

“Consideraciones estilísticas y conceptuales sobre la realización de un retrato escultórico del pintor Joaquín Sorolla”

**Alberto-Germán Franco-Romero
Fabiola Lorente-Sorolla**

ÍNDICE

I. ANTECEDENTES.

II. JOAQUÍN SOROLLA VISTO POR SUS CONTEMPORÁNEOS.

II.1-LOS RETRATOS PICTÓRICOS.

II.2 LOS RETRATOS ESCULTÓRICOS

II.3- SOROLLA Y SUS RETRATOS FOTOGRÁFICOS.

**III. RETRATOS ESCULTÓRICOS, REALIZADOS POR ALBERTO GERMÁN,
1999 y 2019.**

I. ANTECEDENTES.

Bajo el marco conmemorativo de los 100 años de la estancia del pintor Joaquín Sorolla y Bastida se planificaron actividades que culminarían en las Jornadas de Historias de la Ciudad de Ayamonte de este año 2019.

Una de ellas fue analizar desde el ámbito de la representación plástica y visual, el rostro y el retrato de tan ilustre artista, desde la perspectiva de sus contemporáneos, y cerrando con una visión actual realizada in situ, por el escultor, e hijo de Ayamonte, Alberto Germán, que se llevó a cabo en un taller abierto al público en el pasado mes de agosto, en el ámbito de el Paseo Por el Arte.

La presente ponencia pretende contextualizar a Sorolla en un ambiente artístico que le enriqueció y al que él a su vez aportó, y es el caso de los pintores, escultores y fotógrafos que compartieron con él, además de el Arte, también amistad y espacio vital.

Es así como vamos a desgranar esa lista de artistas que nos dejaron retratos cargados de fuerte personalidad y diferentes perspectivas que nos dibujan una personalidad arrolladora del que es uno de nuestros más importantes y afamados pintores.

II. JOAQUÍN SOROLLA VISTO POR SUS CONTEMPORÁNEOS.

II.1-LOS RETRATOS PICTÓRICOS.

JOSÉ JIMÉNEZ ARANDA "El pintor Joaquín Sorolla", 1901. Museo del Prado

JOSÉ JIMÉNEZ ARANDA (1837-1903)

El pintor sevillano realiza este retrato en su estudio de Sorolla en Madrid en Pasaje de la Alhambra, a la sazón estudio de Sorolla a partir de 1893.

Aunque los historiadores lo enmarcan en una pintura costumbrista, hay que reivindicarlo como un artista pleno, con un dominio de la luz y el color destacable, de amplia pincelada y absoluto control de la valoración cromática, que lejos de encasillarse en cualquier academicismo, estimamos que tuvo el arrojo de plasmar a su compañero Joaquín Sorolla en un retrato de gran intensidad psicológica y que supo captar las inquietudes del valenciano, dentro de la pintura, y su juventud impetuosa y transgresora.

ANDERS LEONARD ZORN (1860-1920).Retrato de Sorolla, 1906.

ANDERS LEONARD ZORN (1860-1920).

Este pintor sueco destacó por su dominio de la figura humana y su estilo suelto e impresionista, con una gran influencia de Velázquez, por cuya pintura mostró un extraordinario interés, viniendo a España, siguiendo el arte de este artista universal.

No es de extrañar la amistad y vinculación con Sorolla, que huelga adornar ni expresar con palabras, pues este retrato define al modelo desde un conocimiento y admiración indiscutible.

Desde el arabesco de los trazos decididos del fondo, que rozan el lienzo, con apenas materia, hasta los gruesos empastes de las luce más prominentes, que coronan la frente del retratado, en contraste de un medio rostro, envuelto de una atmósfera mágica, dominada por las luces frías que tanto dominara Sorolla, en una narrativa en segundo plano que evoca a los más bellos paisajes sonoros de Ravel o Debussy.

MANUEL BENEDITO (1875-1973). Retrato de Sorolla, ¿1919?.

MANUEL BENEDITO (1875-1973)

Este es obra del también valenciano Manuel Benedito, quien estudió Bellas artes en valencia y completó su formación con el propio Sorolla. Es lógico que le hiciera un retrato, y sin embargo en él no vemos el ímpetu de la pintura del maestro, aunque si una corrección absoluta y un dominio indudable del dibujo y el color.

Siendo una pintura más en una línea clásica, tampoco podemos clasificarla de academicista, y si que rezuma un componente psicológico en una mirada incisiva, y solucionada en pocas pinceladas, sin insistir en el trazo, y plasmando la mezcla de color directamente de la paleta.

Es curioso como Manuel Benedito está vinculado al escultor ayamontino Antonio León Ortega, quien lo conoce bien en su periodo de formación en Bellas artes de Madrid, y a quien tiene también por maestro. Tan es así la amistad con León que este le regaló un retrato en madera de una compañera de estudios y que en la actualidad se encuentra expuesto en el museo Benedito de Madrid.

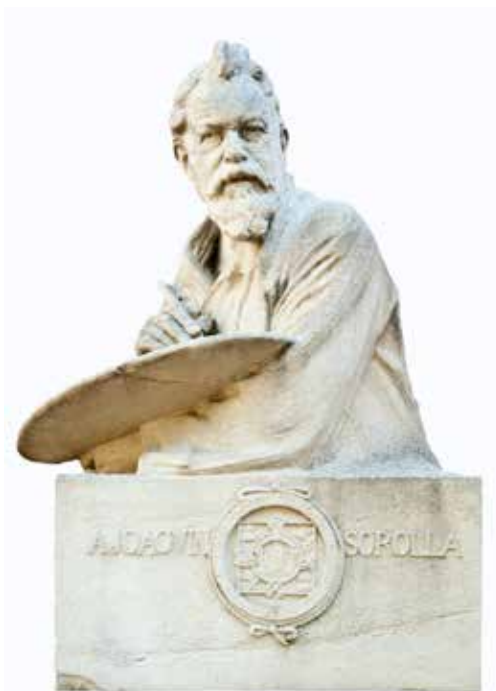
Ramón Casas y Carbó (1866 – 1932). Dibujo, retrato de Sorolla, 1904

RAMÓN CASAS Y CARBÓ (1866 – 1932).

Puede considerarse uno de los grandes maestros del modernismo, y un cronista plástico de su tiempo y sociedad, con gran dominio del retrato, al paisaje y al cartel, que recibió una gran influencia de las tendencias parisinas de la época, gracias también al contacto con importantes artistas coetáneos.

En este dibujo nos demuestra un indudable dominio del dibujo del natural y capta a Sorolla en un gesto de complicidad y en pose natural, probablemente fue realizado mientras conversaba, como imaginamos que sucediera con el también artista y escultor Agustín Querol, en una de sus estancias en Madrid, en 1904.

II.2 LOS RETRATOS ESCULTÓRICOS

MARIANO BENLLIURE (1862 – 1947). “Busto de Joaquín Sorolla” 1918.

MARIANO BENLLIURE (1862 – 1947)

Es un soberbio retrato realizado por quien supo trasladar mejor la pincelada de Sorolla al barro y a la piedra. Sorolla y Benlliure compartían criterios expresivos y plásticos, que tradujeron en obras impregnadas de un toque suelto, directo y decidido que evocaban al más puro espíritu impresionista.

En este retrato se encuentra en el museo Sorolla de Madrid, y representa al pintor en el momento de ensoñar el paisaje, y justo antes de manchar el lienzo, ese momento en el que el artista y el paisaje conectan en un íntimo diálogo en un intenso ejercicio intelectual, que justifica la intensidad cromática del paisaje de Sorolla.

MARIANO BENLLIURE. Copia del Monumento a Sorolla de 1933.

MARIANO BENLLIURE.

Aquí, un Benlliure de avanzada edad, representa al pintor en un gesto más reflexivo y y como si estableciese un diálogo directo con el espectador. En ello influye mucho el tratamiento del ojo, y concretamente del iris, algo que analizaremos más adelante.

Respecto a la figura de Benlliure y Ayamonte, cabe destacar un nexo de unión que muchos de ustedes no conocerán, y es que los Hermanos Solesio, arquitectos y residentes en Madrid a finales de los años 20 del siglo pasado, fueron quienes pusieron en contacto a Mariano Benlliure con el joven Antonio León Ortega, y pedirle que lo ayudasen para ir a estudiar a la capital en la escuela Superior de Bellas Artes. Dicho contacto con estos arquitectos lo consiguió el también ayamontino Alberto Vélez Lerdo de Tejada, a la sazón mentor del que con los años se erigió en el escultor más importante del S XX en Huelva y provincia.

JOSÉ CAPUZ. "Busto de Joaquín. Sorolla"1918. Bronce. Museo Sorolla

JOSÉ CAPUZ MAMANO (1884 - 1964)

Realizado por el escultor valenciano José Capúz Mamano, gran artista y docente en la época en la que el escultor ayamontino Antonio León Ortega se formó académicamente en Madrid.

Es un retrato muy en la línea de este artista, de amplios volúmenes y casi carente de artificios ni "filigranas" que despistasen al motivo principal y rasgos fundamentales. Destaca probablemente el hieratismo y la frontalidad, en contraposición del gran naturalismo y serenidad en un rostro que rezuma reflexión y madurez.

Quizás estas características fueron las que hicieron a León Ortega admirar y seguir sus pautas, ya que consideramos que fue su gran maestro y referente, junto con otros artistas del levante español, como por ejemplo Juan Bautista Adsuara, o José Planes Peñalver.

La obra del ayamontino, quien huye claramente del barroquismo, encuentra en esta forma de concebir la rotundidad de la escultura, una línea plástica que no repara en pequeños mechones de unos cabellos que de distribuyen por grandes masas y volúmenes, tal y como apreciamos en este majestuoso retrato de Sorolla.

JOSÉ CAPUZ MAMANO (1884 – 1964). Monumento en Sevilla. Jardines de las Delicias en el año 1924

JOSÉ CAPUZ MAMANO (1884 – 1964)

Este fue un monumento promovido por la Sección de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla, y está culminando un monolito torneado en piedra en el que varias inscripciones justifican su erección, y homenaje a tan singular artista, que sin haber sido de los más conocidos en la actualidad es fundamental a la hora de estudiar la verdadera revolución de los artistas figurativos españoles, y especialmente fue artífice de un nuevo concepto de imaginiería que, heredera del arte de Salcillo, da un paso más para reivindicar el papel de la madera en la plástica de la escultura religiosa, pues es Capúz un defensor a ultranza de dejar desnudo el material y en caso de aplicar policromías, hacerlo de una manera sutil y dejando entrever la veta de la madera.

PÁVEL PETRÓVIVICH TROUBETSKOY (1866 – 1938). “Joaquín Sorolla y Bastida”. 1909. Museo Sorolla.

PÁVEL PETRÓVIVICH TROUBETSKOY (1866 – 1938)

Esta pequeña pieza de este escultor italiano de ascendencia rusa, goza de una majestuosa grandiosidad, ya que posee una fuerza inusitada de líneas de ritmo y un control absoluto de las tres dimensiones, ya que juega con una pose sentada a la que le confiere esa “multifacialidad” que ya Cellini fuera buscando en su esquema de forma “sempertinatta”, caracterizada por ofrecer en todos sus ángulos una lectura. Es esta pieza lo fácil habría sido caer en el hieratismo y la frontalidad. Sin embargo, aquí demuestra un dominio pleno de las tres dimensiones.

Evoca mucho su estilo al mejor Rodín o Carpeaux, y su trazo decidido y toque de palillo contundente congenian perfectamente con el temperamento y la obra pictórica de Joaquín Sorolla.

II.3- SOROLLA Y SUS RETRATOS FOTOGRÁFICOS.

Es consabido el hecho de que Joaquín Sorolla fue ya un pintor afamado y reconocido en vida, por lo que tuvo la oportunidad de ser fotografiado en múltiples ocasiones desde infinidad de objetivos y circunstancias. A continuación, sólo vamos a seleccionar algunas de aquellas fotografías de la más destacadas y que lo representan en actitudes distintas, pero que dan a conocer la complicitad que siempre tuvo con el que lo retrataba y no escatimaba en regalar la profundidad de su mirada o la grandilocuencia de su gesto, sin artificios ni vanagloria, ya que su simple presencia y su porte natural hacían que la cámara “conectara rápidamente con él”. En cierto modo podríamos compararlo con el gran Bernini, que como escultor y actor que fue, siempre supo preparar al espectador para la mejor lectura de su obra, y por ende de sí mismo.

Christian Franzen. 1906.

Antonio García Pérís. 1908.
Museo Sorolla.

Harris & Ewing. Washington.1909.
Museo Sorolla.

Además de las fotografías, y como dato curioso, la figura de Sorolla trascendió a tales niveles de la vida de nuestro país, que grabados sobre su efigie fueron realizados para la estampación en billetes de curso legal, por la Fábrica de Moneda.

Retratos De Los Grabadores De La Casa De Moneda Y Timbre, Plasmado En Varios Billetes.

Retratos De Los Grabadores De La Casa De Moneda Y Timbre, Plasmado En Varios Billetes.

III. RETRATOS ESCULTÓRICOS, REALIZADOS POR ALBERTO GERMÁN, 1999 Y 2019

La figura de Joaquín Sorolla ha marcado un hito en la producción escultórica de Alberto Germán, que ya en 1999 realizó un primer retrato del insigne pintor, con motivo del homenaje que se le tributó en Ayamonte con un busto monumental.

En aquel momento se optó por una obra de medio cuerpo con brazos, que representaba al artista, apoyado en su propio pedestal con la mano derecha, y con la izquierda sostiene una gran paleta. Es el momento en el que está ensoñando el paisaje, recreando el momento en el mirando al horizonte, soñó el paño de la pesca del atún para la Spanish Society of New York, el cual recreó desde el puerto de Ayamonte.

En dicho retrato se intentó plasmar de una forma fresca y directa el tratamiento que Sorolla daba a la pincelada, y traducirla en el toque de palillo sobre el barro, de tal manera que la vibración de la gruesa textura evocara al estilo impresionista del pintor valenciano.

En esa línea, cabe destacar el tratamiento superficial de la barba, que en ningún momento se recrea en lo minucioso, ni siquiera en la dirección del pelo, sino que se concibe como una gran masa, compuesta por grandes mechones que describen curvas sinuosas, como si fueran “arabescos”.

En todo caso estamos hablando de una obra realizada hace veinte años, y ha existido una evolución lógica, fruto de la madurez del artista.

Así pues, y con motivo de los cien años de la estancia de Sorolla en Ayamonte, y enmarcada dentro de los múltiples actos que la ciudad celebró entorno a tan importantes efemérides, decidimos aportar una nueva visión del artista, con un retrato realizado en vivo en Ayamonte y en el marco de “El paseo por el Arte 2019”.

En el patio de la antigua casa de la Familia Feu, junto a la casa Grande, fue el lugar donde se desarrolló dicha actividad en las dos noches que duró el evento, del mes de agosto pasado, y en concreto en dos sesiones de seis horas cada una.

Ahora el retrato del pintor se iba a modelar en directo y con público, de tal manera que hicimos partícipes y testigos a todas las personas que por allí pasaron.

A su vez, el artista onubense, Juanma Camacho, fue grabando todo el proceso, para con dicha documentación realizar una video creación que se presentó al público con motivo de la clausura de las Jornadas de Historia, y a continuación de la exposición de la ponencia sobre el presente artículo .

En este retrato íbamos a marcar pautas diferente al de hace veinte años, ya que se trata sólo de una gran mascara del pintor, para ser colocada en una situación elevada entorno al puerto de la ciudad de Ayamonte. A tal efecto realizamos estudios previos de anamorfosis, ya que las líneas del modelado debían ser planteadas para compensar la deformación óptica a la hora de ser observado en su ubicación definitiva.

Así pues, aplicamos coeficientes de ampliación para que, a la hora de ser observado en la altura, la sensación fuese de ser de tamaño natural, y ningún elemento quedase distorsionado.

En este sentido, es de suponer que muchas de las personas que nos vieron trabajar, pensasen que los rasgos eran algo exagerados, y en cierto modo dicha distorsión fuese fallo o falta de control del artista.

Por lo tanto, nuestra labor, mientras trabajábamos, fue también la de ilustrar y explicar dichas dudas a los curiosos, dando más sentido, si cabe a esta actividad, que no era más que la de acercar el trabajo del artista al público en general .

Cabe destacar el tratamiento de los ojos, ya que en el retrato hace identificar mejor a la persona retratada con su retrato. En este caso, por aquello que referimos entorno a la deformación óptica, y la anamorfosis, los párpados se agrandaron, y fue esencial mantener un dibujo exhaustivo de los párpados, en los cuales radica el parecido del ojo, pues la orografía de este depende en gran medida del globo ocular y la dirección de este, en nuestro caso girados hacia la izquierda .

Hay que tener en cuenta que el globo ocular no es una simple esfera, sino que tiene en la pupila, un volumen prominente, a modo de pequeño pezón, que empuja hacia afuera el párpado superior, y condiciona su forma y dibujo.

Respecto al iris, se trabajó a media profundidad, para que al incidir la luz en su volumen (en un estrato inferior, y hendido, respecto a la superficie del globo ocular), se generasen luces frías y profundas, y así crear el efecto del ojo oscuro.

¹ Dicho video creación lleva como banda sonora una composición realizada exprofeso por el artista Rafa Álvarez.

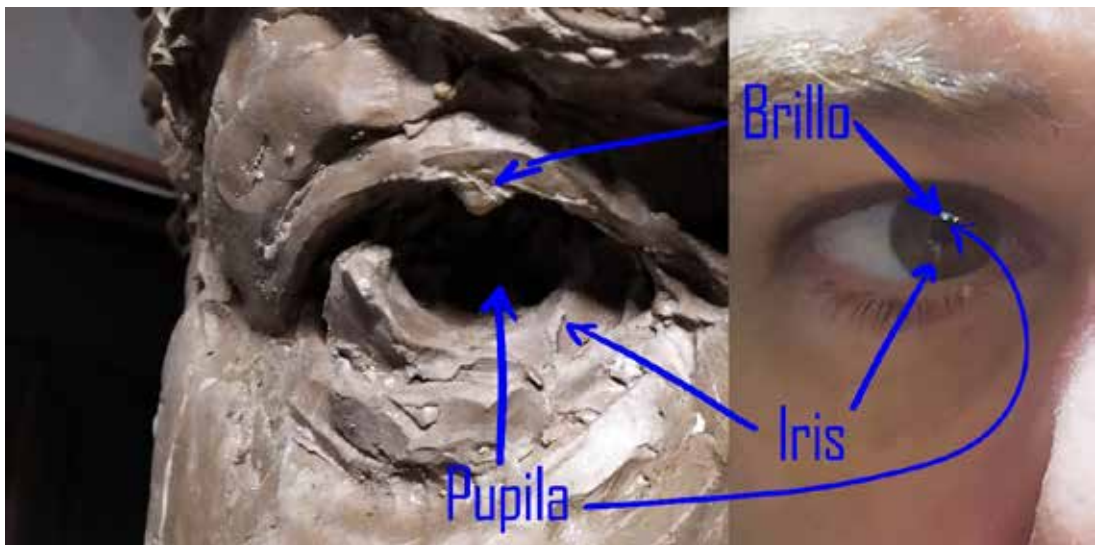
² Fue especial el tándem entre ambos, Fabiola, y Alberto Germán, para que ella aportara datos de interés al escultor, e información que enriqueciese el resultado final de la obra, que no solo pretendía ser un retrato de mero parecido físico, sino que en el ámbito psicológico aportase una lectura más completa sobre Joaquín Sorolla.

Comparativa de la barba del monumento de 1999, con un ejemplo de barba natural.

Comparativa del ojo de Sorolla, y del ojo modelado en 2019

Partes del ojo, en el modelado y en la realidad.

De izquierda a derecha. Juanma Camacho, Fabiola Lorente-Sorolla, Alberto Germán y Rafa Álvarez, en el patio del Ayuntamiento, delante del retrato de Sorolla, el día de la clausura de las Jornadas de Historia de Ayamonte, en Noviembre de 2019.

BIBLIOGRAFÍA

-Pérez Comendador, E. (1964). El escultor José Capuz. Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

-Montoliu Soler, V. (1997). Mariano Benlliure: 1862-1947. Generalitat Valenciana.

-Sorolla, J., Pons-Sorolla, B., Roglán, M. y Balseiro, M. (2014). Sorolla y Estados Unidos: 26 de septiembre de 2014 - 11 de enero de 2015, Fundación MAPFRE, Madrid. Fundación MAPFRE.

-León Ortega, A. (1996). Antonio León Ortega (1907-1991): Museo Provincial de Huelva, abril-mayo 1996. Museo Provincial de Huelva.

-Franco Romero, A. (2017). Antonio León Ortega, escultor. Universidad de Huelva.