

History of self-portraiture

- 1 Welcome! Thank you for choosing Luz Art Academy.
- 2 Before we start this lesson, allow me to tell you a little history on self-portraits.
- 3 From the earliest time when artists begin to represent themselves in the form of a drawing, painting or sculpture, it became known as the art of self-portraiture.
- 4 The first record of a self-portrait is from 1365 BC, in the form of a sculpture by Egyptian Pharaoh Akhenaten.
- 5 It is not until the early Renaissance as years became more resourceful, self-portraiture begin a trend.
- 6 One of the earliest known panel self-portraits is from 1433, in the work of Jan van Eyck's *Portrait of a Man in a Turban*.
- 7 The fascination of the artist as the subject became popular and artists frequently depict themselves as either the main subject or as an important character in their work.
- 8 The first prolific self-portraitist, Albrecht Dürer, depicted himself at least twenty times, more than any other artist before him.
- 9 As the Renaissance era grew, some of the great masters, such as Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo and Paolo Veronese, began to characterize their portraits with a strong sense of narrative.
- 10 In this painting, *School of Athens*, the artist Raphael is seen in the characters of the School of Athens.
- 11 In the middle of *The Last Judgment*, by Michelangelo, he portrays himself as a limp skin hanging from the hand of Saint Bartholomew.
- 12 Another example is *The Wedding at Cana*, where you can see the artist, Paolo Veronese, in a white tunic and holding a viol.
- 13 In the seventeenth century men and women artists painted themselves far more often to display their feelings, talents, or to simply tell a story.
- 14 For example, in this self-portrait Anthony van Dyck paints himself with a relaxed, elegant style.
- 15 Another great artist from this era, Peter Paul Rubens, depicts himself as an aristocratic gentleman in his double portrait *Honeysuckle*.

Historia del autorretrato

- 1 ¡Bienvenidos! Gracias por elegir la Academia de Arte Luz.
- 2 Antes de que empecemos esta lección, permítanme contarles una pequeña historia de los autorretratos.
- 3 Desde la primera vez en que los artistas empiezan a representarse mediante dibujo, pintura o escultura, se conoció como el arte del autorretrato.
- 4 El testimonio más antiguo de un autorretrato es de 1365 a. C, mediante una escultura del faraón egipcio Akenatón.
- 5 No es hasta el primer Renacimiento, cuando con los años se adquieren más recursos, el autorretrato empieza una tendencia.
- 6 Uno de los primeros autorretratos en tabla que se conocen es de 1433, en la obra de Jan van Eyck *Retrato de hombre con turbante*.
- 7 La fascinación del artista como tema se hizo popular y los artistas con frecuencia se representan a sí mismos bien como tema principal o como personaje importante en su obra.
- 8 El primer autorretratista prolífico, Alberto Durero, se representó a sí mismo al menos 20 veces, más que ningún otro artista antes que él.
- 9 A medida que avanzaba el Renacimiento, algunos de los grandes maestros, tales como Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Paolo Veronese, empezaron a caracterizar sus retratos con un fuerte sentido de la narración.
- 10 En este cuadro, *La escuela de Atenas*, el artista Rafael aparece entre los personajes de la escuela de Atenas.
- 11 En medio de *El juicio final*, de Miguel Ángel, se retrata a sí mismo como un pellejo flácido que cuelga de la mano de san Bartolomé.
- 12 Otro ejemplo es *Las bodas de Caná*, donde puede verse al artista, Paolo Veronese, con una túnica blanca y sosteniendo una viola da gamba.
- 13 En el siglo xvii los y las artistas se pintaban a sí mismos mucho más a menudo para mostrar sus sentimientos, talentos o simplemente para contar una historia.
- 14 Por ejemplo, en este autorretrato Anton van Dyck se pinta con un estilo relajado y elegante.
- 15 Otro gran artista de esta época, Peter Paul Rubens, se representa a sí mismo como caballero aristocrático en su doble retrato *Madreselva* [*Autorretrato con su esposa Isabel Brant*].

- 16 In this painting Diego Velázquez depicts himself with a full view as a painter creating the *Las Meninas*.
- 17 In this family portrait depicting the banquet of Antony and Cleopatra, you can see the artist, Jan de Bray, standing on the left.
- 18 The most frequent self-portraitist, Rembrandt, is said to have over ninety self-portraits.
- 19 Continuing through the nineteenth century, many a great artist pushed the art of live self-portraits in the likes of Gustave Courbet, Ilya Repin, Ivan Kramskoi, Charles Wilson Peale, and Vincent van Gogh, who painted himself thirty-seven times between 1886 and 1889.
- 20 The fascination of the live self-portraiture for the artist is not only to reproduce themselves as fine art, but is an essential exercise to develop skills, improve the power of observation, increase visual memory, and providing a great means of self-promotion and recognition.

- 16 En este cuadro Diego Velázquez se representa a la vista como un pintor creando *Las Meninas*.
- 17 En este retrato de familia que representa el banquete de Antonio y Cleopatra, se ve al artista, Jan de Bray, de pie a la izquierda.
- 18 Se dice que el autorretratista más frecuente, Rembrandt, tiene más de 90 autorretratos.
- 19 Continuando a lo largo del siglo xix, muchos grandes artistas impulsaron el arte del autorretrato en vivo como Gustave Courbet, Iliá Repin, Iván Kramskói, Charles Wilson Peale y Vincent van Gogh, que se pintó a sí mismo 37 veces entre 1886 y 1889.
- 20 La fascinación del autorretrato en vivo para el artista no es solo reproducirse como arte, sino que es un ejercicio esencial para desarrollar destrezas, mejorar la capacidad de observación, aumentar la memoria visual y proporcionar un gran medio de autopromoción y reconocimiento.