembrandt Harmeszoön Van Rijn 1606 1669* Exposiciones, 1966 1a Edición. England.**
- 4. DOERNER. MAX. *Materiales y técnicas de pintura y su empleo en el Arte* 5º Edición Editorial Reverte S.A. España**
- 5. FLEISCHER, ROLAND L. SUSANSCOT, *The Age of Rembrandt Studies in Seventeen Century Dutch Painting* 3º Edition, N.y. U.S.A.**
- 6. GOMBRICH, Ernest Hans, *Historia del Arte*. Traducción de R. Santos Torroeta 46ª. Edición, Madrid GARRIGA. 1967. ESPAÑA**
- 7. HABERMAS, J.J. BAURDILLARD, E. SAID F. JAMESON y otros *la postmodernidad*, editorial Bay press 1ª Edición 1983.**
- 8. HADJINICOLAOU, Nicos, *Historia del Arte y Lucha de Clase. 1a*. Edición Editorial Siglo XXI 1974**

9. KOVARI, Hains P. Knorr, Hirth, VELS Heijn. *Rembrandt Mit 60 Furbiafen Nachwerken Desmeiters. Schuler, Freund und Zeit gennoson. 1973.5a. Edition, Deutschland.*

10. SOLIS Brun, *la Gloria del Arte Flamenco. Hals, Brengel, Rubens, Rembrandt Vermeer, 1985. 1a. Edición, 1985 México.*

11. Meyer Ralf: *Materiales y técnicas del Arte, Tursen Hermann Blume Ediciones. México. 1985.*

12. WEBER, Max, *La Ética protestante y el espíritu del capitalismo, Ediciones, Coyoacan 2º Edición, 1994, México.*

13. WRIGHT Christopher, *Rembrandt And his Art, Northbookjij Book Valuce Internacional. 1987 U .S.A.*

FUENTE DE INFORMACION: El Verdadero Rembrandt. En busca de un genio. Director Kes Van Lageradd, CONACULTA: México, 1991.