

GUGGENHEIM BILBAO

ALBERTO GIACOMETTI. RETROSPECTIVA

19 de octubre, 2018 – 24 de febrero, 2019

TEMAS | CAROLINE SENTADA DE CUERPO ENTERO (CAROLINE ASSISE EN PIED), CA. 1964–1965

[Arquitectura](#) | [Artes](#)

[decorativas](#) | [Escultura](#) | [Fotografía](#) | [Instalación](#) | [Pintura](#) | [Serigrafía](#) | [Tecnología](#) | [Arquitectura](#) | [Artes](#)

[decorativas](#) | [Escultura](#) | [Fotografía](#) | [Instalación](#) | [Pintura](#) | [Serigrafía](#) | [Tecnología](#) | [Ciencias Sociales, Geografía e Historia](#) | [Educación plástica y visual](#) | [Informática](#) | [Lengua y literatura](#) | [Tecnología](#) | [Ciencias Sociales, Geografía e Historia](#) | [Educación plástica y visual](#) | [Informática](#) | [Lengua y literatura](#) | [Tecnología](#)

- INTRODUCCIÓN

Alberto Giacometti

Caroline sentada de cuerpo entero (Caroline assise en pied), ca. 1964–1965

Óleo sobre lienzo

130 x 89 cm

Fondation Giacometti, París

© Alberto Giacometti Estate / VEGAP, Bilbao, 2018

“Veo la persona que está frente a mí como una cosa compleja, contradictoria: por eso, para comprenderla, debo copiarla; así, la veré mejor, la descubriré un poco más; y por consiguiente sigo copiándola”. [1]

Alberto Giacometti (1901–1966), aparte de dedicarse a la escultura, faceta por la que es más conocido, fue también un pintor excepcional. Interesado sobre todo en el **retrato** y en su capacidad para reflejar el parecido, el artista realizó varias obras pertenecientes a este género, entre las que destacan los retratos de su esposa, Annete Arm, de su hermano Diego, del escritor Jean Genet, y de su última musa y amante, la joven Caroline.

En sus retratos da forma a varias obsesiones que le persiguen de forma intensa en todas sus obras, como la representación de la figura humana y, concretamente, de la cabeza. A partir de la década de los cincuenta, su interés se centra en el **existencialismo** y la fragilidad humana, que con gran ímpetu creativo aborda a través de obras pictóricas en las que representa figuras rígidas y frontales, simbólicamente aisladas en el espacio. [2]

GUGGENHEIM BILBAO

Caroline sentada de cuerpo entero es una obra pintada al óleo sobre lienzo. En ella aparece representada una joven prostituta francesa, a quien el artista conoce en 1958 en el barrio de Montparnasse, probablemente en el bar Chiez Adrien. Caroline tiene entonces 21 años; nacida en el oeste de Francia, había viajado a París en busca de trabajo para ganarse la vida. Es joven, guapa y posee una fuerte personalidad, perseverancia y tesón, cualidades que en las mujeres resultan atractivas para Giacometti.

Esta pintura puede considerarse como uno de los trabajos más personales del artista. Atraen la atención tanto la mirada de la retratada como la representación frontal, donde las piernas de la modelo se muestran en un primer plano, mientras que el resto de su cuerpo está más alejado, un recurso que Giacometti ya había empleado en algunas de sus esculturas. En proporción, la cabeza parece pequeña en relación con el resto del cuerpo, algo que obedece al empeño del artista por obligar al espectador a observar la obra tomando cierta distancia. En este sentido, el artista había afirmado en alguna ocasión que no vemos a la gente a su tamaño natural y que es en la mirada donde reside el alma, una afirmación que formaría parte del corpus teórico de su obra escultórica y pictórica.

En cuanto a la técnica, Giacometti combina el interés por las relaciones espaciales con una visión sumamente personal de las figuras representadas. Esta obra está dibujada con pintura, usando la línea y el rayado para sugerir tanto el volumen como el espacio. En general, no predomina el color en las pinturas de Giacometti. Sus retratos suelen estar esbozados; los rostros se generan a base de multitud de líneas oscuras, como si fueran bocetos preparatorios, en gris y negro, rara vez en tonos cálidos. [3]

Entre Giacometti y Caroline había una diferencia de edad de unos 40 años, algo que no impidió que vivieran una relación durante los últimos años de vida del artista. Este idilio entre ambos fue bastante tortuoso, ya que él seguía casado con Annette, y Caroline aparecía y desaparecía en su vida, e incluso llegó a casarse con otro hombre. Sin embargo, el artista y Caroline se mantuvieron juntos de una u otra forma; se amaban, viajaban, convivían, y Giacometti hizo varios retratos de ella a partir de sus posados en el taller.

• PREGUNTAS

Observad con detenimiento esta obra de Giacometti realizada en su último año de vida. En ella aparece Caroline, su musa, y su título es *Caroline sentada de cuerpo entero*. ¿En qué estancia pensáis que está ella? Si pudierais imaginar el sitio donde ella se encuentra, ¿cómo sería?

Esta obra es uno de los últimos retratos que realiza el artista de Caroline. ¿Qué os llama la atención del mismo? ¿En qué se diferencia de otros que hayáis visto antes? Describid los rasgos físicos de la joven.

Ahora prestad atención a la manera en la que está pintado el cuadro. Seguid las líneas como si tuvieseis un pincel en la mano, ¿cómo deberíais mover el pincel para pintar esta obra? ¿Creéis que Giacometti lo pintó en una sola etapa? ¿U os parece que aplicó varias capas, unas sobre otras, en diferentes fases? ¿Qué te hace pensar en ello? ¿Qué colores predominan? ¿Por qué Giacometti habrá pintado ese cuadro de forma casi monocromática?

Si os fijáis, la cabeza de Caroline es bastante más pequeña en proporción que otras partes de su cuerpo. ¿A qué creéis que se debe esta peculiaridad? ¿Qué expresión corporal tiene ella? ¿Por qué pensáis que estará así? ¿Os parece una posición cómoda? ¿Quién decide la pose en un retrato: el artista o la modelo? Justificad vuestras respuestas. Si tuvierais que ser retratados, ¿en qué lugar y en qué posición os gustaría aparecer?

GUGGENHEIM BILBAO

En la obra, Carolina aparece sola. Si pudierais añadir algún elemento que la acompañase, ¿qué sería? Además, la habitación en la que está retratada está completamente vacía, ¿qué muebles u objetos decorativos incluiríais? ¿Qué tonos usaríais para ello? En esta obra, Caroline aparece retratada de cuerpo entero. ¿Cómo creéis que cambiaría vuestra impresión de esta mujer si fuese tan solo un busto?

- **ACTIVIDADES**

El retrato

El género del retrato está presente prácticamente a lo largo de toda la historia del arte, y casi siempre se encuentra muy ligado al encargo. En ocasiones, los retratos no solo captan la expresión del rostro de la persona, sino también su estado de ánimo.

Esta actividad podéis realizarla durante varias sesiones. En clase, dividíos en parejas. Cada una de las personas de la pareja realizará un retrato de su compañero de equipo (por turnos), pero, para ello, antes tendréis que saber más de la otra persona de una forma específica.

Para ello, elaborad en primer lugar una serie de preguntas sobre aquello que queréis averiguar de vuestro compañero; a continuación, en una breve entrevista, recoged sus respuestas, para hacerlos una idea, lo más precisa posible, de sus gustos, aficiones e intereses, así como sobre los rasgos de su personalidad, carácter, experiencias, etc.

Podéis empezar con preguntas tales como:

1. Si tuvieses que elegir un sitio para ser retratado, ¿cuál sería: tu habitación, la plaza a la que vas con los amigos, la clase del instituto, etc.?
2. ¿Qué destacarías como positivo de un retrato: la posición del cuerpo del retratado, la expresión del rostro, la relación entre el retratado y el lugar donde se encuentra o el realismo usado en la técnica?
3. ¿Cómo te gustaría aparecer en un retrato: en soledad, con tu familia, con tu mascota, con tus objetos favoritos...?
4. ¿Cómo te gustaría que fuera tu retrato: solo de tu busto, de cuerpo entero, sentado en una silla, de pie, haciendo algún tipo de postura o mueca...?

Estas son solo algunas de las preguntas que podrían realizarse para llevar a cabo un primer acercamiento al compañero, pero podéis proponer otras que consideréis importantes con el fin de captar más la esencia de la persona que vais a representar.

Para su ejecución posterior, podéis trabajarlo con pinturas al óleo sobre tela (si disponéis de estos materiales) tras haberlo abocetado previamente con lápiz sobre papel. No obstante, si os resulta más fácil la fotografía o cualquier otro medio de representación digital, podéis recurrir al que os parezca que ofrece más posibilidades para captar el “alma” de vuestro retratado.

Una vez terminado, se lo podéis regalar a vuestro compañero; así, cada cual tendrá su retrato, realizado por un compañero de clase. Para finalizar, podéis ponerlos en común, destacando las dificultades que habéis tenido en el proceso y cómo las habéis solventado. También podéis debatir sobre cómo os veis en los retratos que os han hecho vuestros compañeros, qué cambiaríais de ellos o si os hace sentir cómodos veros representados por otros compañeros. ¿Cómo os sentís mirándoos a través de los ojos de un compañero de clase? ¿Creéis que la

GUGGENHEIM BILBAO

representación está lograda y es fiel a las respuestas que habéis ofrecido en la entrevista?
¿Por qué diríais que el retrato ha captado o no vuestra “esencia”?

VOCABULARIO

Existencialismo: movimiento filosófico originado entre los siglos XIX y XX, centrado en el estudio de la condición humana, las emociones, el compromiso individual y la libertad. El existencialismo situó al ser humano como núcleo de la reflexión filosófica y lo calificó como un ser sin ataduras y totalmente autoconsciente. Entre los más destacados exponentes de esta escuela se encuentran Jean Paul Sartre y Albert Camus.

Retrato: imagen o representación de una persona. Se puede realizar mediante varias técnicas, como la escultura, la pintura y la fotografía. La finalidad es reproducir con la mayor exactitud posible el aspecto físico y la personalidad del sujeto retratado.

RECURSOS

<https://www.fondation-giacometti.fr/en/database/163881/caroline>

http://www.hoyesarte.com/literatura/arte/la-musa-que-volvio-loco-a-giacometti_227088/

NOTAS

[1] <http://proa.org/documents/Giacometti-PressKit.pdf>

[2] Información adaptada

de: <https://encontrandolalentitud.wordpress.com/2017/07/02/alberto-giacometti-una-mirada/>

[3] Información adaptada de: <https://www.barnebys.es/blog/artistas/biografia/la-importancia-de-saber-dibujar-alberto-giacometti/7093/>