

Sala de los Pavos Reales, 1876–1877

Nacido en Massachusetts, James McNeill Whistler se marchó a París a los veintiún años de edad para dedicarse al arte. Se estableció como pintor en Londres y nunca más regresó a su tierra natal. Con el correr de los años, se convirtió en uno de los artistas más progresistas del siglo XIX. Por su condición de expatriado, no influyó en él la tendencia estadounidense de dotar al arte de un propósito moral. Es más, Whistler abrazó la filosofía del esteticismo o “arte por el arte mismo”, según la cual la belleza es la única justificación del arte.

Durante la década de 1870, cuando estaba en la cúspide, Whistler empezó a interesarse en la manera de exhibir obras de arte. Diseñó marcos para sus cuadros e incluso organizó las exposiciones en las galerías donde exhibía su obra. Cuando decoró el comedor de la residencia londinense de Frederick Richards Leyland, magnate de la industria naval, Whistler pudo al fin plasmar su deseo de lograr una estética que abarcara

todo. La decoración de la habitación, hoy conocida como la *Sala de los pavos reales* (*The Peacock Room*), consolidó el prestigio de Whistler, un artista cuyo sentido estético rebasaba los límites del marco de una pintura.

Whistler ideó la habitación como complemento para el marco de uno de sus cuadros, *La princesa de la tierra de porcelana* (*The Princess from the Land of Porcelain*) que ocupaba el lugar de honor sobre el hogar. Whistler había pintado el cuadro doce años antes, producto de su pasión por la porcelana azul y dorada de China. Al igual que su madre, Whistler pensaba que la porcelana era “una de las formas superiores del arte” y el cuadro de *La Princesa* fue concebido para realzar la belleza de las figuras que lo adornaban. Leyland tenía muchas piezas de porcelana china azul y blanca, y su comedor había sido diseñado para exhibir las

piezas en una estantería elaborada que enmarcaba cada pieza. Pero Whistler no estaba del todo satisfecho con la sala de las porcelanas, y empezó a hacer pequeños cambios en la decoración original con el permiso del propietario. A la larga, Whistler dio rienda suelta a su creatividad, al extremo de pintar un costoso tapiz de cuero dorado para crear un panel índigo sin interrupciones sobre las estanterías (ahora pintadas de dorado). Al terminar, la sala estaba completamente cubierta de sus diseños. Con excepción de las paredes de azul verdoso, todas las superficies brillaban con tonos de cobre y dorado; incluso los espacios semiocultos de la estantería mostraban una textura parecida a la de un tapiz para resaltar las superficies lisas de la porcelana. Whistler imaginó la *Sala de los pavos reales* como una pintura tridimensional a gran escala, una obra de arte a la que se entraba por una puerta. El efecto estético general —que no puede expresarse adecuadamente con palabras o fotografías— es similar al de una caja laqueada japonesa.

Aunque Whistler sentía desdén por la naturaleza (su “música” es casi siempre desafinada, se quejaba), admitía que era una fuente de inspiración para diseños, motivos y combinaciones de colores. Para el comedor de Leyland, el artista adoptó los diseños naturales y la iridiscencia de las plumas de pavo real. Pero para pintar las aves se basó en obras de arte, no en la naturaleza. Las magníficas aves de tamaño natural que adoman los postigos de piso a techo evocan los grabados de aves y flores del artista japonés Hiroshige; el par de pavos reales dorados que adorna la pared opuesta a *La princesa* está copiado de los pájaros ornamentales que Whistler había visto en jarrones japoneses.

El mural tiene su historia. Cuando el proyecto estaba a medio terminar, Whistler y Leyland riñeron a causa del pago. Al fin, Whistler aceptó que Leyland pagara la mitad de lo acordado con la condición de que lo dejara terminar la sala a su antojo. Aunque puede suponerse que Leyland salió ganando en esa negociación, Whistler se aseguró de que la posteridad recordara a Leyland como un hombre rico que regateaba centavos aun cuando lo que obtuviera a cambio fuera una obra inmortal. El orgulloso pavo real a la derecha representa a Leyland: el ave tiene un aire ligeramente ridículo, plumaje encrespado y plumas plateadas en el cuello que aluden al gusto del magnate por las camisas con volados. Las monedas que con tanta ingratitud había descontado del pago de Whistler yacen desparramadas a sus pies. Whistler es el ave de la izquierda: muestra una expresión de fastidio y una pluma plateada en la cabeza que representa el mechón de pelo blanco distintivo del artista. Whistler tituló el mural *Arte y dinero*, con la esperanza de que sirviera como admonición y moraleja: las fortunas se gastan, pero la belleza perdura.



11-B James McNeill Whistler (1834–1903), *Armonía en azul y oro: Sala de los pavos Reales* (*Harmony in Blue and Gold: The Peacock Room*), 1876-1877 (dos imágenes). Óleo y oro de hoja sobre tela, cuero y madera, dimensiones de la sala: altura 13 pies 115/8 pulgadas, ancho 33 pies 2 pulgadas, profundidad 19 pies 91/2 pulgadas (425.8 x 1010.9 x 608.3 cm). Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D. C., donación de Charles Lang Freer, F1904.61.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

P = PRIMARIA | S = SECUNDARIA | P = PREPARATORIA

6-9 años

10-13 años

14-17 años

Pida a los estudiantes que observen con detenimiento todas las zonas de esta sala.

DESCRIBIR Y ANALIZAR

P | S | P

Pida a los estudiantes que ubiquen cuatro pavos reales dorados en la sala.

Hay dos en un postigo a la izquierda y dos en la pared del fondo.

¿Por qué otro motivo se llama a esta habitación Sala de los pavos reales?

Por el color índigo como el de las plumas de pavo real.

P | S | P

Pida a los estudiantes que hagan una lista de adjetivos que describan esta sala. Comparen sus listas. Muchos pueden mencionar dinero o riqueza. ¿Por qué esta sala da una idea de riqueza?

Hay mucho dorado, y el oro se asocia a la riqueza.

S | P

¿Qué objetos que hay en esta sala parecen exóticos o extranjeros para los europeos occidentales y los estadounidenses?

El pavo real es un ave asiática. Hay cerámicas chinas blancas y azules en los estantes. La mujer que está en el cuadro viste un traje parecido a un kimono; el biombo y la alfombra del cuadro también son orientales.

P | S | P

¿Qué hizo Whistler para dar armonía y cohesión a la sala?

Pintó casi todas las paredes de color índigo y repitió los detalles dorados en toda la sala. Sólo los rosas cálidos del cuadro contrastan con el azul y el verde.

P | S | P

¿Dónde hay formas repetidas que forman diseños?

En el cielorraso, en la pared del fondo, alrededor del hogar.

P | S | P

¿Qué hizo Whistler para que el cuadro de la mujer fuera una parte importante del diseño global?

El cuadro está centrado encima del hogar y rodeado de estantes y paneles dorados que combinan con el marco.

INTERPRETAR

P | S | P

Imaginen a las personas que usaban esta sala cuando se diseñó. ¿Cómo vestían?

En la década de 1870, las mujeres usaban vestidos largos muy elaborados; los hombres usaban corbatines o lazos, chaquetas ajustadas y pantalones largos.

¿Qué harían en una habitación como esta?

Originalmente la sala era un comedor. Los estudiantes pueden imaginar reuniones y fiestas de personas ricas en las que admiraban la sala y la colección de cerámicas.

P

¿Cómo refleja esta sala la filosofía de "arte por el arte mismo" de Whistler?

El propietario quería tener un comedor decorado y un lugar para exhibir su colección de porcelanas finas de Oriente, pero el trabajo de Whistler hace que la sala misma sea una obra de arte. No contiene un mensaje moral, pero hay simbolismo en el diseño de la riña de pavos reales, que alude a una disputa entre Whistler y el propietario.

CONEXIONES

Conexiones históricas: imperialismo británico y europeo; Japón imperial; Guerra Hispano-Norteamericana

Figuras históricas: Theodore Roosevelt; comodoro Matthew Perry

Geografía: territorios de los EE. UU.

Artes: impresionismo; grabados japoneses; "arte por el arte mismo"; movimiento esteticista; influencia de John Singer Sargent y William Merritt Chase