

NUEVO AUDIO PERMANENTE DE ISGM

Paradas de cuartos

Según fue producido el 23/04/2018

Lista de paradas:

1er piso

Sala de estar + Bienvenida	Peggy Fogelman
Patio	Christina Nielsen
Claustro español	Christina Nielsen
Cuarto azul	Casey Riley

2do piso

Cuarto Rafael	Christina Nielsen
Cuarto de tapices	Christina Nielsen
Cuarto holandés	Christina Nielsen

3er piso

Cuarto Tiziano	Nat Silver
Cuarto Tiziano alternativo	Nat Silver
Galería larga	Christina Nielsen
Cuarto gótico	Christina Nielsen

Sala de estar

PEGGY FOGELMAN: Hola, Soy Peggy Fogelman, Directora del museo, y estoy muy feliz de esté aquí hoy y que nos acompañe en este recorrido. En cada uno de los cuartos, mis colegas les indicarán algunos de nuestros objetos favoritos; y las historias sobre Isabella Stewart Gardner.

Relájese en este cuarto mientras le cuento un poco sobre el recorrido que le espera. El área de entrada rodeada de vidrio por donde llegó hoy, y el cuarto donde está ahora, son parte de la adición moderna al museo de Isabella. Es un museo *único*: muy personal en términos de sus colecciones y la forma en la que están expuestas. Todo el museo la obra de arte de Isabella.

Imagine que es uno de los invitados que ella personalmente recibió en su museo cuando abrió por primera vez. Eso fue en 1903. Si quiere verla, mire hacia a la pared de estanterías. * * Hay una foto de ella ahí. Acérquese si quiere mirar a su "anfitriona". * *

Entonces, *¿quién fue* Isabella Stewart Gardner? Fue criada en una familia próspera de Nueva York, y, de joven, viajó bastante por Europa. A los veinte años se casó con el soltero más codiciado de Boston: Jack Gardner, de la familia Gardner, muy prominente en la sociedad. Según las historias, ¡y hay muchas!, ella disfrutaba conmocionar a la sociedad "formal" de Boston. Era franca, *inusual*. ¡Y aventurera! Ella y su esposo viajaron por todas partes. La herencia que recibió cuando su padre falleció le permitió empezar a coleccionar en serio. Su intención era traer la belleza del arte a la gente de Boston.

Cuando murió, dejó este museo y todo lo que habita en él, y cito, "para la educación y el placer del público para siempre".

Le decimos "El Palacio" a su edificio. Si está de frente a la pared de grandes estanterías, dese vuelta. * * Verá, a través del vidrio, el exterior del palacio. * * Es de ladrillo simple, sin decorar. No parece un "*palacio*" para nada. Cuando empezó la construcción, la prensa de Boston se preguntaba: "*¿Qué está construyendo la Sra. Gardner?*" Ella quería que fuese una sorpresa.

Cuando vaya a salir de este cuarto, pase a través del corredor de vidrio que conecta esta nueva adición al "palacio" de Isabella. Creo que *usted* se sorprenderá también. ¡Disfrute!

Patio

CHRISTINA NIELSEN: Soy Christina Nielsen, Curadora de la Colección, pero antes de contarle sobre este patio fabuloso, me quedaré callada por un momento.* Solo empiece a absorber todo.* * Avance a lo largo del borde del patio, o inclusive alrededor, especialmente si hay otras personas agrupadas al inicio. Siéntese en una de las bancas de piedra si desea. * *

La música que escucha es de la obra *La Flauta Mágica de Mozart*. Isabella Stewart Gardner tuvo una orquesta que interpretó esta pieza en la noche de inauguración de su museo.* Cuando estoy con personas que están visitando el museo por primera vez, les digo que miren el patio de abajo hacia arriba. Creo que muestra el viaje de Isabella a través del *tiempo*. El nivel inferior es como un jardín de escultura antigua.* En la mitad hay un mosaico romano.* Ese mosaico tiene una imagen electrizante de una cabeza de Medusa en el centro.* * Es la criatura mitológica cuya mirada podía convertir a los hombres en piedra.* Ahora deje que sus ojos asimilen las esculturas griegas y romanas antiguas que le rodean.* * Todas son estatuas de *mujeres*.* **Isabella era una luchadora de las "causas femeninas". Dijo que la educación de las mujeres era la llave al siglo 21.***

Mirando hacia arriba, las paredes de estuco rosado y las ventanas evocan un palacio renacentista de Venecia, Italia.* Isabella tenía una *fascinación* con Venecia. Tenía una casa allá y quería traer algo de la magia de un lugar donde los edificios parecían flotar en el agua, llenos de cosas hermosas, a América, un país joven que ella decía *necesitaba* arte. Esa era su misión.*

Ahora, en relación a las plantas: le sorprenderá saber que *¡todas* están creciendo en una maceta! Para proteger las obras de arte, hay un filtro de luz ultravioleta sobre el tragaluz, lo cual hace que sea imposible que las plantas crezcan aquí. Así que la mayoría de las plantas se reemplazan cada semana. Y luego, alrededor de cada *seis* semanas, se cambia todo el diseño de la horticultura. El techo de vidrio fue parte del diseño original de Isabella; era tecnología de punta en ese entonces.

Antes de que vaya al patio, quiero resaltar un punto importante: este edificio *nunca* fue la casa de Isabella. Ese es un error común. Ella siempre quiso que este lugar sea un museo. Sin embargo, sí creó un departamento pequeño para ella en el piso superior. Mire hacia arriba e imagínela asomándose por una de esas ventanas del nivel superior y gritándole, como solía hacerlo, al trabajador de abajo las órdenes exactas para cada detalle pequeño.

Para el momento en que se terminó este edificio, ella tenía sesenta años. Era el año 1902: el inicio de un nuevo siglo. Pasó el siguiente año instalando su colección en el edificio. En su testamento, escribió que nada de lo que ella instaló podía alterarse permanente. Así que lo que

usted está experimentando hoy es la visión de Isabella. Y parte de esa visión es la iluminación, la cual les parece muy tenue a muchos visitantes comparada a las luces brillantes que son comunes en los museos hoy en día. Tómese un momento para que sus ojos se ajusten y la visión de Isabella se le revelará...

Claustro español

CHRISTINA NIELSEN: Avancemos hacia la pintura gigante debajo de los arcos ondeados, al final del cuarto. ¿No siente que no está jalando hacia allá? ¿Y escucha la música? Es la grabación de flamenco favorita de Isabella y fue un regalo del artista que hizo la pintura: John Singer Sargent. La bailarina gira sus faldas y taconeá mientras el hombre canta y toca la guitarra.* * La forma de la sombra de la bailarina contra la pared siempre me ha recordado a un torbellino. Sargent nombró la pintura "El Jaleo", que significa... ¡"El Alboroto"!

Sargent y Gardner eran amigos cercanos. Él fue uno de los artistas contemporáneos que ella promovió; de hecho, a veces él usaba una de la galerías del piso de arriba como un estudio. Sus amistades con artistas son algunas de las historias importantes de este museo. También lo es la *música*. Creo que todos esos instrumentos en la pintura le deben haber fascinado.

Si está cerca de la pintura, retroceda del receso unos cuantos pasos.* * *

Los arcos sobre la pintura, y las columnas que sostienen los arcos, son similares a la arquitectura española.* * Tome unos cuantos pasos más hacia atrás y mire a la pared de su derecha. Tiene cientos de azulejos estampados preciosos incrustados. Son de una iglesia en México.

Todo lo que está alrededor de la pintura es parte de la instalación de Isabella. Mientras inicia su recorrido en el museo, es importante saber que Isabella lo diseñó como un *ambiente de sumersión*. No dejó textos sobre por qué puso ciertas cosas juntas, o por qué instaló los cuartos de la forma en la que lo hizo. Pero sí dijo que quería crear una respuesta *emocional*, en lugar de una respuesta intelectual. Ella quería darles a sus visitantes una experiencia única en el museo. Es por eso que no hay etiquetas convencionales en este museo. Ella quería que los visitantes encuentren sus propios significados.

Dese la vuelta ahora, para que su espalda esté hacia la pintura y empiece a ir lentamente hacia el otro extremo de este espacio largo.* * Sienta las piedras irregulares debajo de sus pies.* * Deje que sus vayan de un lado a otro. Hay tanto que ver en cada espacio del museo y es imposible absorber *cada detalle*. Así que le voy a dar un consejo: En cada cuarto, acérquese y mire detenidamente algo que atraiga su atención de inmediato. Luego retroceda y considere ese objeto en relación con las cosas que están cerca de este, o lo que está al otro lado del cuarto. Empezará a ver relaciones, algunas que tal vez fueron puestas por Isabella intencionalmente, u otras que tal vez han nacido de su propia experiencia. Ese es el tipo de respuesta *personal* que Isabella quería que tenga.

Cuarto Azul

Casey

CASEY RILEY: Hola, soy Casey Riley; como Curadora Consultora, trabajo con los *archivos* personales de Isabella Stewart Gardner. Y este cuarto está lleno de objetos que revelan sus *relaciones* personales. Muchas de las pinturas en las paredes fueron creadas por sus amigos más cercanos. Ella instaló estas junto a obras de arte decorativas, muebles y textiles, así como cartas y fotografías de sus amigos. En todo el museo, le encantaba conectar su vida diaria con objetos extraordinarios.

Ahora, gire hacia la pared con dos ventanas.* * Entre las ventanas, hay una pared que sobresale.* * Justo en frente de esta, hay un farol de metal colgando del techo. Tiene la forma de un bote.* Encontrémonos ahí; ponga en pausa su dispositivo si necesita más tiempo para llegar ahí.* * *

Quería señalar algo *justo debajo* del farol en forma de bote. ¿Ve el pequeño retrato redondo, en el marco esculpido con adornos? ¡Es Isabella! Pensé que le gustaría conocerla cara a cara.* Su amigo Anders Zorn dibujó esto en Venecia, ¡mire cómo sus ojos azules brillan! Creo que captura su carisma legendario. Ahora, mirando hacia el retrato de Isabella, muévase *levemente* hacia la izquierda, justo a la vuelta de la media pared * * Hay una vitrina ahí, debajo de la pintura grande. Tenemos que mantenerla cubierta porque los *recuerdos* de Isabella que están adentro son sensibles a la luz. Ella ordenaba sus vitrinas muy cuidadosamente: curando su vida junto con su colección de arte. Levante la cubierta y verá una fotografía de un hombre joven de perfil, con cabello largo y rizado.* Es Bernard Berenson, uno de los asesores de arte de Isabella. Ella respaldó la educación de Berenson cuando él era muy joven, más o menos de la edad de la foto; luego él se convirtió en un amigo muy cercano. Isabella tenía *varios* asesores expertos, críticos, historiadores del arte y comerciantes, que le ayudaban a acumular su colección.

Ahora, mire la foto de la mujer que está en esta vitrina, en la esquina derecha.* *Su* cabello está arreglado cuidadosamente y se ve determinada. Ella es la reformadora social y defensora de los derechos de la mujer, Julia Ward Howe. No podemos hacer conexiones específicas siempre entre lo que Isabella puso en una vitrina dada y una obra de arte contigua. ¡Pero yo sí veo una conexión aquí! ¡Con la gran pintura en la pared justo encima! Nos muestra a mujeres recientemente emancipadas, *sin chaperones*, en el transporte público en París.

Ahora, vuelva a poner la tapa si no hay nadie más mirando hacia adentro de la vitrina y le indicaré una cosa más en este cuarto.* * Desde esta pintura, gire a su derecha * y mire a lo largo de la galería.* * Verá una estantería cerca de la entrada.* *

Esa estantería está llena con volúmenes de autores que Isabella conocía personalmente. Verá

estanterías en todo el museo. Coleccionar libros y manuscritos raros era la fuga de Isabella de sus actividades de colección de arte.

Además de los trabajos de sus amigos, Isabella llenó el Cuarto Azul con arte contemporáneo de su propio tiempo. Ella respaldaba ávidamente a los artistas y músicos de su época. Puede encontrar más ejemplos de esto en el cuarto contiguo, llamado el Cuarto Amarillo.

Cuarto Rafael

CHRISTINA NIELSEN: Soy Christina Nielsen, Curadora de la Colección. A medida que nos movemos hacia este cuarto, es como si fuésemos transportados a un hogar noble italiano, en el periodo conocido como el Cinquecento. La primera impresión que puede tener es... ¡el color rojo! Es *muy* rojo. El museo ha terminado recientemente una renovación total de este cuarto y los objetos que habitan en él, para que reflejen la visión original y muy audaz de Isabella.

Empecemos por movernos hacia el grupo de tres ventanas que miran hacia el patio. * * * * En frente a estas, hay un tazón de mármol, en un pedestal.* * Dos animales se posan en él. Este objeto encapsula un tema de este cuarto: el redescubrimiento de las antigüedades romanas y griegas en el Renacimiento. El tazón en sí mismo es romano antiguo, pero los animales no lo son. Mire adentro del tazón para que vea dónde los artesanos renacentistas cortaron una pieza de mármol en cada lado para sujetar los animales del siglo 17.El tazón es el *imaginario* renacentista de la antigüedad; justo como este cuarto, y este edificio, son el imaginario de Isabella de un palacio renacentista.

Ahora, de frente a las ventanas que dan al patio, gire a su izquierda.* Muévase hacia la pintura grande horizontal que está justo a la derecha de la entrada que está en frente de usted.* * Está hecha por el gran maestro italiano, Sandro Botticelli, y es una de las pinturas más cargadas de acción del museo. Muestra la Tragedia de Lucrecia, la cual fue una historia famosa de la *Roma* antigua, que era popular en el Renacimiento. En la sección de la izquierda puede ver a la esposa virtuosa Lucrecia, vestida de verde.* * Sus manos están hacia arriba y ella está rechazando los avances del hijo de un tirano romano. Él le dice que si no duerme con él, la matará a ella y a su sirviente, y dejará sus cuerpos sin vida juntos, como si hubiesen tenido un amorío. Ella concede para evitar la desgracia de su familia.

Al otro lado de la pintura, en el extremo derecho, ella está desfallecida, colapsada en pena, mientras le dice a su familia lo que pasó. En el centro de este espacio parecido a un escenario, vemos su cuerpo muerto, con la daga de su suicido saliendo de él. De acuerdo a esta historia, la muerte de Lucrecia inspiró el derrocamiento del gobernante tirano y llevó a la fundación de la República Romana. Siento como si pudiera escuchar los alaridos de dolor de esos soldados mientras miro sus expresiones.

El formato de la pintura, y el tema de la mujer virtuosa, nos dice que esta pintura fue hecha probablemente para una habitación de una mujer noble italiana. Isabella compró la pintura al mismo tiempo que compró el baúl de madera que colocó debajo de esta.* Es un baúl de *matrimonio*. Una novia lo usaba para llevar sus posesiones más preciadas a su nuevo hogar. Mire adentro * *... a esa guitarra hermosa italiana del siglo 18.

Esta guitarra es muy delicada y no se puede utilizar, pero, casualmente, hay otra guitarra del mismo fabricante en la colección del Museo de Bellas Artes de Boston, y esa sí se puede tocar. Es la música que ha estado escuchando en este cuarto. Agradable, ¿no?

Ahora, movámonos hacia la misma pared donde está Lucrecia, a la izquierda.* * Al otro extremo de esta pared, junto a la ventana, hay un hombre vestido de rojo. *

Isabella nombró este cuarto por esta pintura y fue realmente un triunfo para ella adquirirla. Fue la primera pintura que se trajo a América del gran maestro italiano del Cinquecento, Rafael. ¡Un acto maravilloso! Es el retrato de Rafael de su amigo, el Conde Tomasso Ighirami, que fue conocido como un gran orador y escritor. Él trabajó en la Biblioteca del Vaticano. Tomasso tenía un ojo vago y en esta pose está mirando hacia arriba, hacia el cielo, como si estuviera recibiendo inspiración divina a medida que escribe. La posición de alguna forma enmascara la condición del ojo. *

Ahora, gire.* Deje que *sus* ojos circulen todo este cuarto.* Es uno de los ejemplos más claros de cómo Isabella concebía todos los cuartos como obras de arte. Los *textiles* le agregan una variedad de texturas sensuales. En todo el cuarto, hay todo tipo de capas temáticas y *conversaciones* visuales. Déjeme mostrarle uno más. Regrese al tazón que tiene animales.* * A la derecha del tazón, * justo después de las ventanas, * hay un *pie* de mármol encima de un gabinete. Y ahora mire justo a la derecha, mirando hacia el pie hay una pintura de La Madona y su hijo. El niño Jesús mira a su madre mientras ella... ¡mece su *pie*! Es un gesto normal de amor maternal el cual claramente resonaba con Isabella. Creo que ella colocó el pie de mármol junto a esta pintura para que lo notemos.

Cuarto de tapices

CHRISTINA NIELSEN: Puede ser que tenga una sensación *inmediata* de la diferencia entre este espacio grande, y los cuartos que acaba de venir. Es menos parecido a una galería de arte y, a mí parecer, más parecido a un vestíbulo noble europeo. Las paredes y los techos son paneles de madera.

Isabella creó este cuarto para albergar el grupo de tapices monumentales que están a su alrededor. Al momento en que se fabricaron estos tapices, tejidos intrincados de hilos finos de seda, eran los objetos artísticos más caros de su época. Se consideraban mucho más importantes que cualquier pintura o escultura. También daban aislamiento a paredes frías y se podían enrollar y llevarse de un interior lujoso a otro.

Para que se oriente en este espacio, desde donde sea que esté, deténgase y note que uno de los extremos de este cuarto grande tiene una chimenea. El otro no. Encontrémonos en el extremo *sin* chimenea. * * Recuerde, siempre puede pausar su dispositivo si necesita más tiempo. * * *

Ahora, con su espalda hacia la pared al final de esta galería, párese de forma que la mesa con la tela roja esté en frente de usted y que usted esté de frente a la chimenea en el otro extremo del espacio.* * Ahora, mire inmediatamente a su izquierda. Ese es el tapiz que le quería mostrar.* * Es uno de una serie de seis tapices sobre un Rey Persa antiguo, Ciro el Grande, que está en el cuarto. Ciro es el hombre joven del centro, usando unas mallas rojas *muy* a la moda, sujetadas con cintas.* * Está haciéndole gestos al hombre que se le acerca, sosteniendo un conejo muerto. Dentro del conejo hay una carta a Ciro, alentándole a rebelarse contra su abuelo y a tomar el control del Imperio Persa. Aunque en lugar de verse como un rey persa, Ciro está usando la altura de la moda europea durante la época en que esto se hizo: el siglo 16. * *

Ahora, muévase más allá de la ventana a la derecha de este tapiz.* Vamos a la pintura contigua de la *mujer* a la moda, sobre el escritorio.* * Sabemos que Isabella amaba los textiles y los coleccionaba; y seguro quedó fascinada con el atuendo de esta mujer. ¡Qué tocado tan hermoso! * * Su bata verde tiene bordes con perlas. Este retrato siempre me ha recordado un poco a Isabella. El sujeto de este retrato, una mujer no solo a la moda, pero también intensamente *determinada*, le debe haber atraído. Ella es Santa Engracia, una mártir cristiana. Ella está sosteniendo una hoja de palmera grande, que simboliza el martirio. En su otra mano, a pesar de la calma de su cara, y el énfasis en su ropa elegante, está sosteniendo la espina que atravesó su cráneo cuando no rechazaba su creencia.

De esta pintura, gire a su derecha.* * Vamos a la pared *al frente* del cuarto, hacia las ventanas que miran hacia abajo al patio.* * *. En esa pared, vaya a la derecha de las ventanas.* Hay cuatro vitrinas, cubiertas con telas.* * De estas cuatro vitrinas, mire a la primera de la izquierda.* * Levante la tela para ver otro interés de colección de Isabella: *manuscritos islámicos.*

La página en la izquierda está relacionada a la ingeniería.* Data del año 1354, y registra un diseño para un "reloj vela".* * La página junto a esta, con las planas y los pájaros encantadores, es una traducción árabe de un texto médico griego antiguo. Era una guía de plantas medicinales. Las otras tres vitrinas también tienen manuscritos islámicos incluidas las ilustraciones de un poema épico persa, el Shāhnāmé. Léalos detenidamente y cuando termine encontrémonos en la *chimenea* en el otro extremo del cuarto. Pause su dispositivo hasta que esté frente a la chimenea.* *

La pintura *encima* de la chimenea muestra a San Miguel pisoteando a un demonio.* Se puede ver al demonio aplastado en la parte inferior de la pintura, debajo de los pies del santo. Realmente me encanta cómo el artista español, Benabarre, creó una criatura tan híbrida e *imaginativa*. Puede ver sus piel palmeados.* * * En su estómago hay una segunda cara, en rojo, con una repugnante y cómica expresión sonriente.* Esta pintura es un buen ejemplo de cómo el significado de una obra de arte puede cambiar en el tiempo. Algunos miembros del público hoy se sienten afligidos por el hecho de que la figura demoníaca tiene tonos de piel en negro y rojo. Y para ellos plantea preguntas sobre las representaciones históricas de la raza.

Ahora, ¡imagine la pintura con un fuego ardiente en la chimenea debajo de esta! Es como un pequeño chiste de Isabella; como si los fuegos del infierno de donde vino el demonio estuvieran justo debajo de él. De hecho, Isabella habló de esto ella misma, en una historia graciosa sobre cómo, y por qué, *compró* esta pintura:

La historia cuenta que Isabella se enteró de que esta pintura estaba a la venta, pero el Subdirector del Museo de Arte de Harvard la compró antes de que ella pudiera hacerlo. Cuando se enteró, le invitó a cenar, ¡en este preciso cuarto! * Imagínelos sentados en la mesa que está al otro lado del piano.* Durante el curso de la comida, ella señaló el espacio entonces *vacío* sobre la chimenea. Ella le dijo a su invitado "Entiendo que ha comprado recientemente una pintura española del siglo 15. ¿No le parece que se vería *maravillosa* sobre mi chimenea?" Entonces, con un centello travieso en sus ojos, ¡levantó un cuchillo de la mesa y en broma insinuó que lo podría usar como un *arma* si fuese necesario! No hace falta decir que él le dejó comprar la pintura.

Cuarto holandés

CHRISTINA NIELSEN: Venga al centro del cuarto y muévase hacia las dos mesas largas. Encuentre un lugar cómodo en cualquier parte alrededor, o entremedio de las mesas, estas.* * Aunque Isabella tenía una pasión por las cosas italianas, es el arte *holandés* y *flamenco* el que le marcó por primera vez como coleccionista de arte. Eso es lo que vemos en este cuarto. Lo que también vemos en este cuarto es la evidencia de la peor pesadilla de un coleccionista. Vírese hacia la pared que tiene dos marcos grandes y *vaciós*.* *

Estos marcos enmarcaron dos de las trece obras de arte que fueron robadas en 1990. Fueron dos pinturas del amado maestro holandés del siglo 17: Rembrandt. Las pinturas fueron cortadas de sus marcos durante el robo. La de la izquierda era un retrato doble de un hombre y su esposa.* * * La de la derecha era el único paisaje de mar que Rembrandt pintó alguna vez.* La ausencia de estas pinturas significa que la visión original de Isabella para este cuarto no está completa. Volveré a topar este tema en un minuto.

Ahora, mire al retrato grande en la pared *entre* ellas: el hombre en la armadura.* Es del artista flamenco Paul Rubens, quien marcó el inicio de un estilo más suelto en la pintura del siglo 17. Por ejemplo, mire los reflejos que salen de su armadura resplandeciente.* * Rubens pintó esos reflejos ¡con pinceladas tan grandes y audaces! El sujeto de este retrato es Thomas Howard, Conde de Arundel. Se le representa como un general, pero él era de hecho un estratega militar *poco exitoso*. ¡Pero él *era* uno de los coleccionistas de arte más grandes de su época! La representación de Rubens de él en armadura probablemente hace referencia a sus triunfos en la *colección*, más no en el campo de batalla. Y eso debe haber sido el atractivo para Isabella; un retrato de un colega coleccionista. Y para sumarle al triunfo de Isabella de haberla conseguido, fue la primera pintura importante de Rubens que ingresó a una colección estadounidense.

Ahora, gírese totalmente para mirar la pared opuesta.* * Sobre la entrada, hay una escultura de un hombre cabalgando un caballo.* * Justo a la derecha de esta, muévase hacia el hombre joven con el sombrero de plumas.* * Nos está mirando directamente. Esta es una pintura maravillosa de Rembrandt que aún *está* aquí. Es un autorretrato que el artista hizo a la edad de 23. En el momento, estaba tratando de hacerse conocer. Estaba mostrando su talento a clientes potenciales, con luz dramática, ¡y muchas otras texturas diferentes! Sobre su hombro tiene una cadena de joyas que captura la luz con detalles finos. Me encanta cómo la sombra está oscureciendo la mitad de su cara. Nos invita a mirar más de cerca; y a preguntarnos qué está pensando...

Esta pintura es la obra de arte que *inició* realmente este museo. Isabella había realizado un gran número de compras importantes antes de esta pintura, pero las guardaba en su casa.

Comprar esta pintura de Rembrandt la dio la idea de un *museo*. Ella escribió en una carta sobre el tipo de coleccionista que iba a ser desde ese momento; diciendo, y cito: "De ahora en adelante no puedo permitirme perseguir obras de arte de segundo nivel, solo puedo tener obras de arte de *primer nivel*".

Ciertamente tuvo éxito en su misión. Creó cuidadosamente conversaciones entre las obras de arte en las paredes. Mientras mira este retrato de un hombre joven, piense cómo Isabella lo posicionó cuidadosamente al otro lado del cuarto de dos pinturas que él pintó más adelante en su vida.41:11 Hace que este joven mire en frente del cuarto y vea un futuro ilustre extendiéndose frente a él. Esto nos deja a todos sin la visión completa de Isabella.

Ahora apartemos la mirada del joven Rembrandt.* Con su espalda hacia esta pintura, junto a las ventanas, hay un escritorio y una silla un poco a la derecha, justo delante de usted. Hay otro marco vacío, otra obra de arte robada. Es la pintura de Vermeer faltante del museo.

Le voy a mostrar un objeto más en este cuarto; algo que tal vez no haya notado. Muévase hacia adelante del escritorio y el marco vacío, hacia la pintura alta del hombre usando la capa roja.* * A la derecha de esa pintura, hay un gabinete alto de madera.* * Hay tres repisas adentro.* En la repisa de la mitad, busque el objeto más alto.* * Tiene la forma de una avestruz. ¿La ve? Si mira de cerca debajo de su ala, puede ver que el cuerpo plateado se forma alrededor de un huevo de avestruz real. Es de Alemania del siglo 17.En esa época, ¡el huevo habría sido tan premiado como la plata fina a su alrededor! Ya que los avestruces eran aves tan gigantes que solo se encontraban en África, los europeos las consideraban "maravillas de la naturaleza". Los objetos como este eran populares en las colecciones privadas europeas que a veces se llamaban "gabinetes de curiosidades". Estos fueron los precursores de los museos.45:19 Tener algo de estas colecciones europeas antiguas de seguro le parecía atractivo a Isabella por su visión de sí misma como una coleccionista, y por la idea de formar su propio museo lleno de los objetos más maravillosos que *ella* pudiera encontrar. *

Para conocer más sobre la historia del robo, hay un libro llamado "Stolen" en la banca junto a las ventanas del patio. También hay un artículo al respecto en la página web del museo.

Cuarto Tiziano

NAT SILVER: Hola, soy Nat Silver, Curadora Asociada de la Colección y le llevaré alrededor de este cuarto. El arte renacentista italiano es mi especialidad, y este cuarto tiene algunas de las obras maestras más importantes del museo del arte renacentista y barroco.

Muévase hacia la mitad del cuarto y mire los muebles de la plataforma. Podría sorprenderle que señale estas *sillas* como algunas de las obras maestras. Son un juego del palacio renacentista romano y cada una de ellas tiene una *combinación* de efectos visuales del arte de fabricantes de muebles. Los marcos intrincados de madera, cubiertos en oro, simulan la apariencia de bronce dorado. Los paneles de flores bellamente pintados en sus partes posteriores están gravados para parecer arrugados en todos los bordes. Este efecto es para imitar la piel animal. Isabella colocó estas sillas premiadas en una plataforma, con una alfombra hermosa, representando un escenario armado para recibir a huéspedes de honor.

Ahora, busque la pared con las ventanas rectangulares que miran hacia la calle.* * * * Entre dos de las ventanas verá una silla y una mesa pequeña con una pintura en ella.* * * Una señal de que se está moviendo en la dirección correcta es un pequeño jarrón de flores en la mesa. *

Esta era una de las pinturas favoritas de Isabella. Es una vista enmarcada firmemente de Cristo cargando la cruz. Al tener a Cristo mirándonos directamente, el artista, Giovanni Bellini, nos hace sentir parte del dolor de Cristo. Mire de cerca y podrá ver las lágrimas en su mejilla. Isabella compró esta pintura poco después de que su esposo Jack falleciera. Esta mesa es un homenaje a él. En el jarrón ella *siempre* tenía flores frescas. Es una tradición que el museo mantiene hasta ahora.

Ahora mire más allá de esta pintura, en la pared frente a usted, a la pintura gigante de una mujer con piernas desnudas. Esta obra maestra del artista Tiziano está considerada la pintura más fina del Renacimiento italiano en Estados Unidos, y la razón por la que Isabella nombró esta galería el "Cuarto Tiziano". El mito antiguo que inspiró esta pintura, en resumen, es este: El rey de los dioses, Júpiter, se enamora de Europa, una princesa. Para convencerla de que se vuelva su amante, Júpiter toma la forma de un toro juguetero. Europa, encantada por el animal amansado, le coloca en una corona de flores en la cabeza. En ese momento, el dios toma acción y se la lleva cruzando el océano.* Hay una *inmediatez* en la representación de Tiziano: el salpicón del agua, y la tela roja ondeando en el aire, señalando pánico.* * Pero *sí* percibimos una sensación de secuestro... ¿o de seducción?

Cuando la pintura llegó por primera vez de Europa a manos de Isabella, ella escribió sobre esta extáticamente. Mi colega Christina Nielsen le leerá un pasaje:

CHRISTINA NIELSEN: Estoy demasiado emocionada como para hablar. Estoy fascinada con Europa. Bebiendo hasta emborracharme con Europa, y luego sentándome por horas, pensando, y soñando sobre ella. Cada pulgada de pintura parece llena de alegría.

NAT SILVER: Isabella también creó una *instalación* increíble para la pintura que está justo debajo. En la mesa a la izquierda, hay una estatuilla de un niño con alas, tocando una trompa.* Puede ver por la base en la que están sus pies que se tenía la intención de que esté parado *derecho*.* * Pero Isabella lo puso *de costado*, para que su pose imite al bebé alado de la pintura.* ¿Y notó que el panel de tela con todas las borlas? * Es de uno de los vestidos de noche favoritos de Isabella. Creo que está haciendo un enlace visual entre las borlas y la cola del *toro* de arriba. * *

Ahora, muévase hacia la derecha a lo largo de esta pared.* Justo en el otro lado de la puerta hay un retrato de un hombre parado, vestido de negro.* Es del gran artista *español*, Diego Velázquez. Se debe estar preguntando por qué hay una pintura española en un cuarto lleno de obras de arte italianas. Pues, otro tema de este cuarto es la aristocracia europea, y este es un retrato del rey español, Felipe IV. A Isabella Stewart Gardner *Stewart Gardner* le fascinaba la realeza. De hecho, intentó sin éxito relacionar las raíces de su propia familia a *Mary Stuart*, también conocida con María Reina de Escocia. En este retrato, Felipe está vestido con un atuendo formal de la corte. Sabemos por fuentes históricas que, cuando cualquier persona iba a la corte de Felipe IV para pedir un favor, el rey indicaba que estaba listo para escucharles quitándose su sombrero y colocándolo en una mesa, como lo vemos aquí.

Ahora veamos la *escultura* junto a Felipe, este busto maravilloso es bronce oscuro: un retrato del banquero del papa. Es de Benvenuto Cellini, quien, además de ser un escultor destacado, era también el orfebre del *papa*. Podemos ver su habilidad en el trabajo fino en metal en el manejo increíble de los detalles aquí. En particular, amo el contraste de todas las texturas en su ropa, con los rizos fuertes en su barba impresionante. *

Quiero mostrarle una cosa más en este cuarto, que es algo diferente. Para encontrarla, retroceda a la pintura en primer plano de Cristo en el escritorio con el jarrón de flores.* * * * Cerca de esta en esa pared, busque el juego de dos gabinetes bajos de madera, ambos pintados en amarillo.* * Parece que estos baúles pequeños tienen cajones adelante. Pero en cada uno de estos de hecho hay una puerta sólida, que se abre por completo. Adentro hay... ¡orinales! Para ir al baño. Tener estos objetos en este cuarto nos recuerda que a Isabella le gustaba mezclar lo sofisticado con lo popular. Y siempre le gustaba sorprendernos.

Oh y note que este cuarto tiene, *creo yo*, la mejor vista al patio. Desde aquí, el mosaico del centro, la Medusa, está de frente a nosotros.

Cuarto Tiziano alternativo - sin Europa

Ahora, muévase a la pared frente a usted. A la derecha de la entrada hay una escultura, un busto hermoso en bronce oscuro. Es un retrato del banquero del papa, de Benvenuto Cellini, quien, además de ser un escultor destacado, era también el orfebre del *papa*. Podemos ver su habilidad en el trabajo fino en metal en el manejo increíble de los detalles. Amo el contraste de todas las texturas en su ropa, con los rizos fuertes en su barba impresionante. *

Justo a la izquierda de este busto hay una pintura de un hombre parado, vestido de negro.* Es del gran artista *español*, Diego Velázquez.

Galería larga

CHRISTINA NIELSEN: Este espacio angosto se llama la "Galería Larga", por razones obvias. Hay varias vitrinas en fila que contienen libros raros, cartas, y objetos personales relacionados a artistas y escritores, así como a presidentes y miembros de la realeza. La galería contiene objetos de varias épocas y varios lugares distintos.

Quería señalar algunas cosas que están en el *otro extremo* de este espacio desde la ventana con vitral. Encontrémonos en ese extremo de la Galería Larga en cuanto pueda.* *

Mire de frente a la ventana rectangular al final de la galería. A su izquierda, busque la pintura de la Madona, vestida de azul, sosteniendo al niño Jesús.* Un hombre joven y bello, un ángel, está con ellos.* La obra es de Sandro Botticelli, el maestro renacentista italiano de formas delicadas y telas diáfnas. ¡Solo mire al velo transparente en la cabeza de la Madona! Y ahora mire lo que Isabella colocó justo *debajo* de la pintura: esa pieza maravillosa de vidrio islámico. Es una sección de una lámpara de mezquita del siglo 14. Su transparencia, y las decoraciones elegantes en dorado y azul, son la compañía perfecta para la pintura. De hecho, la pseudo-escritura en el vestido de la Virgen estaba inspirada en las inscripciones en las importaciones islámicas que llegaban a Italia, como esta lámpara de vidrio. Esto es un ejemplo de la forma en la que Isabella amaba hacer combinaciones multiculturales. Busque ese tipo de conexiones en *esta* galería en particular.

Dándole un tono de *devoción* al espacio, está la ventana de vitral enorme en el otro extremo.* Es de la Catedral de Soissons, en el norte de Francia. Tómese su tiempo acercándose a ella, y, cuando esté cerca, verá que el área justo en frente de la ventana de hecho es una *capilla pequeña consagrada*. Isabella era una anglo-católica devota, y, durante su vida, usó esta pequeña capilla para servicios religiosos. Aún se lleva a cabo uno cada año. En la fecha del cumpleaños de Isabella: 14 de abril.

Cuarto gótico

CHRISTINA NIELSEN: Soy Christina Nielsen, la Curadora de la Colección. Ahora estamos en el "Cuarto Gótico", nombrado por el periodo tardío de arte y arquitectura medieval. El cuarto está dedicado principalmente al arte religioso. Sin importar en qué dirección entre, pienso que la impresión general que encontrará es el juego entre la luz, que entra a través de la ventana redonda gótica, y la oscuridad del techo y las paredes.* * Y presidiendo sobre este espacio, desde una de las esquinas del cuarto, está un retrato de tamaño real de Isabella.* * En ese marco dorado amplio, ella parece animar el cuarto con una presencia dorada.* Muévase hacia ella.* Se ve muy contenta, su boca está levemente abierta, como si estuviera dando una cálida bienvenida. Sin embargo, este retrato causó un *escándalo* cuando se mostró por primera vez en un club privado en Boston, en la década de 1880. Para los bostonianos de la era victoriana, todo tipo de piel radiante era muy escandalosa. Todo el enfoque era muy moderno. Y sin embargo, ¡la pintura realmente parece pertenecer en este cuarto de arte *medieval!* Con su figura presionada a la superficie contra un fondo de patrón y decoración. Y ella está parada frente a un tejido medieval; el cual está en exhibición en la Galería Larga. El patrón le da una especie de "aureola" secular y ¡una corona! En frente de la pintura, ella colocó un libro de coro grande, haciendo que el montaje parezca un altar. Su accesorio insignia, el collar largo de perlas con un rubí, está alrededor de su cintura.

¿Recuerda la pintura que probablemente vio en el primer piso, de la bailarina de flamenco, junto al patio? Es del mismo artista, John Singer Sargent. A veces, él usaba este cuarto como un estudio.

Ahora, mire a la derecha del retrato, al juego de cuatro ventanas altas y estrechas.* * Justo en frente las ventanas, hay una mesa cubierta en una tela roja, con dos pinturas, una junto a la otra en ella. Muévase a la pintura que está en el lado de la mesa que está de frente al retrato de Isabella.* * Esta maravillosa pintura de la Virgen y su Hijo es de Simone Martini, un maestro de finales de la pintura medieval. Quería señalar un detalle: está en la esquina inferior derecha de la pintura. ¿Ve esa mujer arrodillándose? Ella es quien *donó* la pintura, la persona que pidió que se haga para una iglesia, alrededor del año 1325. No puedo dejar de pensar que Isabella colocó esta obra, frente a su retrato, porque se identificaba con este mecenas del arte femenino. Y las dos visten de negro.

Ahora, muévase hacia la otra pintura de la mesa.* Este es *realmente* un tesoro raro. Es una de las pocas obras de Giotto en América del Norte. Giotto fue el primer pintor renacentista italiano que retrató el *realismo psicológico* en obras religiosas. Para anunciar la crucifixión, note cómo los brazos del niño Jesús están bien abiertos.* Pero con una mano está agarrando el vello facial del hombre que lo sostiene, ¡justo como hacen los bebés! Y con la otra mano quiere alcanzar, como un bebé hace, a su madre. El centro de la pintura está esencialmente vacío.

Esta obra data de la misma década que la pintura de Simone Martini, la década de 1320. Pero el trabajo de Giotto de alguna forma se siente tan *moderno*.

Ahora, gire directamente alrededor de la pintura de Giotto. * * Muévase hacia la pared frente a usted. * * Colgando en medio de esa pared, entre las ventanas del patio, hay tres paneles de figuras unidos entre sí. * Las figuras que están en estos salen a la superficie, de forma tridimensional. * Es un retablo alemán gótico; pero los personajes divinos se representan como totalmente humanos, y de forma muy encantadora. En el centro vemos a la Virgen María, con su madre, que está usando un manto blanco. ¡El niño Jesús entre ellos está tan inquieto! * Hacia la parte de abajo, una mujer da de lactar, mientras que otro bebé toma de una jarra de metal alemana; * y parece un poco... ¿borracho? * Isabella reconocía un buen chiste cuando lo veía, como ya hemos evidenciado en varios lugares del museo.

Quiero indicarle una cosa más en este cuarto. Gire alrededor del retablo y mire a la mesa larga en la mitad del cuarto; la que está cubierta con una tela. * En el extremo más cercano a usted hay un objeto largo de metal. * Es la cabeza de un toro, con cuernos curvos, y orejas huevas que salen prominentemente. * Es un arma: una maza persa. No podía dejar de mostrarle esto porque es uno de mis objetos favoritos de la colección. Cuando la persona que la usaba le daba vueltas, ¡la maza silbaba! Es como un arma psicológica, para intimidar a los oponentes.

Y también es un recordatorio del hecho que hay mucho que ver en cada cuarto de este museo. Tómese su tiempo y encuentre las cosas que le gustan a *usted*. Al fin y al cabo, eso es lo que Isabella más quería.