

EL VERDADERO PERSONAJE
Walter Gropius.

La vida del fundador de la Bauhaus
Fiona MacCarthy
La verdad sobre el carismático estadounidense en esta nueva biografía, traducida al español, destacada como una de las mejores en su género del último año por el diario ABC de Madrid. La investigadora realiza, además, un agudo análisis sobre la creación y la evolución de la Bauhaus para entender mejor al arquitecto alemán. Ella lo conoció en 1968, cuando tenía 85 años, y relata cómo se mantuvo en el centro del arte y del diseño moderno de Europa, entre 1910 y 1930. Pero aborda también sus sombras: fue acusado por una supuesta simpatía con el nazismo. Al mismo tiempo y como toda buena biografía, entrecruza la vida de Gropius con diversos personajes, partiendo por su intensa y turbulenta relación con Alma Mahler, su primera esposa. Gropius le confesó pasajes relevantes de su vida a la autora.

Turner, 235 páginas.

LUMINOSO PINTOR DE HOY
"David Hockney. Retratos"
Marco Livingstone y Kay Heymer

Este libro puede decirse que es uno de los clásicos y más hermosos volúmenes sobre el notable pintor inglés contemporáneo. Con casi 300 imágenes en color, el historiador del arte Marco Livingstone (quien estuvo en Chile en los años 90 para una pequeña muestra de Hockney en el Bellas Artes) y el curador Kay Heymer van abordando una de las facetas más conmovedoras del pintor: los retratos. El libro parte por los delicados dibujos que hace de su familia; sigue con los realizados a amigos en las famosas piscinas de Los Angeles, el retrato en el paisaje. También está su innovadora técnica de *collages* que empieza en los años 80. Su trabajo de la luz y del color, que sobresale. Hockney sigue en plena creación y es uno de los pintores vivos más importantes de la escena mundial.

"Mamá", 1997.
La familia del artista ocupa un espacio fundamental, junto a retratos de sus amistades y de diversos creadores. Pintados en su taller o en medio del paisaje.

Cartago, 231 páginas.

CUANDO TODO SANTIAGO ESTÁ CONFINADO | Una ventana que ilumina el alma:

Libros de arte (e historia) PARA VOLVER A LA BELLEZA

Una buena compañía para refrescar la mente y la mirada en este tiempo de encierro son los libros de arte y artistas, sobre historia o ideas de belleza, sobre civilizaciones que impulsaron el arte. Seleccionamos algunos de ellos ya casi clásicos pero muy actuales, además de ciertas novedades. Todos disponibles y encargables por los medios de hoy.

CECILIA VALDÉS URRUTIA

En la "belleza práctica" incluye a Vermeer y a Hans Holbein.

FOTO: CECILIA VALDÉS

PASAJES DEL BARROCO
"El desnudo de Rembrandt"
Simon Schama

Un 15 de junio de 1985, en esas noches blancas de la entonces ciudad de Leningrado (ahora San Petersburgo), un joven lituano entra al Museo del Hermitage, sube al segundo piso e ingresa a la galería dedicada a Rembrandt. Allí, la primera pintura que lo recibe es el desnudo "Dánae", de 1636. Se acerca a ella y apuñala el magnífico cuadro, a la altura de la ingle de la mujer pintada. Así comienza el relato en el que el historiador del arte británico Simon Schama va sumergiéndose en el desnudo del gran maestro barroco holandés. Profundiza en detalles y aspectos más desconocidos de la biografía y del arte de Rembrandt. El reconocido investigador Schama es autor de famosos y numerosos libros, colabora en series de historia de la BBC y escribe en The New York Review of Books, entre otros medios.

Península, 77 páginas.

IDEAS DE LO BELLO
"Historia de la belleza"
Umberto Eco

Esta hermosa y conocida obra del autor italiano, nacido en Piemonte, gira alrededor de ideas de belleza a partir de la cita de diversos escritores, intelectuales, matemáticos y artistas. El ensayista y filósofo, fallecido en 2016, compila las formas en que se ha concebido la belleza sobre la naturaleza, el cuerpo humano, los animales... Dios. El autor de "El Nombre de la Rosa" (que vuelve ahora en una serie televisiva), gran esteta y coleccionista, reúne diversas épocas y culturas. Empieza con el ideal estético de la antigua Grecia y luego Roma, sigue con el Medioevo y sus catedrales, que bien conoce. Hay pasajes dedicados al Renacimiento, a la belleza mágica, la belleza suprasensible, la belleza práctica, la sensual... Y, por cierto, trata las nuevas concepciones de lo bello, que dan después origen a su libro sobre la historia de la fealdad.

Lumen, 438 páginas.

RAFAEL SANZIO EN EL PRADO
"El último Rafael"
Museo del Prado

Cuando se están celebrando los 500 años de la muerte del gran renacentista, este libro catálogo es una de las obras más completas y recientes sobre la trayectoria del pintor de las estancias vaticanas, de "La Fornarina", y de las más hermosas mirmas, entre muchas otras piezas maestras. El libro, publicado con ocasión de la muestra en Madrid realizada en conjunto con el Louvre, en 2013, se centra en los encargos realizados por el Papa León X y llega hasta la muerte del genio. Examina las influencias y su evolución artística. Acompañado de numerosas ilustraciones, hay ensayos del historiador del arte Tom Herry; del profesor Paul Joannides, de la Universidad de Cambridge; de la investigadora del Prado Ana González; de Bruno Möllin, del Museo del Louvre, entre otros. Incluye además 50 fichas técnicas sobre obras de Rafael.

Museo del Prado, 384 páginas.

EL MAYOR SAQUEO DE ARTE
"El expolio nazi"
Miguel Martorell

Esta obra recién publicada en España está ocupando las páginas culturales de la prensa de ese país. Y no solo por el interés en el tema, pues siguen apareciendo piezas de arte expoliadas por el Tercer Reich, sino debido a que sería la primera vez que se había de coleccionistas españoles compradores de algunas de esas pinturas u objetos. El autor reconstruye el detalle y funcionamiento de esa gran maquinaria nazi (integrada por directores de museos, dealers y banqueros alemanes) que fue llevando a cabo el saqueo de arte más grande de la historia del siglo XX. Aquel que efectuaron no solo argumentando que era un "arte degenerado" (un arte moderno que no se concilia con la estética fascista), sino que muchas de las piezas más clásicas eran para integrar el museo que soñaba Hitler.

Galaxia Gutenberg, 508 páginas.

BIOGRAFÍA DE PRIMERA FUENTE
"La apasionada vida de Modigliani"
André Salmon

El escritor y crítico conoció personalmente a Modigliani y fue amigo suyo. Y lo que relata y revive en esta biografía es, por tanto, de primera fuente. En esta reciente edición, traducida al español, queda a la vista una suerte de fresco íntimo de la agitada vida del pintor y escultor. También relata sobre esa tumultuosa vida creativa en el París de principios del siglo 20. Salmon hace un retrato de esa época y de sus contemporáneos. Este 2020, cuando se conmemoran los 100 años de la muerte de Modigliani, el libro adquiere especial actualidad y es recomendado por diversos medios y museos como uno de los "mejores testimonios de la personalidad del artista", según consigna el Guggenheim. Mientras, el diario El Mundo lo apunta como "la mejor biografía a pie de campo del gran artista italiano".

Acentariado, 432 páginas.

PARA EL GOCE DEL ARTE
"Con los ojos bien abiertos"
Julian Barnes

El célebre escritor británico (Leicester, 1946), autor de novelas como "El loro de Flaubert" o "El sentido de un final", y ganador del Booker en 2011, también se dedica a estudiar la artes visuales y con ese virtuosismo conocido. Este conjunto de agudos ensayos sobre artistas se inicia con "La balsa de la medusa". Y sigue con su mirada hacia autores especialmente franceses, como Delacroix, Courbet, Bonnard, Braque, entre otros. También aborda en un ensayo los juegos visuales de Magritte. Y entre los contemporáneos aporta nuevas interpretaciones sobre el escultor pop Claes Oldenburg, Lucien Freud y de un muy conocido suyo, el pintor abstracto Howard Hodgkins, sobre el que antes por su amistad se había negado a escribir. El diario ABC de Madrid ubicó este libro entre los mejores de 2019.

Anagrama, 317 páginas.

REGRESAR A GOMBRICH
"Arte e ilusión"
E. H. Gombrich

En este volumen sobre la psicología de la representación pictórica, el gran historiador del arte británico se interna en el enigma del estilo. Y lo hace desde la historia y la psiquis del trabajo pictórico. La edición, con más de 300 ilustraciones, aborda aspectos como "Los límites del parecido", la verdad del estereotipo o las condiciones de la ilusión. Gombrich (1909-2001), quien dirigió el Instituto Warburg y es uno de los historiadores de arte más leídos en el mundo, se interna acá en el análisis de la visión. Y aunque su libro más famoso es "La historia del arte", publicado en 1950, este texto es considerado uno de los imprescindibles para comprender mejor y dar cauce al goce de la profundidad del arte. Fue incluido por Hugh Trevor-Roper entre los "cinco o seis libros de arte más importantes e influyentes del último medio siglo".

Debate, 386 páginas.

