ESTE LIBRO PERTENECE A:

Maquetación y adaptación de cubierta: Endoradisseny

Título original: *Emozionarte*
© 2020, Adriano Salani Editore Surl
Traducción: Silvia Salsini

Sobre las obras de arte reproducidas
Páginas 11, 41, 47, 83 © 2020. Foto Scala, Firenze
Páginas 17, 23, 29, 35, 53, 59, 65, 76, 89, 95, 107, 119: obras bajo licencia Creative Commons
Página 71: © IanDagnall Computing / Alamy Stock Photo
Página 101 © 2020. Foto Schalkwijk/Art Resource/Scala, Firenze;
© Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust
Página 113 © 2020. Foto Art Media/Heritage Images/Scala, Firenze
Página 125 © 2020. Image copyright The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/Scala, Firenze
Página 131 © 2020. DeAgostini Picture Library/Scala, Firenze

ISBN: 978-84-18538-49-0
Código IBIC: YB
Depósito legal: B 5.465-2021

© de esta edición, 2021 por Antonio Vallardi Editore S.u.r.l., Milán
Primera edición: junio de 2021
Duomo ediciones es un sello de Antonio Vallardi Editore S.u.r.l.
www.duomoediciones.com

Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.
www.maurispagnol.it

Impreso en Grafiche Stella, Italia

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del *copyright*, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico —incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet— y la distribución de ejemplares de este libro mediante alquiler o préstamos públicos.

MARTINA FUGA

EMOCIONARTE

EMOCIONES A CARGO DE SIMONA COLPANI

ILUSTRACIONES DE SABRINA FERRERO

Duomo ediciones

ÍNDICE

10 FELICIDAD
Baile en el Moulin de la Galette, de Renoir

16 TRISTEZA
La absenta, de Degas

22 SERENIDAD
La Virgen del jilguero, de Rafael Sanzio

28 ENFADO
La Guerra, de Rousseau

34 VALENTÍA
La Libertad guiando al pueblo, de Delacroix

40 MIEDO
Laocoonte, de Agesandro, Atenodoro y Polidoro

46 TERNURA
Las tres edades de la mujer, de Klimt

52 ASCO
Judit y Holofernes, de Caravaggio

58 ESPERANZA
Almendro en flor, de Van Gogh

64 ANGUSTIA
El grito, de Munch

70 ENTUSIASMO
Composición VII, de Kandinski

76 ABURRIMIENTO
Niña en un sillón azul, de Cassatt

82 ALEGRÍA
El circo, de Seurat

88 SOLEDAD
El caminante sobre el mar de nubes, de Friedrich

94 AMOR
El beso, de Hayez

100 DOLOR
Las dos Fridas, de Frida Kahlo

106 NOSTALGIA
Mujer leyendo una carta, de Vermeer

112 DESESPERACIÓN
Hombre desesperado, de Courbet

118 COMPASIÓN
La Piedad, de Miguel Ángel

124 VERGÜENZA
Eva, de Rodin

130 CURIOSIDAD
Curiosidad, de Lega

Querida lectora, querido lector:

Cuando te encuentras delante de una obra de arte, puede pasar que sientas curiosidad por la técnica, que te impresione el tema, que te involucres por la historia que cuenta o incluso que participes de los sentimientos de los protagonistas, o bien que te quedes perplejo porque la obra es difícil de entender y está lejos de tu experiencia.

«¿Qué siento ante esta obra?» es la pregunta que sugiero que te hagas cada vez que entres en un museo y contemples un cuadro o una escultura. Será una manera de acercarte a esa obra maestra y empezar un recorrido de descubrimiento interior.

En este libro te propongo una aventura de descubrimiento de tus emociones a través de veintiuna obras maestras de la historia del arte. He emparejado cada una de ellas con una emoción, pero recuerda que todas nos hablan de una manera diferente a cada uno de nosotros. No hay ningún error si sientes una emoción distinta de la que yo te sugiero, porque todos somos personas diferentes, con vidas y experiencias únicas que hacen que seamos como somos.

Esta constituirá una manera de acercar el arte a la vida, de ganar confianza con artistas y obras maestras, para que las obras de arte no sean objetos inalcanzables colgados en las paredes de los museos o en sus pedestales, sino que lleguen a formar parte de nuestra vida.

¿Estás listo para emprender este viaje conmigo?

Martina

Un día, un señor que trabajaba como psicólogo se dio cuenta de que todas las personas, grandes y pequeñas, ponen la misma cara cuando experimentan una emoción: entornan los ojos o los abren, abren la boca o hacen una mueca, reculan o se acercan. Este hecho le pareció bastante singular y, para averiguar si su intuición era correcta, recorrió el mundo enseñando a la gente fotografías de personas felices, enfadadas, asustadas, tristes o bien asqueadas y todos los que las miraban reconocían la emoción que allí se expresaba.

Pero Paul Ekman aún no estaba satisfecho, porque tenía la duda de que quizá las personas se habían acostumbrado a interpretar las emociones mirando las expresiones de los actores. Decidió, por lo tanto, irse a un lugar lejano donde no llegaba la televisión, un pueblo remoto en las montañas de Papúa Nueva Guinea. ¡Y con gran estupor advirtió que incluso aquellos remotos indígenas entendían las expresiones faciales! La televisión quedó libre de culpa y Ekman descubrió que todos los habitantes del mundo sienten las mismas emociones pero, sobre todo, que ponen la misma cara.

Desde entonces se han realizado muchas investigaciones y se ha descubierto que también hay muchas diferencias entre las emociones, porque lo que sientes depende de tu edad, de dónde vives, de las costumbres de tu familia y, sobre todo, de quién eres tú.

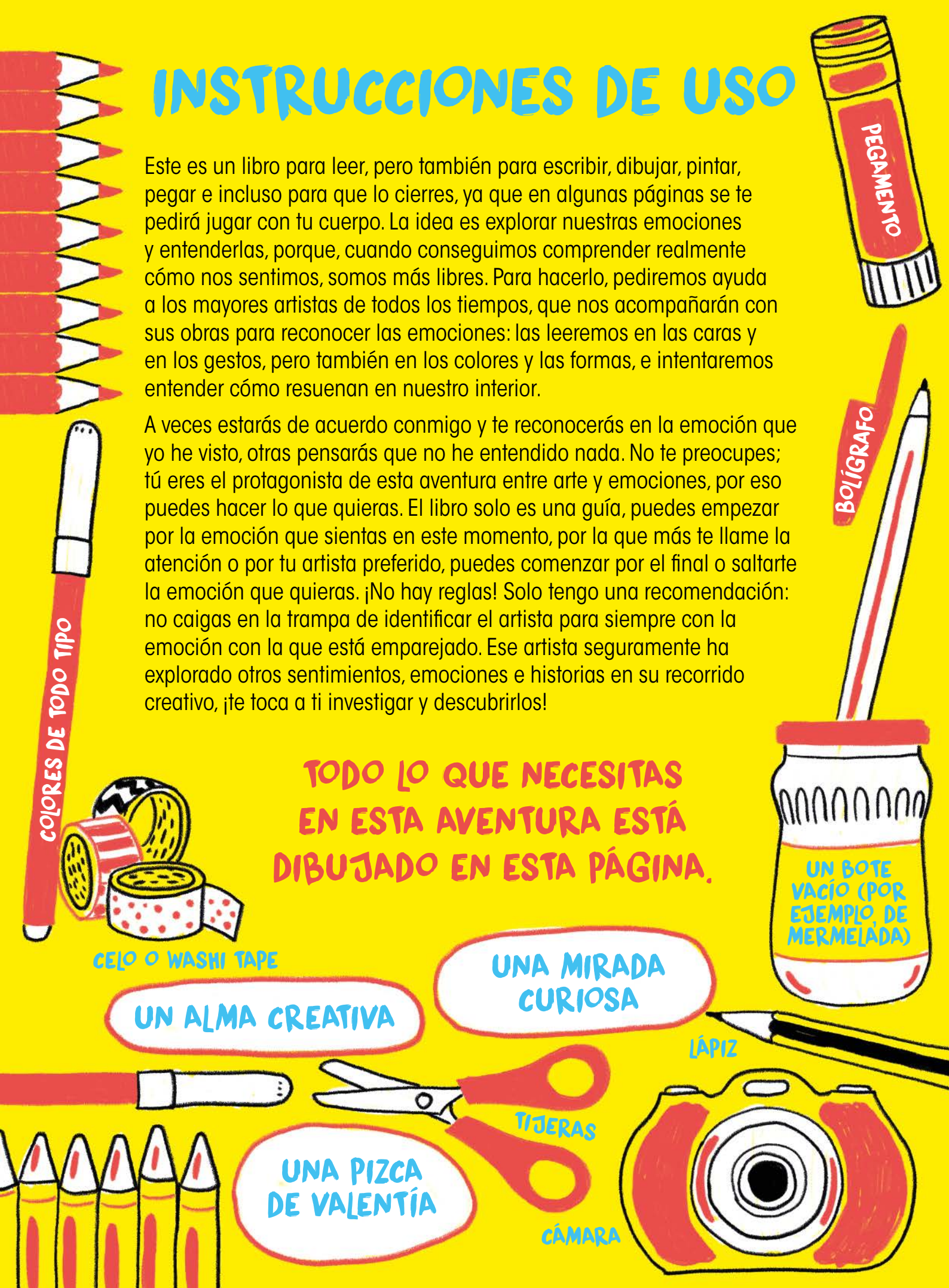
En este libro encontrarás emociones que ya conoces y otras que en algún momento sentirás: nadie puede elegirlas, porque si así fuera, solo verías a gente feliz. Existen unos médicos que estudian durante cuánto tiempo las emociones se quedan dentro de nosotros y lo que nos enseñan es que el dolor se queda de buena gana en nuestro interior, y que echarlo cuesta un poco de trabajo; por contrario, la felicidad hay que buscarla: empieza tu viaje de descubrimiento y luego decide con qué emociones quedarte y cuáles quieres dejar que se vayan.

Simona

INSTRUCCIONES DE USO

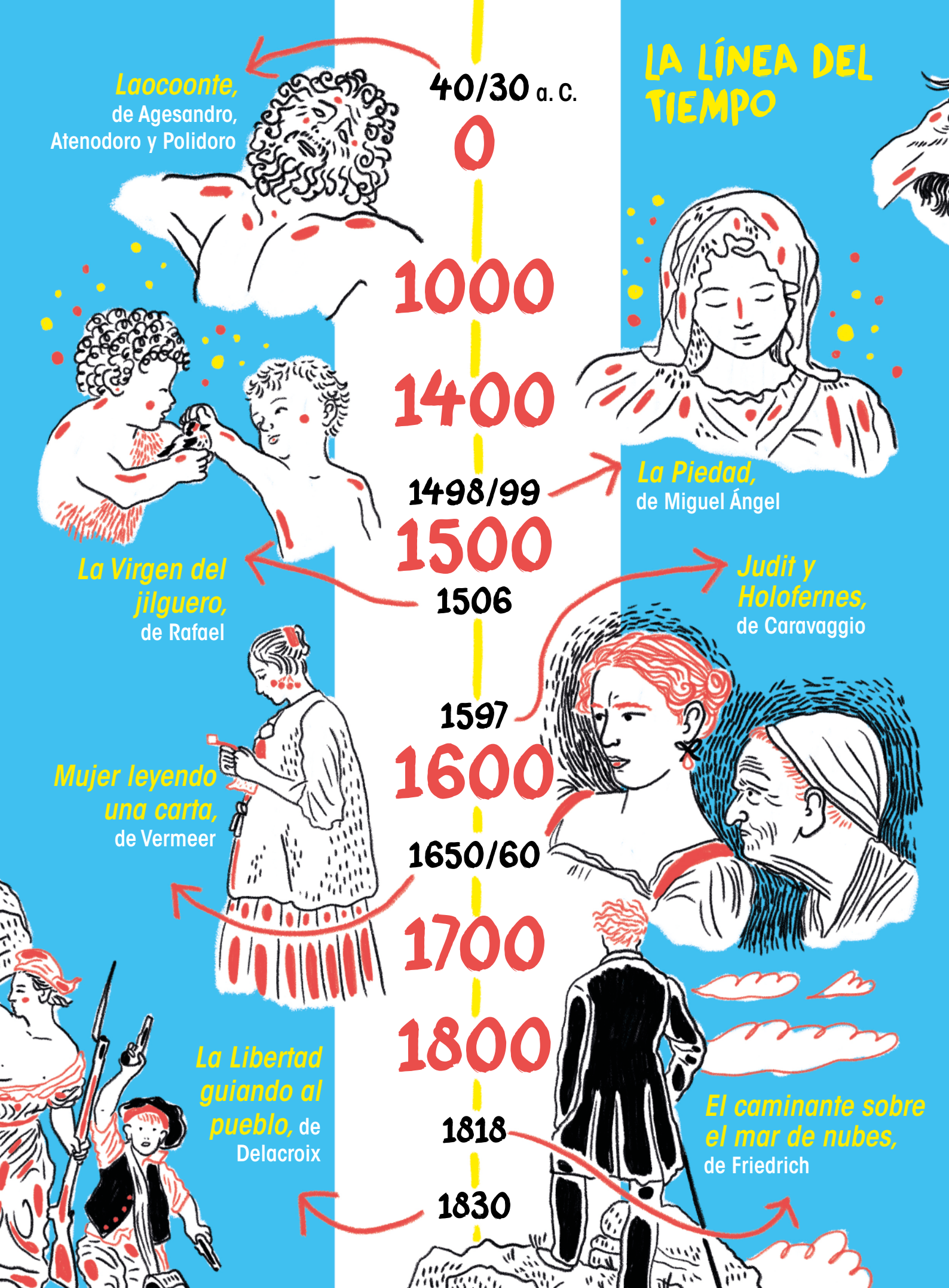
Este es un libro para leer, pero también para escribir, dibujar, pintar, pegar e incluso para que lo cierres, ya que en algunas páginas se te pedirá jugar con tu cuerpo. La idea es explorar nuestras emociones y entenderlas, porque, cuando conseguimos comprender realmente cómo nos sentimos, somos más libres. Para hacerlo, pediremos ayuda a los mayores artistas de todos los tiempos, que nos acompañarán con sus obras para reconocer las emociones: las leeremos en las caras y en los gestos, pero también en los colores y las formas, e intentaremos entender cómo resuenan en nuestro interior.

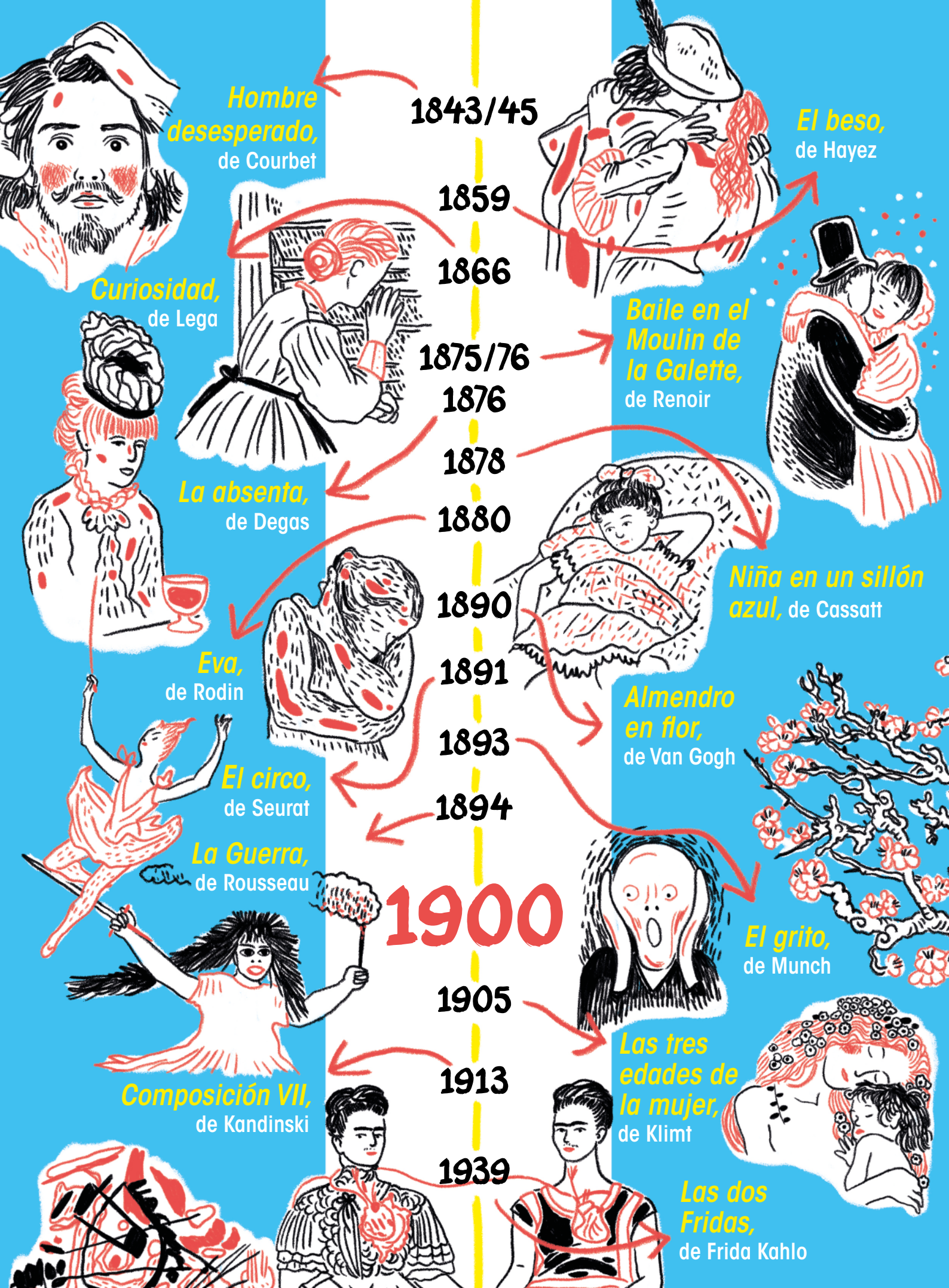
A veces estarás de acuerdo conmigo y te reconocerás en la emoción que yo he visto, otras pensarás que no he entendido nada. No te preocupes; tú eres el protagonista de esta aventura entre arte y emociones, por eso puedes hacer lo que quieras. El libro solo es una guía, puedes empezar por la emoción que sientas en este momento, por la que más te llame la atención o por tu artista preferido, puedes comenzar por el final o saltarte la emoción que quieras. ¡No hay reglas! Solo tengo una recomendación: no caigas en la trampa de identificar el artista para siempre con la emoción con la que está emparejado. Ese artista seguramente ha explorado otros sentimientos, emociones e historias en su recorrido creativo, ¡te toca a ti investigar y descubrirlos!



TODO LO QUE NECESITAS EN ESTA AVENTURA ESTÁ DIBUJADO EN ESTA PÁGINA.

LA LÍNEA DEL TIEMPO




1843/45
Hombre desesperado, de Courbet
1859
El beso, de Hayez
1866
Curiosidad, de Lega
1875/76
Baile en el Moulin de la Galette, de Renoir
1876
1878
La absenta, de Degas
1880
Niña en un sillón azul, de Cassatt
1890
Eva, de Rodin
1891
Almendro en flor, de Van Gogh
1893
El circo, de Seurat
1894
La Guerra, de Rousseau
1900
El grito, de Munch
1905
Las tres edades de la mujer, de Klimt
1913
Composición VII, de Kandinski
1939
Las dos Fridas, de Frida Kahlo

No importa qué tiempo haga en el exterior o qué esté pasando en el mundo, cuando sientes felicidad tienes un sol en tu interior que, además de llenarte profundamente, se expande fuera de ti irradiando y calentando a todos los que están a tu alrededor. Es una emoción tan fuerte que no puedes dejar de reír, saltar, correr y abrazar. Su intensidad puede llegar a ser tan fuerte e incontenible hasta desbordarse e ¡incluso hacerte llorar de felicidad! Es un instante de eternidad: no existe el antes y el después, solo el aquí y ahora.

PIERRE-AUGUSTE RENOIR

BAILE EN EL MOULIN DE LA GALETTE

Es un día de primavera, soleado pero aireado. La luz atraviesa las hojas de los árboles y en la terraza del Moulin de la Galette, un famoso local en la colina de Montmartre, se encuentra un gran grupo de jóvenes parisinos: bailan, charlan, beben. Un hombre fuma en pipa, una madre juega con su hija, varias parejas bailan abrazándose, algunos observan, otros hablan en un ambiente festivo, todos parecen felices y despreocupados.

LA OBRA

El *Baile en el Moulin de la Galette* es la obra más importante y conocida de Renoir. El pintor ilustra una escena de la vida cotidiana del París de su época; con un corte fotográfico reproduce el ambiente feliz y abrumador de una fiesta: las personas bailan, toman vino y charlan en compañía de los amigos. Renoir nos involucra tanto que, si prestamos atención, casi parece que podamos oír la música del local, el pulular de la gente, el tintineo de las copas, el frufrú de los vestidos de las mujeres. Como todos los impresionistas, Renoir ama pintar al aire libre: para trabajar en el exterior estos pintores se ven a menudo obligados a elegir telas de pequeñas dimensiones, más cómodas para el transporte. Sin embargo, en este caso, la pintura es considerablemente grande; aun así, el artista no renuncia a realizarla al aire libre. Sus amigos, conocidos y clientes del local posan para él, pero al final se verá obligado a acabarla en su estudio.

La técnica que usa es impresionista: ningún dibujo preparatorio, sino pequeñas pinceladas que se van superponiendo hasta llegar a componer formas y volúmenes. Hasta las sombras se llenan de color. La luz transforma continuamente el aspecto de las cosas y los artistas intentan captar esos cambios. Las diminutas manchas de color, contempladas desde la distancia justa, se vuelven a recomponer fragmento tras fragmento en la mirada del espectador.

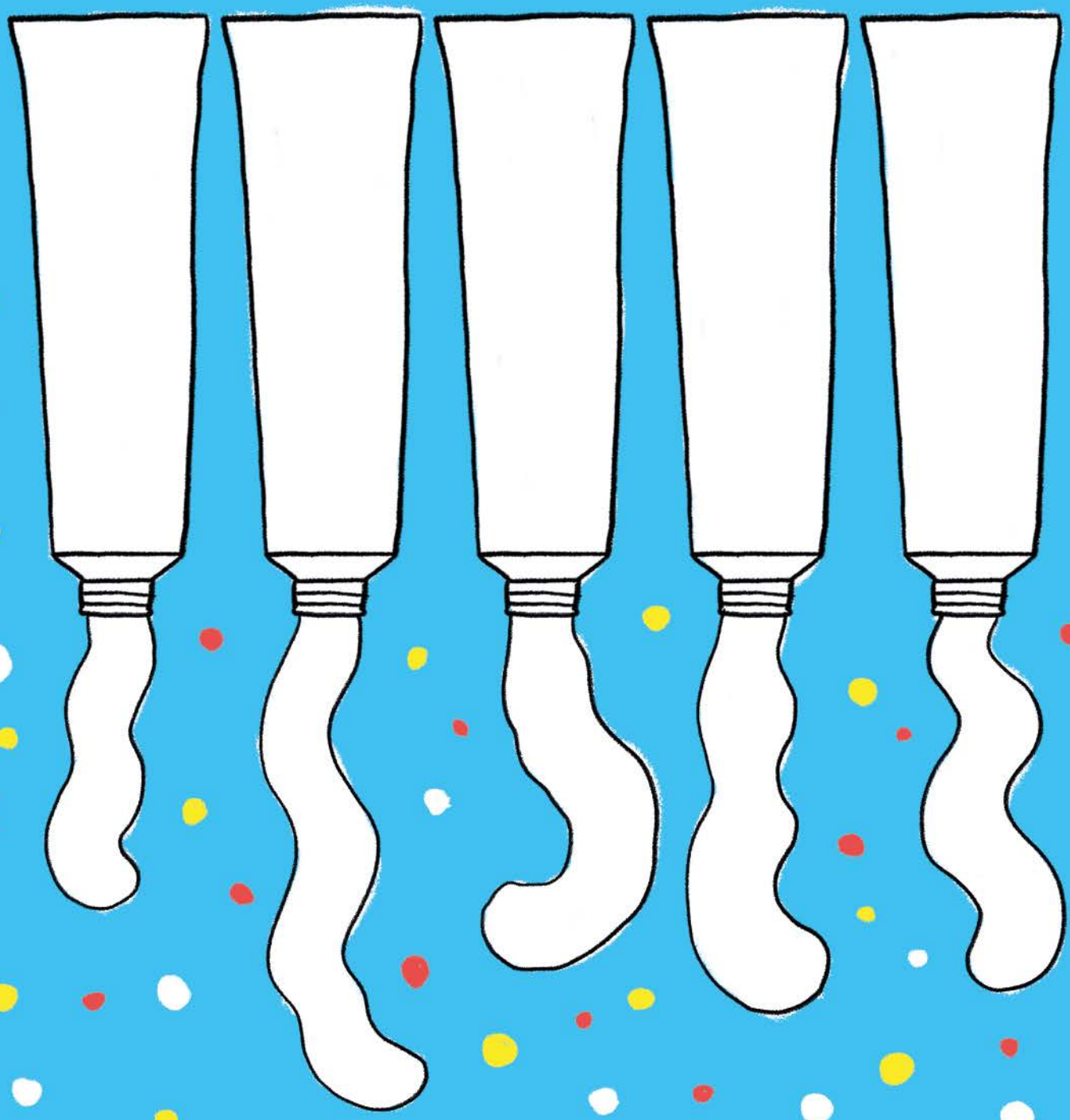
EL ARTISTA

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) es uno de los principales exponentes del impresionismo, aunque en su enorme producción (¡más de 5.000 lienzos!) experimenta con diversas corrientes artísticas.

Lo que diferencia a Renoir de los otros impresionistas es la atención que dedica a la persona: mientras sus colegas están más interesados en el paisaje y la figura humana queda relegada al papel de mera comparsa, Renoir se siente más atraído por el ser humano y el paisaje se convierte en algo secundario.

El París chispeante de la *belle époque* es el escenario que inspira al artista y le lleva a pintar tanto retratos como escenas de la vida social de sus gentes, aunque el verdadero hilo conductor de todas sus obras lo constituyen la atención que dedica a la belleza y a la expresión de las ganas de vivir. Renoir, a través de sus cuadros, nos describe el calor, la humanidad, la alegría de los protagonistas, su manera de divertirse y los pequeños placeres de la vida, que están al alcance de todo el mundo.

ACTIVIDAD

En esta época nacen los colores en tubos, herramientas fundamentales para unos pintores que, como los impresionistas, aman trabajar al aire libre.

¿Cuáles son los colores preferidos de Renoir? Colorea estos tubos con la paleta de colores que el artista ha usado en la pintura de las páginas anteriores.