

Mary Cassatt: visión y arte a través del tiempo

José María Sánchez González¹. Col. 20.891; TU (US)

Javier Muñoz Corral². Col. 27.468. GOO (US)

María del Carmen Sánchez González¹. Col. 17.944; TU (US)

Concepción de Hita Cantalejo³. Col. 24.027. TU (US)

Introducción

Mary Cassatt (1844–1926) fue una artista estadounidense destacada por su contribución al movimiento impresionista y su estilo distintivo que capturó la vida cotidiana con sensibilidad y detalle. Nacida en una época en que pocas mujeres podían seguir una carrera en el arte, Cassatt desafió las normas sociales y se estableció como una de las pintoras más influyentes de su tiempo. Sin embargo, su carrera se vio profundamente afectada por la pérdida progresiva de su visión debido a las cataratas, un desafío que compartió con otros maestros como Claude Monet y Joseph Mallord William Turner.

Vida y carrera temprana

Infancia y formación

Mary Stevenson Cassatt nació el 22 de mayo de 1844 en Allegheny City, Pensilvania, en el seno de una familia acomodada de Pittsburgh. Su padre, Robert Simpson Cassatt, era un exitoso banquero, lo que permitió a la familia vivir de manera holgada y educar a sus hijos en las mejores escuelas. Durante su adolescencia, Mary viajó con su familia por Europa, visitando países como Francia, Alemania y Suiza. Estos viajes fueron fundamentales para despertar su interés por el arte, pues tuvo la oportunidad de conocer obras maestras en los museos europeos.

En 1861, Cassatt ingresó en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, donde estudió durante cuatro años. Sin embargo, se sintió frustrada por las restricciones y la falta de oportunidades para las mujeres artistas, así que en 1866, se trasladó a París para continuar su formación artística. En la capital francesa, estudió de manera privada con maestros reconocidos y perfeccionó sus habilidades copiando obras de los maestros antiguos en el Museo del Louvre.

Influencias artísticas

En París, Cassatt se sumergió en la vibrante escena artística de la ciudad y se relacionó con otros artistas contemporáneos. Uno de sus encuentros más influyentes fue con Edgar Degas, quien se convirtió en su mentor y amigo cercano. Degas, impresionado por el talento y la dedicación de Cassatt, la invitó a unirse al círculo de

FIGURA 1

Retrato de Mary Cassatt (1917).

FIGURA 2

Mural de la mujer en la Exposición Mundial Colombiana en Chicago.

los impresionistas. Bajo su guía, Cassatt adoptó el uso de colores más brillantes y una técnica más suelta, centrándose en escenas de la vida doméstica y la maternidad, temas que se convertirían en su sello distintivo (Figura 1).

FIGURA 3

Madre e hijo, 1890.

Ascenso al éxito

Cassatt logró un éxito significativo tanto crítico como financiero, lo cual era inusual para una mujer de su época. Su estilo único y su enfoque en temas de la vida cotidiana resonaron con el público y los críticos de arte. En 1879, exhibió con los impresionistas en París, ganándose elogios por sus retratos íntimos y su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos.

Aunque Cassatt era una figura respetada en Estados Unidos, su reconocimiento en Europa tardó en llegar. Su gran avance artístico se produjo en 1892, cuando fue seleccionada para crear un mural de 58 x 12 pies para el "Edificio de la Mujer" en la Exposición Mundial Colombina de Chicago de 1893. A pesar de que inicialmente rechazó el encargo, finalmente aceptó, escribiendo que lo hacía para "enfurecer a Degas" (Figura 2).

Impacto de la visión en su obra

Diagnóstico de cataratas

Alrededor de 1900, Cassatt comenzó a experimentar una disminución en su visión, que afectó su capacidad para trabajar. En 1912, fue diagnosticada con cataratas en ambos ojos, lo que alteró significativamente su estilo de pintura. Antes de que su visión se viera gravemente afectada, sus obras se caracterizaban por

FIGURA 4

Joven madre cosiendo, 1900 .

su precisión y delicadeza, con pinceladas detalladas y una composición cuidadosa. Sin embargo, a medida que su vista empeoraba, sus pinturas se volvieron menos detalladas y más abstractas, reflejando los efectos de la opacidad creciente en sus lentes.

Cambios estilísticos y retiro

La pérdida de visión obligó a Cassatt a cambiar su enfoque artístico. Comenzó a utilizar pinceladas más amplias y gruesas sobre superficies grandes, un cambio que, aunque forzado por su condición, añadió una nueva dimensión a su obra. Este cambio es comparable a lo que experimentaron otros artistas con problemas de visión, como Monet y Turner, quienes también adaptaron sus estilos para lidiar con las limitaciones físicas. En 1915, la pérdida de visión de Cassatt era tan severa que tuvo que dejar de pintar por completo. A pesar de someterse a varias cirugías oculares en un esfuerzo por recuperar su visión, estos procedimientos no tuvieron éxito. En 1918, ya no podía leer y había perdido completamente la vista. Se puede observar como en las Figuras 3 y 4 (*Madre e hijo*, 1890 y *Joven madre cosiendo*, 1900) los colores y los trazos son mas brillantes definidos mientras que en las figuras 5 y 6 (retratos de sus sobrinos y última obra a pastel), se puede apreciar este efecto de los problemas oculares en su obra. ↵

FIGURA 5

Retrato de uno de sus sobrinos.

FIGURA 6

Última de sus obras a pastel.

📖 Legado y contribuciones

Patrocinio del arte impresionista

Además de su obra artística, Cassatt desempeñó un papel crucial en la promoción del arte impresionista en los Estados Unidos. Gracias a sus conexiones con familias adineradas, como la familia Havemeyer, promovió la compra de pinturas impresionistas, ayudando a establecer importantes colecciones en América del Norte. La colección de 450 piezas de la familia Havemeyer, que incluye obras de Degas, Monet y otros, se exhibe hoy en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Reconocimientos póstumos

Después de su muerte en 1926 en su castillo en Francia, Mary Cassatt fue honrada. Durante la Segunda Guerra Mundial, un buque de guerra fue nombrado en su honor, el USS Mary Cassatt, reconociendo su influencia cultural y artística. Este gesto simboliza el impacto duradero de su trabajo y su contribución al mundo del arte.

Influencia duradera

El legado de Cassatt trasciende su obra artística. Fue una pionera que abrió nuevas posibilidades para las mujeres en el arte, desafiando las expectativas de su tiempo y demostrando que el talento y la dedicación pueden superar las barreras de género. Su enfoque en la vida cotidiana y la maternidad continúa inspirando a artistas contemporáneos y su influencia perdura en el mundo del arte.

Cassatt también dejó un impacto significativo en la percepción pública del arte impresionista, ayudando a establecer su valor y asegurando su lugar en la historia del arte. Su habilidad para captar la esencia de la vida cotidiana y su enfoque en la intimidad y la relación entre madre e hijo han sido ampliamente admirados y estudiados.

Conclusión

La carrera de Mary Cassatt fue notable no solo por sus logros artísticos, sino también por la forma en que enfrentó los desafíos de su tiempo, tanto en términos de género como de salud visual. Su capacidad para capturar la intimidad de la vida familiar y su influencia en el arte impresionista siguen siendo reconocidas y admiradas. A través de su trabajo y su patrocinio, Cassatt dejó un legado duradero en el mundo de la pintura y abrió nuevas puertas para las mujeres artistas del futuro. 📖

Referencias

1. Getlein F. Mary Cassatt: paintings and prints. 1st ed. Abbeville Press; 1980.
2. Lindsay S. Mary Cassatt and the Impressionists. Watson-Guption; 2005.
3. Nancy Mowll Mathews, Mary Cassatt: a life, Yale University Press; Reprint ed. 1998.
4. Pollock G. Mary Cassatt: Painter of Modern Women. Thames & Hudson; 2008.
5. Weber F. The life and work of Mary Cassatt. The Metropolitan Museum of Art Bulletin. 1984;41(2):1-48.