

Arte, literatura, música y salud

La absenta de Edgar Degas, 1873 ¿Una representación de alcoholismo o soledad?

José Miguel Sánchez-Nieto¹

¹ Profesor de asignatura nivel A de la Carrera de Cirujano Dentista, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM

EDGAR DEGAS

Hilaire Germain Edgar de Gas (1834-1917), más conocido como Edgar Degas, fue un pintor francés. El ser hijo de un banquero, le permitió dedicarse a la pintura sin preocupaciones económicas, al menos hasta la muerte de su padre en 1873. Conoció a Manet en 1864 mientras ambos realizaban una copia de un cuadro de Velázquez. Posteriormente, junto con otros personajes, realizó exposiciones de sus pinturas, en las que son apodados "impresionistas", término que posteriormente se utilizará para nombrar un estilo de pintura, aunque Degas no estaba de acuerdo que incluyeran sus pinturas en ese género.

En 1870, en una práctica de tiro, Degas nota problemas en su ojo derecho, que le afectan la capacidad de estereopsis, es decir, de formar una imagen tridimensional con las imágenes percibidas con ambos ojos. Posiblemente por este problema realizó sus obras con algunos rasgos característicos como utilizar formatos horizontales, colocar un objeto en primer plano para dar profundidad, resaltar sombras y gradientes de texturas y el uso de paralaje para dar profundidad a sus obras. Años después padeció una uveítis inflamatoria en el ojo izquierdo, ocasionado una alteración macular que le dejó prácticamente ciego. Aun así, no abandonó el pintar o realizar esculturas a lo largo de su vida.¹

Degas realizaba las pinturas de manera planeada, estudiaba como la fisionomía, postura y prendas permitían conocer a las personas. Inició pintando cuadros con temas históricos y retratos de personas. A partir de 1860 observa más atento la vida de París, misma que retrata, principalmente, las carreras de caballos y mujeres de clase baja. Entre sus cuadros más conocidos se encuentran las pinturas de las bailarinas, en las que busca plasmar el movimiento liviano de sus cuerpos. También retrata la vida de los cafés de París, particularmente en el cuadro "la absenta", pinta el alcoholismo y soledad, temáticas de este escrito.

EL ALCOHOLISMO Y LA SOLEDAD

El consumo excesivo de alcohol puede generar diferentes síndromes como el de abstinencia, de Korsakoff, alcohólico fetal, entre otros padecimientos. Además, puede dañar las relaciones entre personas y el desarrollo personal. Los factores relacionados con su consumo son complejos, algunos pueden ser vistos como causas, otros como consecuencias, aunque con frecuencia ambos son los mismos, entre ellos se encuentra la soledad.²

La soledad, no necesariamente indica que la persona esté aislada objetivamente, sino que siente una discrepancia entre la relación social

Correspondencia: José Miguel Sánchez-Nieto E.mail: cheverego@hotmail.com Artículo recibido: 5 de noviembre de 2022 Artículo aceptado: 25 de marzo de 2023 Sánchez-Nieto JM. La absenta de Edgar Degas, 1873. ¿Una representación de alcoholismo o soledad?. CyRS. 2023; 5(1): 99-102 DOI: https://doi.org/10.22201/fesz.26831422e.2023.5.1.10

deseada, con respecto a la que se encuentra, generando una sensación de abandono. Este tipo de sensaciones se han acrecentado por cambios sociales como la urbanización, el aumento demográfico, migraciones, desigualdad social y cambio en la tecnología, situaciones que dificultan expresar nuestras ideas y sentimientos con la sensación de que "nos escuchan", así como de "escuchar a otros".

@RevistaCyRS

La relación entre el alcohol y la soledad es compleja, algunos estudios encuentran que un consumo moderado facilita la interacción social,3 mientras otros afirman que la soledad incrementa el riesgo de un consumo excesivo de alcohol.4 Además. la calidad de las relaciones sociales también es relevante, entre los riesgos principales para ser alcohólico, se encuentran convivir con padres alcohólicos, poco apoyo familiar y relaciones sociales con tendencia a consumir alcohol.5

La relación entre la soledad y el consumo de alcohol no es actual. Ésta queda plasmada en el cuadro de "la absenta" que realizó Degas. En el que plasma un par de personas que se encuentran en un café, una escena posiblemente muy frecuente en París a finales del siglo XIX.

LA ABSENTA

La pintura tiene varios nombres, se conoce como el "café francés", "la absenta" o "el ajenjo" (Figura 1). Representa a dos personas en un café en París en 1876. Al ver su postura, se percibe a los personajes desanimados, aburridos o decaídos. Da la impresión de qué se encuentran alejados o solos, aunque estén uno al lado del otro. Esta impresión se puede generar por la composición, la cual analizaremos para saber cómo logró el pintor ese efecto.

Figura 1. La absenta, autor: Edgar Degas, 1873; tamaño: 82 cm x 68,5 cm.

La composición hace referencia a la forma en que los objetos son colocados y organizados, los cuales determinan algunos significados de la pintura. Existen varias características, algunas que ocuparemos para analizar el cuadro son el espacio, las líneas, los colores, la vista de las personas y la secuencia de los elementos.

Considerando el espacio, se observa que los personajes se encuentran en la esquina superior derecha. Por nuestra forma de lectura, podemos asociar lo primero con la izquierda y lo siguiente con la derecha, es decir, se realiza una atribución de temporalidad en "antes" y "después". Con base en lo anterior, suponemos que los personajes han recorrido un camino

y ahora están acorralados por el vacío o el fin del cuadro. Para entenderlo mejor, imaginemos a los personajes en la parte izquierda, esto podría interpretarse más como el inicio de algo, como el camino que les queda por recorrer.

Las líneas de un cuadro lo pueden dar diferentes objetos o personajes que se dibujan y dan una estructura general, pueden ser líneas verticales, horizontales, oblicuas e incluso curvas. En el caso de la pintura descrita, son las mesas las que forman las líneas de manera oblicua. Estas líneas limitan a los personajes a un espacio del cuadro, parece que los encierran o aíslan. Es de resaltar que las mesas no tienen patas, además que si se piensa en un café normal se esperaría que la mesa inferior abarcaría un mayor espacio, esas omisiones resaltan a los personajes, además de generar un ambiente de estar en un sueño por las incongruencias.

El espacio entre la mirada y el objeto que observa es otro elemento de la composición. La dirección de la mirada indica algo de interés, generando un espacio imaginario entre la mirada y aquello que observa. En el caso del cuadro, la mirada de la mujer está hacia abajo, además parece no enfocada, como si estuviera ausente de ese momento o ensimismada. Mientras que la mirada del hombre va en dirección contraria a la mujer, como si deseara escapar o estar lejos de ella. Este contraste de dirección hace que, a pesar de estar juntos, parezcan aislados entre ellos.

Por otra parte, la paleta cromática es fría y ligeramente enturbiada de blancos cremosos con matices grises, amarillos y verdes, que, junto con las siluetas poco nítidas de las figuras, da una impresión de estar adormecido o con falta de "claridad" mental. Los colores oscuros y claros ayudan a enfatizar el lugar al que se espera enfocar la mirada. Esto se encuentra en el color claro del atuendo de la mujer, que contrasta con el fondo negro y la ropa de su acompañante, los cuales, junto con el lugar que ocupa en relación con el hombre, parece que nos indica que la historia central del cuadro tiene que ver con ella. También resaltan, las manchas negras detrás de los personajes, que puede ser su sombra o un reflejo de su estado.

Parte de la composición es la profundidad y la línea de horizonte en la pintura. En este caso es de manera oblicua. En la parte inferior izquierda aparece una esquina de una mesa, generando la impresión de estar sentados en ese café, viendo a los personajes en un rincón, "alejados" de nosotros.

Otros elementos de la composición son los objetos que se colocaron en la pintura. En este caso es necesario indicar algunas características de estos. El "absenta" o "ajenjo" era una bebida popular en los cafés de París, es una bebida alcohólica color verde de sabor anisado, para disminuir su sabor amargo se consumía con agua v azúcar, adquiriendo una consistencia verde lechosa. Con esta información se puede inferir por qué el autor eligió algunos matices verdes en la pintura y el contenido de la copa, además, de la jarra de agua que coloca en la mesa. Por otro lado, la vestimenta de la chica quería dar a entender un atuendo desalineado, además, es la forma en que se vestían las prostitutas en esa época y resalta los zapatos que parece que lastiman los pies, posiblemente indicando que pertenece a un estrato económico bajo.

Entre las mesas se encuentra un trozo de madera que parece que une las dos mesas. Considero que este elemento no es parte de la composición, sino una estrategia del pintor para identificar la profundidad, dadas sus dificultades de visión. Este mismo rasgo se pueden observar en otras pinturas, en las que coloca un objeto en una posición semejante, como la pierna de una bailarina o una regadera. Si bien, el pintor comentaba que esta estrategia le servía mientras realizaba el cuadro, al finalizarlo, ya no encajaban en él.

Con los elementos anteriormente descritos, se puede realizar una interpretación narrativa. Considerando nuevamente la secuencia temporal de izquierda a derecha, la jarra de agua se encuentra vacía, lo que daría a entender que no es la primera bebida que toma, también se encuentra en la primera mesa, posiblemente la mujer se fue desplazando lentamente a la otra mesa en dirección al hombre que estaba a un lado, de quien se puede pensar que "inocen-

temente" se encontraba tomando una tisana o un vaso de vino. Puede ser también sólo un par de conocidos que se reúnen en un café, que se encuentran juntos, aunque alejados el uno del otro. En este caso, la parte narrativa trasciende a los elementos de la pintura, al preguntarnos qué pasó antes o qué pasará después con estos personajes.

Edgar Degas no intentó realizar con este cuadro una imagen de las consecuencias del alcohol. sino representar una escena frecuente en los cafés de París. En este sentido, puede ser una representación de la soledad frecuente en la ciudad, en las que, a pesar de estar en el mismo espacio, las personas se encuentran aisladas.

La escena representa un café conocido en Paris en esa época: "la Nueva Atenas", foco de atracción de muchos pintores. Sin embargo, el cuadro fue realizado en el estudio de Degas. Los dos personajes de la imagen son amigos del autor, sus nombres eran Marcellin Desboutin y Ellen Andree, esta última una actriz de 17 años; ninguno era alcohólico, incluso Degas lo tuvo que declarar públicamente por la conmoción que causó el cuadro.

Finalmente, cuando la pintura se expuso en Francia e Inglaterra, fue acusada de ser "una afrenta contra la moral". Ante este punto, cada quién podría preguntarse cuál fue la causa de la "afrenta contra la moral" que generó el cuadro: ¿el consumo de alcohol?, ¿la prostitución?, ¿la pobreza?, ¿el que sea una mujer la que se encuentra en esta situación?, ¿la soledad que hacen sentir sus personajes a pesar de estar juntos? etc. Así que, vale la pena que el lector pueda opinar libremente sobre el cuadro, sentir empatía por los personajes y por supuesto, indagar si alguna parte de estos personajes se encuentra en uno mismo.

REFERENCIAS

- 1. Fernández-Jacob MC. Influence of the monophthalmia of Edgar Degas in his pictorial work. Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed). 2019; 94(2): e14-e16. doi: 10.1016/j.oftal.2018.09.004.
- 2. Villegas-Pantoja M Á, Alonso-Castillo MM, Benavides-Torres RA, Guzmán-Facundo FR. Consumo de alcohol y funciones ejecutivas en adolescentes: una revisión sistemática. Aquichan. 2013; 13(2). 234-246.
- 3. Sayette MA, Creswell KG, Dimoff JD, et al. Alcohol and group formation: a multimodal investigation of the effects of alcohol on emotion and social bonding. Psychol Sci. 2012; 23(8): 869-878. doi: 10.1177/0956797611435134.
- 4. Wakabayashi M, Sugiyama Y, Takada M et al. Loneliness and Increased Hazardous Alcohol Use: Data from a Nationwide Internet Survey with 1-Year Follow-Up. Int J Environ Res Public Health. 2022; 19(19): 12086. doi: 10.3390/ijerph191912086.
- 5. Soriano-Sánchez J. Jiménez-Vázguez D. Predictores del consumo de alcohol en adolescentes: una revisión sistemática de estudios transversales. Revista Estudios Psicológicos. 2022; 2(4): 73-86.