

La vigencia de Tamara de Lempicka

Rosa María Bravo Valdes

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Cd Mx. México
Contacto: larosa33@hotmail.com

Resumen. Analizar las características que hacen trascender la obra de Tamara de Lempicka, dentro de la historia del arte; para entender por qué a más de un siglo de su creación, se siguen imitando elementos característicos del estilo creado por ella. También se traslada la reputación póstuma de Tamara a la época actual, para establecer un nexo entre la artista en cuestión y la modernidad, con la intención de darle su lugar significativo, trascendente más allá del impacto del frenesí frívolo que provoca su vida; es decir, romper con el interés que se le da a su biografía y situarla en el tiempo histórico del arte.

Palabras clave: Art Decó. Constructivismo ruso. Estilo. Innovación. Modernidad. Vanguardia.

Figura 1: Irene y su hermana, 1925
Oleo sobre tela 146 x 89 cm. 1994 Irena Hochman
Fine Art. Tomada de: <https://www.delempicka.org/>

Introducción

La valoración crítica de la obra de Tamara de Lempicka ha cambiado con el tiempo, incluso durante su vida hubo épocas en que fue más apreciada que en otras. Por ejemplo, su tardía etapa abstraccionista de los años sesenta y la experimentación surrealista tras la Segunda Guerra Mundial tuvieron menor aceptación que su obra anterior que combinaba la estética clásica (Ingres, Miguel Ángel, Pontormo, Caravaggio, Botticelli), con el cubismo (André Lhote fue su maestro), siempre desde el Art Déco e influida por movimientos, como el racionalismo de la Bauhaus, la fascinación mecanicista del futurismo y los colores emotivos del fauvismo.

En 1972, el galerista Alain Blondel promovió el resurgimiento de Tamara de Lempicka en una exposición organizada en París. A partir de entonces, hasta la actualidad, su obra se ha expuesto y se ha revalorado en múltiples museos; apenas en mayo de 2019 concluyó una de ellas en el Palacio de Gaviria en Madrid. Asimismo, sus cuadros alcanzan elevados precios en las subastas en la actualidad; el día 5 de febrero de 2020, la obra *Retrato de Marjorie Ferry (1932)* logró el precio de venta de 21.2 millones USD. (De Lempicka, 2020).

El concepto de personalidad artística es de máxima importancia para la teoría que sostiene que el gran artista es la fuente inmediata del estilo del periodo, considera al estilo de grupo como una imitación del estilo de una artista original. (...) La noción de que un estilo individual es una expresión personal pueden ser confrontados con algunos aspectos de la vida social, ideas costumbres, disposiciones generales (Schapiro, 1989).

La emblemática Tamara

Su obra revela a una pintora que sabe confrontar el dibujo con el color y manifiesta una técnica que permite crear volúmenes, lo cual da como resultado una sensación donde el sujeto retratado parece salir del cuadro en diferentes puntos; es una pintura que se proyecta hacia el espectador. En cuanto al tema, representa a las mujeres emancipadas y modernas de su tiempo; retrató a la clase privilegiada a la que pertenecía, la que llevaba, como ella, un estilo de vida

hedonista que también plasmó. Estas características temáticas y formales evidencian inmediatamente por qué en el siglo XXI ha sido definida como *icono del déco*.

Para la artista, la pintura *Irene y su hermana, 1925* fue la obra que lanzó el Déco, pero la crítica califica la pintura *Adán y Eva, 1932* como la distintiva del Déco. En 1978 había reescrito su guión y declaraba que, de hecho, ella era la creadora del Art Déco. Es lo más grande que he hecho. Me dije: “Por qué tengo que imitar a Cézanne y hacer todas las manzanas? ¿Por qué? ¿Por qué no hago algo nuevo?” Y tras llegar a esta conclusión, reivindicaba que había pintado la mujer del vestido gris *Irene y su hermana, 1925*, la había expuesto y vendido y, al hacerlo, había lanzado la pintura Art Déco. (Claridge, 2001).

¿Cuál es la singularidad de la artista que la eleva sobre los otros exponentes del Art Déco? Son dos los aspectos exclusivos de Tamara de Lempicka que la hacen el icono del Art Déco y representante plena de dicho estilo:

1. Emplea las formas geométricas propias del Art Déco y las lleva a la representación en grandes bloques rígidos de mármol y concreto, de una gran solidez. Esto lo vemos mucho en los pliegues de tela, cuando dibuja túnicas o sábanas, que en el mejor de los casos parecen hechos como de hojitas de cartón, o en su cabello que está hecho de un material flexible (como virutas de madera), y a su vez parece concreto colado, plástico o cerámica. Hay claramente una fascinación con la construcción de objetos.

2. La otra característica, posiblemente la más fascinante, es que adopta una gran distancia emotiva respecto de los objetos que pinta. La mirada es distante en los retratos de las personas que dibuja, guarda la misma distancia de los objetos pintados que la tomada por un entomólogo con los insectos que colecciona: los ve con fascinación, pero no le causan ni amor ni repulsión, sólo están ahí, con absoluta frialdad, como si fuera lo mismo dibujar personas que muebles, bloques de hielo o frutas. Las expresiones de los personajes son gélidas, inexpresivas, incluso esto hace pensar, invadiendo el plano psicológico, en una incapacidad para mantener relaciones personales estables. No se puede vincular con la

Figura 2: Las Niñas, 1928. Óleo sobre tabla 35 x 27 cm. Tomadas de: <https://www.delempicka.org/>

Shatura, Moscú, 1925

Alexander Vesnin, 1922.

gente y sufre mucho por ello, por eso le obsesiona retratar personas, porque querría aprender a relacionarse con ellas.

3. Asimismo, en cuanto a la calidad de su pincelada “reproduce la piel con pinceladas imperceptibles... para que aparezca incandescente... y que el cabello brille con un lustre metálico”. (Fattell, 2018). Al igual que integró las técnicas pictóricas ya mencionadas, también “combinó con astucia... técnicas de la publicidad, de iluminación fotográfica y panoramas arquitectónicos de los rascacielos de las grandes ciudades”. (Mac Carthy, 2004)

La obra de Lempicka posee elementos de la estética del constructivismo ruso; cuando uno observa las formas en los carteles publicitarios de la época, resulta evidente la relación y, más aún, se encuentran en las formas de la ingeniería y la arquitectura de ese tiempo. Sus obras son altamente originales y reconocibles; combinan la tradición del cartel artístico con la abstracción geométrica gráfica y reductiva que se puede observar en la pintura de la estética constructivista.

Su obra muestra el rigor del diseño industrial, mismo que empezaba a desarrollarse en la época de máxima

creatividad de Tamara. Del diseño industrial provienen los injertos, los desvanecimientos que parecen fruto de un aerógrafo, pero los hacía con pincel y en óleos sobre madera. También muestra un dominio sorprendente en la representación de los textiles; en su pintura parece que fueran cucuruchos de papel por la rigidez, la solidez y el volumen. Dichos elementos llevan a pensar en términos de una estética muy parecida a la que se desarrollaría en los años setenta con las primeras gráficas por computadora, esas pruebas gráficas al principio muy burdas de objetos geométricos como, por ejemplo, los cortos de Pixar que despliegan el mismo acabado, lo que la acerca al *render* de la representación de objetos.

En cuanto a la impresión que provoca el cabello que plasma en sus mujeres, vale la pena mencionar que es un acabado que hoy en día sólo puede conseguirse con un aerógrafo o recursos digitales, a menos que se posea una enorme capacidad técnica, como ella la tuvo. El cabello que pinta no son filamentos, está formado por rebanadas de algún material; parece que lo esculpe, lo mismo sucede con otros elementos de su obra: por ejemplo, los ornamentos de los edificios *déco*, construye todo a partir de objetos sólidos, pero ella además lo hace de objetos pesados, eso es lo que de Lempicka logra y que nadie más lo

hace, en el *déco* o en cualquier otro estilo.

En de Lempicka es posible distinguir la siguiente influencia: las formas con que construye sus escenarios y que son los mismos bloques que pone en el fondo de casi todas sus pinturas, ejemplo de ello es en su obra *Las Niñas, 1928* que nos permiten asociarla al constructivismo ruso. Lo podemos apreciar en un cartel de una central hidroeléctrica soviética, de la que parece que retoma dichas estructuras

Técnicamente es un recurso muy complejo, y en su obra son perfectos; ejemplo del domino de esta técnica lo apreciamos en *Adán y Eva, 1932*. La suavidad que proyectan los cuerpos da la impresión de que están hechos de porcelana; el cabello parece que fue injertado, pegado al final, y sin embargo la unidad de composición de esta obra y de su producción resulta casi arquitectónica. También son notables los fondos de los edificios tras las imágenes principales, las que podrían equipararse con escenografías teatrales o carteles.

La construcción de los objetos a partir de bloques pesados, la geometrización y la frialdad entendida como una desvinculación afectiva con el objeto, no alude a los sentimientos. La experiencia estética a partir de la obra

de Lempicka no despierta emociones, pero sí provoca admiración por su técnica y la capacidad genial de innovación. Parecería que no siente ningún amor por la imagen representada, las miradas que plasma son distantes, fijas, no son amorosas.

Analizadas en retrospectiva, sus imágenes son de una desconcertante vanguardia porque parecen hechas con computadora nueve décadas antes de que siquiera fuese posible soñar con la posibilidad de crear digitalmente. Comparte muchos elementos comunes con ilustradores modernos y con los procesos de modelado y animación por computadora que incluyen la adición de efectos de iluminación y textura, como en los cortos de Pixar mencionados. Tamara dibuja a los cuerpos como objetos y a los objetos les da cierta chispa vital, sobre todo a los textiles y los fondos; a veces se siente más erotizada por los pliegues de las telas que por la espalda de su modelo. Se observa la fascinación con la que pinta, los pliegues de la tela la estimulan mucho más que la mujer. Técnicamente dedicó más tiempo a los pliegues de la tela que a la mirada de la modelo.

Dibujar miradas indiferentes es característico en ella, pues es poco probable que a lo largo de su vida artística sólo haya encontrado modelos indiferentes. Más bien se puede pensar que no quería captar la mirada emotiva de sus modelos y por eso siempre dibuja personas flemáticas *Retrato de Marjorie Ferry, 1932*.

Ver siempre cuadros de gente que parece no expresar nada con la mirada, no debe de ser tan atractivo; innegablemente son imágenes hermosas, pero quizá esa distancia que adopta frente a las personas, la condenó a quedar siempre en los márgenes de la historia del arte.

El resurgimiento

En el contexto de los años sesenta, un grupo de cuatro jóvenes, menores de 30 años, decidieron unir sus recursos y abrir una de las primeras galerías dedicadas exclusivamente al Art Nouveau y al Art Déco. Con conocimiento de estos movimientos olvidados, redescubrieron a los artistas que se habían perdido. La propuesta de la galería se centró en trabajos

Adán y Eva, 1932 Óleo sobre tabla 116 x 73 cm
1987 Colección particular

Figura 3: R. Marjorie Ferry, 1932. Óleo sobre tela
100 x 65 cm, 1995 Colección particular
Tomadas de: <https://www.delempicka.org/>

realizados entre 1925 y 1935. La apertura de la Galería de Luxemburgo en 1971 fue toda una experiencia para los amantes del arte; en 1976, el

renovado interés se concretó en el acervo de los museos de Francia, que recibieron una donación de Tamara de Lempicka.

En el mundo prolifera una enorme cantidad de réplicas y replicantes de Tamara de Lempicka. Sus obras y retratos han invadido el mundo en distintos ámbitos y en variados sectores, desde los citados anteriormente en el arte, la moda y la fotografía hasta los grafitis. Con el paso del tiempo, la imagen y el imaginario relacionado con la pintora polaca se han sublimado y amplificado y Lempicka gradualmente adquiere status en el mundo posmoderno. Parece el momento apropiado para reevaluar de manera integral a esta notable artista. (Benesch, 2004)

Por otra parte, “el *art déco* fue el estilo favorecido por los regímenes fascistas de Alemania e Italia, lo que dañó su prestigio, incluso cuando Lempicka abandonó Europa para huir del nazismo”; (Mac Carthy, 2004) además, como fue un movimiento popular asociado al diseño, se le consideró una moda decorativa y comercial, pero, como señalaba Jean Cocteau, “el estilo decorativo no ha existido nunca: el estilo es el alma”. (Sontag, 2005).

Conclusión

Es evidente que uno de los elementos que contribuyen a la vigencia de un artista es la originalidad de su expresión, la forma única e individual con que trata sus temas. Tamara misma decía que “entre cientos de cuadros, los míos siempre se identificaban”. Curiosamente, la originalidad de su obra también deriva de que mientras todos los artistas buscaban romper con todas las tradiciones, ella tomaba elementos de la escultura clásica y la precisión de los maestros de la pintura italiana. Al respecto, decía: “Mis ojos absorbieron los tesoros del *Quattrocento* y del Renacimiento” Así, ella mezclaba elementos de la modernidad y de la tradición para crear un lenguaje nuevo.

Lo más relevante y sustantivo para un texto como este son sus pinturas y no la vida que llevó, tan colorida como sus cuadros. Buena parte de la riqueza estética de una obra de arte deriva de su apertura interpretativa. Si la obra de arte, tiene una reserva inagotable de significados, implica que siempre puede

Kasimir Malevich, 1923 Tetera de porcelana

ser interpretada de nuevo y que ni la intención autoral, ni el significado literal de la misma, nos obligan a aceptar un cierre final. La obra de Tamara,

responde a más de una interpretación admisible y buena muestra de ello es el interés de los especialistas por seguir escribiendo sobre su obra y los editores por seguir publicando sobre de Lempicka.

Bibliografía:

- Addade, S. (2016). Bernard Boutet De Monvel. At the origins of Art Déco Paris: Flammarion.
- Benesch, E. (2004). Tamara de Lempicka: Art Deco Icon: [folleto], Londres: Royal Academy Publications.
- Blondel, A. and De Lempicka, T., (1999). Tamara De Lempicka Catalogue Raisonné 1921-1979: Lausanne: Acatos.
- Blondel, A. (2009) Tamara de Lempicka catálogo de exhibición. México: Museo de Bellas Artes.
- Claridge, L. (2001) Tamara de Lempicka. Barcelona: Circe.
- Focillon, H. and Zamora Aguila, F. (2010). La Vida De Las Formas Seguida De Elogio De La Mano. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Juanes, J. (2017). Cubismo tachado, morfologías insurrectas. México: Quinto Sol.

- Juanes, J. (2015). Vanguardias artísticas ruso-soviéticas. Revolución en la revolución México: MPBA.
- Juanes, J. (2015) Vanguardia Rusa. El Vértigo Del Futuro. México: MPBA.
- Mori, G. (2018). Tamara de Lempicka Reina del Art Deco. Madrid: Arthemisia.
- Robinson, M. & Ormiston, R. (2008) Art Deco, The Golden Age of Graphic Art & Illustration. London: Flame Tree Publishing.
- Schapiro, M. (1989). Estilo. Buenos Aires: Ediciones 3.
- Sontag, S. (2008). Bajo el signo de Saturno: Debolsillo. Barcelona.
- Sontag, S. (2005). Contra la interpretación. Buenos Aires: Alfaguara.
- De Lempicka, T. (2020) Lot. 8 The property of a gentleman, formerly form the collection of Wolfgang Joop. <https://www.christies.com/lotfinder/Lot/tamara-de-lempicka-1898-1980-portrait-de-marjorie-consultado 19 de febrero de 2021>
- Fattell, R. (2018) Tamara de Lempicka's Unique Aesthetic, <https://www.sothebys.com/en/articles/tamara-de-lempickas-unique-aesthetic-consultado 16 de febrero de 2021>
- Mac Carthy, F. (2004) Artist of the Fascist superworld: the life of Tamara de Lempicka, <https://www.theguardian.com/artanddesign/consultado 16 de febrero de 2021>

• Enviado: mayo 30, 2021 • Aceptado: julio 01, 2021

¿CÓMO QUIERO QUE SEA MI CIUDAD?

Ana Emilia García Aguilar¹
y Salvador García Espinosa²

Licenciatura en Arquitectura del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia. 2. Facultad de Arquitectura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Mich., México.

Contacto: salvador.garcia.espinosa@umich.mx

Resumen. En el pasado mes de mayo, la Escuela Preparatoria "Lic. Melchor Ocampo" organizó una serie de conferencias enfocadas a niños de educación básica y media básica, nuestra participación versó sobre la ciudad, con la pretensión de despertar la curiosidad de niños y jóvenes sobre los aspectos urbanos, entendiendo este componente como la suma de dinámicas sociales, económicas y ambientales. Como parte de la charla impartida, se convocó a un concurso de dibujo con el objetivo de que expresaran cómo deseaban que fuera su ciudad. Esta actividad resulta en una serie de imágenes de la ciudad y su conceptualización desde una perspectiva ligada a las nuevas generaciones, encontrando una diversidad de visiones y áreas de oportunidad que en su interpretación gráfica reflejan las intenciones depuradas de los usuarios.

Palabras Clave: Imagen urbana, Dibujo, Niños.

Figura 1. Dibujo de la niña Jennifer Marely Ramirez Ramos del segundo año de primaria.

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la perspectiva que tienen los niños y niñas de la ciudad que habitan y las características de lo que consideran una ciudad ideal. La fuente de información que sustenta el análisis presentado, son más de cien dibujos obtenidos a partir de la convocatoria realizada de un concurso de dibujo bajo el tema ¿Cómo quiero que sea mi ciudad? Y cuyo objetivo principal fue que estudiantes de educación básica y media básica expresaran a través del dibujo (la totalidad de las obras enviadas puede verse en el sitio: <https://youtu.be/zWZfF6cya0>).