

El costo de seguir una vocación: la pintura Johannes Vermeer

Teresa I. Fortoul van der Goes

Muchacha leyendo una carta (h. 1657), antes de la restauración

Muchacha leyendo una carta (h. 1657), después de la restauración

Johannes Vermeer fue un pintor holandés que tuvo poco reconocimiento en vida. Como muchos creadores no apreciados durante su tiempo, tuvo una vida respetable como artista, pero nunca logró mucha riqueza o un amplio reconocimiento como pintor¹.

Si bien Caravaggio con tan solo menos de un siglo de diferencia imprimía en sus obras ese tono sombrío y dramático que lo caracterizó, captando perfectamente la fuerza psicológica de cada personaje, y resaltaba genialmente sus rostros con el uso de contrastes de luz y sombra², a Vermeer se le reconoce póstumamente por la forma como concibe la luz, por el manejo de colores brillantes y el identificable manejo de la iluminación natural.

Fue contemporáneo de Van Lewuenhoek y ambos estaban unidos por intereses comunes. Probablemente este haya sido comisionado y servido de modelo para los famosos cuadros de Vermeer llamados *El astrónomo* y *el Geógrafo*. También Leeu-

wenhoek compartió su experiencia en óptica para introducir a Vermeer en el uso de la cámara oscura³. Van Lewuenhoek fue el albacea de la herencia del pintor cuando este murió, y ayudó a la viuda a vender los cuadros que le quedaron.

Con la mujer como referente frecuente, este pintor retrata eventos de la cotidianidad de su época. *La joven de la perla*, considerada la *Monna Lisa* del norte, es una de sus obras más conocidas e investigadas. Se han estudiado a través de técnicas no invasivas y escaneo, microscopía digital y análisis de muestras de pintura, para descubrir mensajes secretos u otros bosquejos cuando estas son restauradas. Esto sin duda agrega interés a los seguidores del artista y recientemente eso ocurrió en otro de los cuadros de Johannes Vermeer: *Niña leyendo una carta en una ventana abierta*.

Una prueba con rayos X reveló que la obra está incompleta o, por lo menos, no es la versión original, pues se halla un cupido de cuerpo entero

El arte de la pintura (h. 1666)

colgado en la pared, parcialmente protegido por una cortina verde. Cuando se identificó esta imagen escondida durante su restauración, surgió la duda sobre la manera en la que debería restaurarse: como la había dejado finalizada el artista, o con el descubrimiento hecho durante la restauración.

El detalle escondido de la imagen de Cupido, dios del amor, se reveló en 1979 y se necesitaron tres años para retirar con un bisturí fino bajo un microscopio las capas de pintura y barniz. De acuerdo con los estudios realizados por la Universidad de las Artes de Dresde, se identificó que el cambio en la obra no la había hecho el autor, sino que se realizó después de su muerte⁴.

Durante mucho tiempo se olvidó la obra de este autor, nacido en Delft en 1632, en la edad dorada neerlandesa en la que Rembrandt lo era todo y el florecimiento de una gran cantidad de pintores lo mantuvieron en el anonimato. Sus temáticas rompían con lo clásico de la época, pues se centraban en la atmósfera de intimidad de las actividades hogareñas, con mujeres como actoras principales; quizás por eso no tuvo compradores, pero su verdadera motivación fue priorizar la condición femenina.

Adelantado a su tiempo, sus mujeres eran como las de hoy: con inquietudes, con quehaceres, y también sugestivas y femeninas, y no solo objeto de veneración religiosa o deseo⁵. Sus modelos eran: una

mujer vaciando un cántaro de leche, otra dormitando junto a una bandeja de frutas, lecciones de música con el detalle visible de la partitura⁶.

Tardaba mucho tiempo en pintar sus obras, por el detalle con que lo hacía, apoyado en una técnica prodigiosa que desarrolló utilizando pigmentos y diferentes capas. Se considera que no produjo mucho más de las 34 obras que hasta ahora se le reconocen, que es una escasa producción si se compara con otros artistas de su época⁷.

Su obra *El arte de la pintura* la compraron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ya que era una de las más admiradas por Hitler, y se recuperó por los aliados que la encontraron en una mina de sal, en la que estaba escondida junto con otras creaciones⁸.

El padre de Vermeer dirigía una posada, era fabricante de *caffa* (una especie de satín) y además tenía autorización para la compraventa de cuadros. Al decidir Johannes dedicarse a la pintura, tuvo que cursar un período de aprendizaje que duraba seis años, en el taller de algún maestro. Al término de este tiempo ingresó al gremio de San Lucas⁹.

Vermeer no pudo vivir de la pintura y prácticamente vivió endeudado, ya que, además de 11 hijos que mantener, le tocó la guerra con Francia, que paralizó la economía del país. Se le eligió como síndico de la Gilda de San Lucas, puesto que no le aportaba ingresos suficientes para mantener a su numerosa familia. Murió en 1675 después de haber enfermado, aunque se desconoce la causa. Su viuda heredó una deuda de 617 florines que saldó con los pocos cuadros que le dejó su marido⁸.

Fue hasta 1842 cuando el periodista y político Teófilo Thoré, al ver el cuadro *Vista de Delft*, quedó impresionado por la belleza de la obra y le dedicó tres artículos que revivieron la obra de Vermeer. Después, Thoré-Bürger estudió su obra y la recopiló en un catálogo en el que hace mención del manejo de la luz en las obras del pintor. Desde ese momento, la presencia de Vermeer creció y sus obras aparecieron en varias exposiciones de diversos países⁸.

La muchacha con el arete de perla es uno de sus cuadros más conocidos, hasta se hizo una novela y una película sobre él¹⁰. Su manejo de la luz y la ambigüedad emocional que se representa en ella¹¹

le ha dado el reconocimiento como una obra estética de excelencia. En la fachada del edificio del Museo Mauritshuis en La Haya, Países Bajos, sede del gobierno neerlandés, está una gigantografía de la también llamada *Muchacha con turbante*.

En noviembre 12 de 2021, para celebrar al pintor holandés, Google lo seleccionó para su Doodle que incluyó tres de sus pinturas¹¹.

Una muestra digital de realidad aumentada que recorre 36 obras del artista barroco te ahorrará el viaje alrededor del mundo para poder admirar sus pinturas: “Conoce a Vermeer”, el proyecto está disponible en *Google Arts & Culture*¹².

REFERENCIAS

1. Calvo Santos M. Johannes Vermeer. HA! [Consultado: 12 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/3bDGEz3>
2. Fortoul van der Goes T. ¿De qué murió Caravaggio? Rev. Fac. Med. (Méx.). 2020;63(6):51-53. [Consultado: 12 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/3NwjWer> <http://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2020.63.6.07>
3. Miranda M. Johannes Vermeer y Anthon van Leeuwenhoek: El arte y la ciencia de Delft unidos en su máxima expresión en el siglo de oro holandés. Rev Méd Chile. 2009;137:567-74. [Consultado: 12 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/3y6fQix>
4. Descubren un Cupido en un cuadro de Vermeer recién restaurado. La-Lista, 24 de agosto 2021. [Consultado: 10 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/3y1rbG>
5. Davidson M. Las mujeres en la pintura de Vermeer. La Gaceta del Retiro, 22 de junio de 2018. [Consultado: 12 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/3OVrKTr>
6. Johannes Vermeer: un pintor enigmático que quiso mostrar y ocultar después. La Nación, 12 de noviembre de 2021. [Consultado: 10 de mayo, 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/3a5nFNE>
7. La belleza del día: “La joven de la perla”, de Johannes Vermeer. Infobae, 12 de abril de 2020. [Consultado: 17 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/39YQN9n>
8. Narbona R. Vermeer, la luz de Delft. El Español, 12 de octubre 2021. [Consultado: 10 de mayo, 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/3Ny2Gkd>
9. Bladé R. Vermeer, el pintor más lento de su tiempo. 15 de diciembre, 2020. La Vanguardia. [Consultado: 10 de mayo, 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/3yqOYv7>
10. Johannes Vermeer. The Art History. [Consultado: 10 de mayo, 2022]. Disponible en: <https://www.theartstory.org/artist/vermeer-johannes/>
11. Archivo de Doodles. Google. 12 de noviembre de 2021. [Consultado: el 10 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://bit.ly/3yuX4Tt>
12. Conoce a Vermeer. Google Arts & Culture. Disponible en: <https://artsandculture.google.com/project/vermeer?hl=es>