

JUAN MANUEL BLANES, “EL PINTOR DE LA PATRIA”

“El artista debe sacar a la superficie las verdades históricas confundidas en el ruido del desasosiego político y social, para hacer con ellas ese arte que no solamente da fe en la historia de las naciones, sino que ha de servir a la moral”. Juan Manuel Blanes.

Forjadora de una memoria social en imágenes, la pintura de Blanes, con sus retratos de familias patricias, con sus testimonios de costumbres y de episodios históricos, constituye hoy una fuente iconográfica de inagotable interés para la revisión crítica de nuestra historia cultural.

Hablar de Juan Manuel Blanes es recrear a Artigas en la Ciudadela, el Juramento de los Treinta y Tres, la Jura de la Constitución y tantos otros hechos históricos que se fijaron en nuestra memoria gracias a las pinceladas de este gran artista, que no en vano se ha ganado el título de “El pintor de la Patria” Generaciones y generaciones de uruguayos y uruguayas hemos crecido con las imágenes que Juan Manuel Blanes plasmó en sus lienzos.

El hombre y el artista

Es imposible hablar de un artista plástico como Blanes sin hacer referencia a aquellos hechos relevantes de vida que incidieron en su obra.

- ✓ J.M. Blanes nació en Montevideo el 8 de junio de 1830. Sus primeros dibujos conocidos datan de los catorce años. A esa edad se traslada con su familia al sitiador campo de Oribe, donde trabaja de tipógrafo en la imprenta del periódico “El Defensor de la Independencia Americana”.
- ✓ Entre 1851 y 1853 regresa a Montevideo y trabaja en la imprenta del diario “La Constitución” alistándose luego en la Guardia Nacional. Durante su estadía en el Cerrito, y a su regreso a la ciudad continúa dedicándose a la pintura, realizando pequeñas alegorías y decoraciones de motivos populares y retratos de familiares y amigos.
- ✓ En 1854 abre su propio taller en la calle Reconquista donde se dedica especialmente al retrato.
- ✓ Un año después viaja con su mujer, María Linari, y su primer hijo, Juan Luis, a la ciudad de Salto. En Concepción del Uruguay realiza pinturas por encargo. De este período son los Victorias de Urquiza que pinta a solicitud del General.
- ✓ En 1859 regresa a trabajar a su taller en Montevideo y al año siguiente obtiene una pensión del Estado para realizar estudios en Europa. Este hecho marca un punto de inflexión en su vida y en la historia de su pintura.
- ✓ A fines de 1861 llega con su familia a Florencia, instalándose como discípulo del pintor Antonio Ciseri. La producción de este período que envía a Montevideo en barco se pierde en un naufragio.
- ✓ En 1864 regresa a Montevideo, con un prestigio conquistado y es requerido por personalidades del medio por su pintura. Son de esta época los primeros cuadros de políticos y militares relevantes: Francisco Solano López, Venancio Flores y Justo José de Urquiza.
- ✓ Entre 1865 y 1879, produce lo más relevante de su obra: los retratos de su madre, de Besnes e Irigoyen, el suyo propio, el asesinato de Flores, la Fiebre Amarilla en Buenos Aires, los “últimos momentos de José Miguel Carrera”, la “Revista de Rancagua”, el “Juramento de los Treinta y Tres” y produce su serie de pinturas gauchescas.
- ✓ En 1879 emprende, con su familia, el segundo viaje a Europa, ahora con la idea de formar a sus hijos, Juan Luis y Nicanor, en el estudio de la pintura y la escultura.
- ✓ Mientras su obra florece su vida personal es sacudida por sus inseguridades económicas, por la educación incierta de sus hijos, por la salud de su señora. No comparte el movimiento pictórico emergente en París y se siente alejado de su patria.
- ✓ En 1883 vuelve a Montevideo pinta la rotonda del Cementerio Central, lleva a la tela los bocetos de “Sarandí” y pinta el retrato de Doña Carlota Ferreira, mujer vinculada sentimentalmente a su conflictivo hijo Nicanor.
- ✓ En 1889 fallece su mujer, al año siguiente viaja a Italia con Nicanor para reencontrarse con su hijo Juan Luis, pero de ese viaje regresa solo. Continúa pintando su retrato de Artigas en la Ciudadela.
- ✓ Juan Luis muere en un accidente de tránsito y Nicanor desaparece misteriosamente en Italia.
- ✓ El 2 de mayo de 1898, con sesenta y ocho años de edad, parte nuevamente a Europa con esperanza de encontrar algún rastro de su hijo desaparecido pero sin resultados positivos.
- ✓ Fallece en Pisa el 15 de abril de 1901. Sus restos son traídos a Montevideo, donde reciben sepultura el 29 de junio de ese año.

¿Cuáles son las características principales de su obra?

La experiencia de aprendizaje de J.M Blanes en Florencia, junto al maestro Antonio Ciseri, incidió fundamentalmente en su obra.

Allí aprendió a ejecutar una pintura basada en:

1. **El rigor dibujístico, donde se respetaba estrictamente la perspectiva y el cuidado de los elementos de la composición**
2. **El manejo del tono local, es decir, los colores “propios” de los objetos**
3. **La transición de las luces y sombras, por ejemplo, las luces crepusculares de la serie de los “gauchitos”**
4. **La representación fiel de la apariencia visual de la realidad.**

Su formación académica generó una obra que se veía amenazada día a día por la preocupación de la temática social y la divulgación de la técnica fotográfica.

EN SU OBRA PREDOMINAN TRES TEMAS : EL RETRATO, LA TEMÁTICA HISTÓRICA Y LA PINTURA GAUCHESCA.

1. Sus retratos.

La retratística de Blanes constituye una línea específica de su trabajo como pintor.

Se pueden reconocer dos períodos claramente delimitados en sus retratos, antes y después de su trabajo con el maestro Ciseri en Florencia.

En el primer período predominan criterios plásticos que son los habitualmente admitidos dentro del retrato de época: el rostro iluminado sobre fondo apagado, la figura frontal con el cuerpo generalmente sentado, rodeado a veces de objetos cercanos. Lo que diferencia a cada retrato de los demás son solamente los detalles del rostro y la vestimenta.

En su segundo período, al regreso de Europa, Blanes incluye otros recursos expresivos, las posibilidades de la luz, el color de la piel, la tersura del clarooscuro y la exaltación del dibujo obsesivo de detalles. Rompe con el esquema de frontalidad del modelo, reestructurando la composición y distribuyendo las distintas zonas del cuerpo al servicio de una clara intencionalidad expresiva.

Fundamentalmente interesa rescatar dos de sus retratos que marcan diferencias importantes de tratamiento: el retrato de la madre del artista y el de Doña Carlota Ferreira.

2. La temática histórica

En la época histórica que le tocó vivir a J.M.Blanes los sentimientos de nacionalidad aparecían confusos, es por ello que el artista procura la veracidad de sus reconstrucciones pictóricas imbuidas de finalidad moral e impulso idealista destinado a sublimar éticamente los personajes de su representación artística.

Es conocido como el Pintor de la Patria ya que ha sido el artífice de una iconografía nacional como el retrato del prócer José Artigas, imagen que el artista recreó luego de un riguroso estudio en base al único dibujo al natural que existe del héroe nacional.

J. M . Blanes cuida en sus pinturas hasta los mínimos detalles de vestimenta de la época y el entorno.

La idea de fidelidad a lo real, entorno a la cual gira su disposición a la pintura histórica es naturalmente fruto de su formación académica. Reconstrucción obsesiva de detalles y situaciones, interés que él mismo identificó con una actitud “científica”

El pintor lleva a cabo esta empresa mediante un obsesivo apego al "dato fiel" de los hechos, aunque luego modifique en parte esa "descripción veraz", de acuerdo a los contenidos idealistas (en el sentido moral) que pretende imprimir a las imágenes.

Estos fundamentos le valieron la credibilidad y el aplauso de los positivistas y estudiosos naturalistas de la época.

3. Sus famosos “gauchitos”

Es a través de la conocida serie denominada "gauchitos", por sus reducidas dimensiones, que en términos pictóricos, se descubre a un Blanes más flexible, sensible, con una visión lírica del campo y su paisaje, y con un tratamiento dibujístico más sintético y abocetado. Gran parte de esta pintura fue realizada en la ciudad de Florencia utilizando modelos italianos.

En ella el artista no representa el tipo humano heroico, gestor de la independencia; pero tampoco representa al desplazado social de ese momento: el personaje ha sido detalladamente descrito, idealizado en términos costumbristas, pero extraído de su drama social real. Blanes nos muestra a un gaucho solitario haciendo de él una criatura exótica y pintoresca, creando una imagen civilizada.

El gaucho retratado asume características arquetípicas, aparece posando para el pintor, distendido, sugiriendo lentos ademanes y resaltando sus coloridas vestimentas.

Actividades para acercar a los niños al conocimiento de la obra de Juan Manuel Blanes

Para lograr un acercamiento a la obra de este gran artista plástico es conveniente tener en cuenta que debemos mostrar varias de sus pinturas ya que una sola no permite la debida valoración de éste.

Sus retratos:

Hacer un estudio comparativo de dos de ellos, por ejemplo el de la madre del artista y el Carlota Ferreira. En la apreciación de estas obras se sugiere observar:

- ✓ La diferencia de las paletas, los colores utilizados en uno y otro.
- ✓ El modelo de belleza de la época comparándolo con el actual de cinturas finas y brazos delgados a extremos.
- ✓ Que el punto de vista del observador desciende en el de Doña Carlota, por lo que la vemos desde abajo, como sometidos ante la imagen arrogante de esta dama. En cambio en el de su madre, estamos ubicados prácticamente a la misma altura.
- ✓ El claroscuro del retrato de su madre, la severidad que trasmite la atmósfera tenebrista dada por el fondo en comparación con la luminosidad del retrato de Carlota, los detalles del tapizado de la pared.
- ✓ El tratamiento de la piel, la utilización de la luz como recurso pictórico para acentuar las arrugas del rostro y de las manos de su madre y por otro lado, la suave luz que baña la piel de la joven modelo y que cubre parcialmente de sombra los ojos dándole a su mirada una nota de encanto y misterio
- ✓ La postura corporal de las dos modelos utilizada en la composición de cada cuadro.
- ✓ La sobriedad de la primera y los detalles de las joyas y atavíos que adornan a la segunda.

Su pintura gauchesca:

Para apreciar estas obras se sugiere hacer hincapié en:

- ✓ Las pequeñas dimensiones de éstas en comparación con las pinturas históricas de carácter muralista.
- ✓ El dibujo abocetado, más libre que en sus pinturas históricas.
- ✓ La utilización de la luz, las sombras arrojadas por los objetos y personajes según la hora del día.
- ✓ La paleta cálida con predominio del amarillo en la gran mayoría.
- ✓ El descenso de la línea de horizonte, el cielo prácticamente abarca dos terceras partes de la obra.
- ✓ Los personajes, los gauchos. Características de su vestimenta, rigurosidad histórica. Postura corporal distendida. Escenas típicas del campo, donde se retrata a éste no en faenas de trabajo, sino poniendo el énfasis en una personalidad serena, calma.

Su pintura histórica:

Tengo la convicción de que todo conocimiento se construye a través del encadenamiento de conceptos y hechos relacionados con el tema. Por ello me parece importante no quedarnos en la simple observación de la obra de un artista, sino acompañar la misma con las anécdotas y la información que logre enriquecerla.

Muchas veces recordamos aquello que nos es familiar, que relacionamos con nuestro entorno diario, pero muchas otras recordamos todo lo que es extraño a nuestra cotidianeidad. Ello explicaría, a mi criterio, que se puede o no compartir, por qué a los niños les puede interesar tanto la vida de un perro, de las hormigas o de los dinosaurios, la visita a la Panadería o la Exploración del Espacio. Así que, retomando nuestro tema, válido es incorporar algunas anécdotas que logren dar "vida" a esa pintura determinada, como ésta, por ejemplo:

El pintor viajó a la estancia Casablanca, propiedad de Ordoñana, en cuyas playas se encontraba el lugar del desembarco de 1825. Realizó dibujos y juntó arena del lugar en su afán por documentar todos los detalles del suceso. Buscó datos en la memoria de testigos, estudió por referencias la fisonomía de los protagonistas, hizo un análisis minucioso de los tipos de armas, equipos e indumentaria.

Exhibido en el propio taller del artista en enero de 1878 (algo más de un año después de que hubiera comenzado decididamente los trabajos), este cuadro constituyó un hecho visual y comunicacional de enorme impacto público; siendo visitado durante un mes por varios miles de personas que se sintieron transportadas al escenario del desembarco.

Asevera la crónica que J.M. Blanes no sabía qué hacer con la arena que había traído a su taller para recrear su obra.. ¿Se imaginan como se vería el estudio del artista con el piso cubierto de montones y montones de arena...Entonces, ¿qué se le ocurrió ? Pues regalarle a cada visitante una bolsita de "recuerdo" con arena del lugar del famoso Desembarco.¿Qué tal?!

Este artículo tuvo la modesta intención de brindar información y acercar algunas herramientas de análisis sobre la obra de este gran maestro de la pintura nacional. Se enfatizó en él, el abordaje de la retratística y la pintura gauchesca, no por considerarlas más valiosas, sino por ser las menos conocidas ya que abundan los materiales sobre la temática histórica y abordarla con seriedad excedería los límites del mismo.

Bibliografía consultada:

Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes

“Historia de la Pintura Uruguaya”. Gabriel Peluffo Linari.
Eduardo de Salterain y Herrera: Blanes. El hombre, su obra y su época. Montevideo.
Fernando García Esteban: El pintor Juan Manuel Blanes.

Elizabeth Mango

Maestra Directora , Artista Plástica, Prof. de I.I.N.N.