LA BUSQUEDA DE LA VERDAD ARTISTICA
EN LOS ULTIMOS 100 AÑOS.-

CURSOS DE PERLORA

SEMANA SANTA, 1960
ABRIL-1960

M. MALLO VIESCA

Es muy difícil, si nó imposible, hecer una sola y simple ordenación tecnico-cronologica de la pintura moderna. Difícil por la cantidad y calidad de producción.

¿Donde catalogar al Cezanne del "Arbol ante la casa" y el "Bodegón de los frutos", ● las epocas negras azules y rosas de Picasso? ¿Donde a Feininger a Van Gogh a Seurat. ¿Donde a Gauguin, al cubismo de Picasso a Kandinsky, a Klee, Modigliani, Munch, a Chagall y otros tantos incontables? Si bien es muy difícil, repito, una cronologia tecnica y personal, vamos a intentar clasificar solamente los mas importantes movimientos o tendencias, aunque para ello tengamos que incluir a un pintor en varias de ellas, no teniendo en cuenta su situación temporal.

Creo sinceramente que el metodo mejor para asimilar todas estas tendencias es ver. La pintura entra por los Ojos. Está ahí para que la veamos. Se nos muestra.

De ahí la gran labor de los libros de arte, modernos, con poco texto y muchas reproducciones, los Skira por ejemplo. Lo importante es ver y comprender la pintura, y luego conocer al pintor. Menos biografias y más reproducciones.

El hombre que solo lee y estudia en los libros de arte, que se interesa solamente por los problemas

esteticos de la pintura, y sus relaciones con el mundo in_
timo de ella (sociabilidad, introversion, tecnicismo, etc.) y
no le interesan en grado sumo la contemplación de las obras
en sí, sin preocuparse de como estan hechas, no puede compren_
derlas desde el mismo punto que el artista. Se deshumaniza
al volverse tecnico.

Como dije antes, la pintura está ahí para que
la veamos. Viandola se la comprende.

Si por ejemplo os hablo de la "fuerza cosmica
de la pintura de Van Gogh", o "el color que crepita en lla_
maradas", podeis o no podeis figuraros el color y la forma
de empastarlo. Pero si tuvieseis la oportunidad de contem_
plar uno cualquiera de sus geniales cuadros, os dariais
cuenta, sin que nadie os lo dijera, de su fuerza expresiva.
Por eso, repito la importancia de ver. Ver mucho, todo lo
que sea visible. Bueno y malo, De esa forma se aprende y se
acostumbra uho a discernir.

Mi misión aqui, ahora, es la de hablar, hacer
un poco, a mi manera, de critico, cuando en realidad, por
todo lo que dije anteriormente, creo no demasiado importante.
Aparte esto, no soy critico, soy simplemente un pintorcillo,
y de esos que llaman abstractos, Toda mi postura será pues
un tanto subjetiva. No puedo hablaros de ARTE en SI, sino
del arte como yo lo veo y lo entiendo.

Por eso lo vereis deformado. Pero como vosotros también bin
tais, o al menos eso intentais, creo me comprendereis.

Antes de nada he de hacer constar unos puntos
que creo esenciales, es decir mi CREDO, para una mejor
comprensión mutua.

Primero, el artista, su formación estetica, o
si quereis, sus principios esteticos.

Luego sus relaciones con el mundo que le rodea.
Su postura ante la sociedad. Ante la critica o iniciados y
ante la masa.

El artista, en cuanto hombre, es mortal y quiere
ser inmortal. Lucha desesperadamente por ello. Se aferra a la
vida, a esta vida tan corta, y no quiere morir. Quiere vivir
eternamente, quiere dejar constancia de su paso.

Cree que su verdad es la unica verdad. Pero como
esta pequeña verdad que conquista es efimera, quiere llegar
a encontrar la gran verdad, la Unica Verdad. Y la busca. La
busca en su medio, en su ambiente, con sus propios medios y
metodos y con todas sus fuerzas. Intenta descubrirla e in-
tenta crearla. Por eso todo arte no es mas que un ensayo
crador. Busca y cree descubrir algo. Inmediatamente quiere,
necesita comunicarlo. Necesita decirlo. Y lo dice como puede:
pintando. Por eso cada cuadro es una muestra de su pensamieno

-to, de su credo estetico. Es su propia verdad hecha pintura.

Pero en cuanto hombre tambien vivè en su epoca. El hombre no solo vive, convive. Convive con el mundo que le rodea, y quieralo o nò està influenciado en mayor o menor escala por él, a la vez que él tambien influye en el mundo en que vive.

Las viejas teorias del ARTE POR EL ARTE están caducas. No se puede pintar para tener los cuadros guardados en casa, como oro en paño. Es necesario, es obligatorio mostrarlos, dejar que los demas aprendan de nosotros, ayudar a los demas a comprender y amar la pequeña verdad que hemos descubierto. El hombre, por naturaleza, es un ser sociable, y como tal, ha de comportarse. Pero fiel siempre a sí mismo. Sin engaños ni lucubraciones "socialistas".

Cada vez que descubrimos una pequeña verdad, nos vamos acercando a la GRAN VERDAD.

Este noble intento de busqueda de la verdad, de la verdad con mayuscula, le hace estar constantemente en el camino. Esto es lo importante, estar en el camino. Lo demás se nos dara por añadidura. Estar en el camino y comunicar nuestras experiencias, contar lo que vemos y lo que sentimos. Esta es la misión del artista.

Pero como dice Ortega: "cada epoca trae consigo una interpretación radical del hombre. Mejor dicho no la

trae consigo, sino que cada época es eso".

Cada generación representa pues una actitud vital.

Veamos si no las distintas épocas del hombre:

ALTAMIRA	nomadismo
EGIPTO	faraones, esclavos
GRECIA	libertad, amor

EDAD MEDIA	feudalismo
REVOLUCIÓN FRANCESA	libertad, democracia.

En todas las épocas el artista ha sido fiel a su tiempo. Ha pintado lo que cada época necesitaba. Cuando necesitó bisontes pintó bisontes; cuando dioses, dioses; cuando decorar iglesias, decoró iglesias, y cuando por fin llegamos a la época moderna, pintó la Europa de 1.800.

La transformación de la vida es pues la transformación del arte. Y ante esta concepción diferente de la vida hay una realización plástica distinta. Ante nuevos progresos, tanto técnicos como espirituales de la vida humana, el arte se ve obligado también a caminar emparejado con esta ola de progreso. El arte no es más que un reflejo de la sociedad en que se vive. Y el artista, es el que la refleja.

En el sentido técnico, poco ha evolucionado el artista. Desde los antiguos tratados de pintura, pasando por el de Leonardo, el artista pintaba conforme a unos cánones clásicos que limitaban sus facultades.

Se creía que la VERDAD era algo estático, cuando

-do no es así.

Hasta 1.870, con el impresionismo, no se ha hecho otra cosa que academicismo.

XXXXXXXXXX

En el año 1.868, Sautuola descubre las cuevas de Altamira, y es tal la sensación de admiración y excepticismo que provoca, que el mundo artístico se siente conmovido.

Ya no nos sirven todos los viejos cánones de belleza de los últimos 2.000 años. No. Son 40.000 años los que nos separan de estos geniales pintores del paleolítico. El pintor del siglo XIX, descubre con horror, que sus técnicas son muy inferiores a las de aquellos primeros hombres, con la diferencia de miles y miles de años entre los dos. Unas técnicas tan sencillas en las que solo se empleaban tres colores: negro, obtenido del carbón,; blanco, del bioxido de manganeso y la gama de los ocre terrosos que varían del amarillos al rojo. Casi sin dibujos, pintando directamente sobre las paredes de las grutas, y disolviendo los colores en grasa animal o sangre, y empastando con pincel o simplemente con la mano, aquellos hombres consiguieron que sus pinturas se conservaran hasta nuestros días en un alarde de virtuosismo y genialidad que asombran.

El impacto de este descubrimiento sobre la sensibilidad artística del pintor, a finales del siglo XIX, hace que se despierte de su letargo y se ponga a trabajar, ya tanto avergonzado, y se preocupe más de la estética que de la técnica.

Bajo el nombre de Arte Moderno, se abarca un amplio periodo que comprende desde 1.874, con la 1ª exposición del grupo impresionista, hasta la abstracción.

El impresionismo nace como una antítesis, como la culminación de una larga etapa pictórica que venía imponiéndose desde hace siglos. Empieza donde termina el naturalismo realista del s. XIX. No solo rompe con todos los cánones clásicos, en su aspecto intelectual y estético, sino también en el técnico.

El impresionismo conserva aún, el viejo amor por la naturaleza. Pero varía desde el naturalismo fotográfico, al naturalismo técnico, es decir, una naturaleza, un naturalismo en lo que lo más importante es la verdad ~~inte~~gral : forma - luz - color.

En principio podemos definir al impresionismo como un abocetamiento y simplificación técnicas del naturalismo, con gran preponderancia del color.

El impresionismo fue el paso decisivo para la liberación de la pintura de sus ataduras academicistas y rompimiento de los cánones clásicos de ~~XXXXXXXX~~ estética.

Todo este movimiento nacido en Francia con Manet, Moneet, Pissarro, Gris, Cey, Degas, Renoir, etc, influyó de tal manera en los otros países que podemos decir que casi toda la pintura de finales del siglo XIX y principios del XX, ~~XXX~~ es pintura impresionista.

Con el impresionismo se pierde en dibujo pero se gana en pintura. La forma se disuelve en luz y color. Los contornos están desdibujados. La luz es el propio color. No hay sombras, sino que hay colores más o menos fríos. El color impera.

Paul Cezanne, es un aparte en el impresionismo, como lo será Gauguin y Van Gogh. Sus pinturas, si bien por su época y tendencia general, han de catalogarse dentro del impresionismo, abre un nuevo camino a la pintura. Es un hombre nacido en el impresionismo, pero que creció fuera. Para Cezanne, el factor primordial es la composición, antes que el color. De ahí que sus pinturas sean más grises y frías aunque mejor construidas y sólidas. Para mí, es el arquitecto de la pintura. Quizá por eso lo creo el pa__

-dre del cubismo.

Por el contrario Gauguin da primacia al color sobre la estructuración. EL COLOR PURO, grita él. Y sus colores vibran. Combina rojos y salmones ; rojos y violetas, en unos cuadros casi planos.

Abandona Europa y se dirige a Tahiti donde realiza su mejor obra. Allí encuentra la luz y los fuertes colores que no tenía en la vieja Europa, y es él.

Van Gogh ha sido el primer pintor impresionista (a decir verdad, mejor expresionista) que ha conseguido dar vida, y movimiento a sus obras. Sus pinceladas, inigualables, nos dan toda una sensación de ritmo. El trigo se mueve las nubes amenazan tormentas, sentimos el aire a través de los cipreses. Sus colores fulgurantes, empastados muchas veces directamente con el tufo, palpitan. Toda su proyección sobre todo lo que pinta, nos enseña un camino que no podemos olvidar nunca.

Con la pintura neo-primitiva del aduanero Rousseau, que vuelve sobre sus pasos en un naturalismo un tanto onírico y monocromo, empieza el siglo XX con la exposición de una serie de pintores llamados a si mismos FAUVISTAS, esto es, locos, entre los que se encuentran Matisse Vlaminck, Duffy, Van Dongen etc.

El fauvismo es la locura por el color. Pero no al estilo de Gauguin, sino como simple relleno del dibujo. Es una escuela que parece que ha nacido para la acuarela.

En 1908, aparece en Francia un nuevo tipo de pintura, influenciada por Cezanne, y que lleva el nombre de Cubismo. Un gran crítico, Guillemme Apollinaire, les ayuda a lanzar sus manifiestos y a preparar su estética. Picasso, Braque, y Juan Gris, son los principales hacedores de este arte.

La principal diferencia del cubismo con la pintura clásica, es que no se trata de un arte de imitación, sino de un arte de concepción. Ya no se pinta la realidad vista, sino la realidad concebida.

La gran preocupación del cubismo es representar el espacio de tres dimensiones en uno de dos. Pero no a la manera antigua de fugas y perspectivas, sino desarticulando, desplegando los volúmenes sobre el cuadro, a modo de desarrollo geométrico. Al mismo tiempo se simultanean vistas diferentes del objeto, desde diversos puntos.

Juan Gris, para mí, es el más grande de los cubistas. Se preocupaba sobremanera por la arquitectura del cuadro. Arquitectura no en cuanto a modo de expresión, sino al volumen que las paredes envuelven. Una caja nos solo es

las paredes y el suelo, sino también el espacio que queda delimitado entre ellas. Para esta mejor representación del espacio que encierran los volúmenes, los cuerpos se tratan geoméricamente. Se hace uso constantemente del cilindro, el cono y la esfera (Cezanne había intentado algo de esto). Las composiciones, a fuerza de geometrizarse parecen cristalinas. No se emplean casi nada más que los colores grises y amarillos. Esta falta de color, casi abstracto, se intenta suplir con un mundo concreto de papeles encolados, (periódicos, naipes).

Solo en el cubismo sintético se encuentra más marcado el dibujo, se da más color.

El cubismo es la escuela que emplea por primera vez otros materiales que no sean el simple óleo : papeles.

Bajo la influencia de Sigmund Freud, de Isidore Ducasse y el marqués de Sade y dirigidos por los críticos Baudelaire, Apollinaire y André Breton, un grupo de pintores y poetas, publicó en 1924 el MANIFIESTO SURREALISTA.

Todo el mundo de los sueños y del automatismo psíquico, fue su medio más importante de expresión.

Todo ese mundo mítico y lírico en el que la lucha de la vida con la muerte se desarrolla, tiene una importancia única en el surrealismo. Es totalmente irracional,

sin ~~atadura~~ ninguna de preocupación estética o moral.

La forma es tratada a capricho, delineándose o esfumándose, según se quiera. Es la pintura por excelencia de los símbolos. Todo el mundo de los complejos y de las restricciones psíquicas, sale a la luz para enseñarnos todo el miedo, o toda la apetencia sensual, contenida, del artista.

Por mi parte, como no creo en toda esa historia histórica de que todos somos unos enfermos, según Freud, tampoco creo en la interpretación surrealista de la vida a través de los sueños. De esos pintores, solo queda Salvador Dalí, con sus pretensiones de discípulo de Rafael y sus periódicas exhibiciones histrionicas.

El único pintor que se salva, dentro de esta tendencia, es Joan Miró, al definir con trazo firme, el límite de las formas, que nos ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ traen a la memoria sus recuerdos ancestrales de antepasados prehistóricos levantinos, y por su ingenuidad infantilista desprovista de malicia y totalmente inocente.

~~SI~~ Sin embargo el surrealismo ha sido necesario.

En 1.910, Wassily Kandinsky, Mostró al mundo la primera acuarela abstracta.

Se entiende generalmente por pintura abstracta, a la no figurativa, no representativa, no imitativa. La pintura abstracta se funda en el efecto estetico producido por el color puro, la forma pura, la calidad pura. La belleza ahora, es solo belleza plastica. Se conjugan las relaciones esteticas y armoniosas de los planos, dibujo y color, para formar las composiciones. Los cuadros se construyen como con una formula matematica, en la que se equilibren el punto, la linea y el plano, juntamente con el color. No hay influencias externas, solamente los tres elementos primordiales y basicos de la pintura. Esta pintura, en principio, seria esteticamente la más pura, la unica.

Veamos ~~si~~ si puede ser asi.

Una pintura que no copie, que no sea simbolo de nada, sino solo de si misma, de la propia pintura, ha de ser necesariamente pintura pura. La pintura es su propio ser formal. No viene ni vá, está. Es simplemente lo que está ahí. No se puede rebuscar, e intentar descubrir su significado. No lo tiene. No se tiene, ante ella, otro ~~postura~~ que VER. ~~De~~arse y ver.

¿Pero ve el espectador?

Quierase o nó es completamente cierto que la pintura abstracta es mucho menos comprensible que el arte

clásico. Menos conocido, quizá por menos comprendido. No queremos decir que sea mejor, pero sí distinto. En el arte clásico vé cosas, objetos, que le recuerdan cosas y situaciones más o menos agradables. Ante un cuadro abstracto se queda perplejo no sabe si le toman el pelo, o es que realmente no lo entiende.

La pintura abstracta está hoy, en un plano de inferioridad con respecto a las otras escuelas de pintura. El público todavía proclama por lo real, por lo que entiende, lo más fácil. Y lo fácil es siempre malo. No le importa que lo que no entiende, lo que no comprende, pueda ser mejor que aquello que a él le gusta.

El público quiere poseer antes de entregarse. Se olvida de que para recibir hace falta darse, y para darse hace falta amar. Y esto es muy difícil.

Hoy, desgraciadamente, el público tiene un nivel artístico muy bajo, y es necesario que el artista ayude a despertarlo de su letargo. La pintura, hoy, como siempre, está en manos de un pequeño grupo élite, que dirige a la masa. Mientras esa diferencia de nivel sea tan grande, el artista tiene la obligación de enseñar, y elevar este nivel. Quizá llegue el día en que la comunión entre el artista y el espectador sea más íntima. Roguemos que así sea.

Pero sigamos. Toda pintura es abstracción (forma, línea, color, textura, ritmo). Pero la pintura abstracta no tiene su origen en la contemplación, sino en la meditación.

He pensado que la pintura abstracta puede ser la expresión de un gran arte religioso, por su misticismo y sobriedad. Y también he pensado que un cuadro abstracto NUNCA puede ser obsceno.

Dentro del llamado arte Abstracto, es necesario distinguir varias tendencias. Los primitivos abstractos, casi todos ellos pintores rusos, como Kandinsky, Malevich, y Rodchenko, con ayuda de la línea y el color; de la línea geométrica y rítmica y del efecto del color puro, realizan una serie de cuadros de un alto sentido musical, principalmente Kandinsky.

Por otra parte, Piet Mondrian, fundador del neoplasticismo, es el pintor más frío y cerebral de toda la escuela. Encerrando en cuadrados, los colores puros y planos, hace una serie de cuadros que son como una gran proyección única, con variaciones de composición. Su mensaje artístico y estético es este: "todo cuadro es una bicromía encerrado dentro de una cruz".

Para mí es quizá el más importante de toda la

escuela, junto con el infantilista Paul Klee.

Mondrian por su cerebralismo. Todos sus cuadros son perfectos de composición y de equilibrio. Klee, por toda la gran experiencia que nos ha legado, de su trabajo al mezclar las distintas técnicas con los rayados. Su delicadeza con la acuarela, lo hace el poeta de la pintura.

A medida que se avanza en la Abstracción, la lucha con lo representativo se va haciendo más dura. Nos apartamos del naturalismo realista, pero caemos, no abstracto, sino real, pero más imperceptible por los sentidos. El abstracto se va apartando del mundo real en que vive, para ir introduciéndose poco a poco en un mundo completamente nuevo, al tiempo que real, en una especie de transmundo.

Descubre poco a poco el mundo microscópico, el inframundo. Descubre también el mundo infinito del universo, ese infinito sistema en expansión einsteniano.

Al contrario de lo que parece a simple vista, el abstracto, lejos de deshumanizarse por los caminos de "La fría abstracción", se humaniza más que nunca. Ya no le basta con re-descubrir estados de la naturaleza; sino que consciente de su papel de artista quiere crear.

Teillard de Chardin decía que el Universo no está totalmente creado, que está creándose continuamente.

El artista de hoy, consciente de su limitación,

sabe que la materia toda materia, lleva en sí una inagotable fuente de energías. Esta energía, por muy diversas causas, a veces se libera y da lugar a enormes cambios en su estructura externa. Cambios a veces tan notables, que transforman toda la materia (su forma) cognoscible, y nos hacen creer que se ha creado algo nuevo. Toda esta evolución continua influye de tal manera en nuestros sentidos, y aun por encima de ellos, que el hombre se siente participe de esa evolución. Y no solo participe, sino que él mismo quisiera ser causa de esta liberación de energía y ser el primero en descubrir la belleza del cambio logrado.

Estos mundos desconocidos aun del gran público, estas nuevas formas de vida, nuevas concepciones del mundo y su materia, es lo que ha ~~NINGUNO~~ logrado descubrir antes que nadie, el artista de hoy. El arte abstracto ya no es tan frío.

Al llegar la segunda guerra mundial, un grupo de pintores americanos encabezados por Mark Tobey, después de un viaje a China, se interesan por las caligrafías orientales y pintan una serie de cuadros muy definidos, que podríamos catalogar dentro de la "escuela del pacífico", para los cuales, la caligrafía y el libre uso del color y forma, les da un carácter único. He dicho el libre uso del color.

y de la forma. Recuerdese esto.

Por otra parte, en Europa, Jean Fautrier y Jean Dubuffet, se interesan por la textura ; como elemento dominante de su pintura, empleando toda clase de materiales que caen en sus manos. Sobre cartón o carton piedra, depositan yeso, cal, carbón, goma, barniz, arena, que nos muestran estados de la materia totalmente desconocidos, pero de una fuerza vital extraordinaria.

Con la escuela del pacifico, que he explicado antes, de la cual son sus más importantes elementos Franz Kline, Jackson Pollock, y Willem De Kooning, al pregonar la libertad de la forma; y con Fautrier y Dubuffet al utilizar materiales que hasta entonces habian sido tabú en la pintura, haciendo que la textura y las calidades se eleven a un plano principal, nace lo que ha dado en llamarse "Informalismo" y "Arte Otro".

Por otra parte, y paralelamente a ellos otro grupo de pintores, utilizando grandes masas de color, superpuestas, envueltas en barnices y aceites, y rayandolas, e intercalando a veces trozos de lienzo sobre el oleo aún tierno, siguen otro camino también informal, aunque más científico.

A este grupo pertenecen Burri, Appell, Donoto, Donati, Cuxiart Tapies, y otros. En Burri, sobre todo, vemos su interés por mostrarnos todos aquellos aspectos de la realidad cotidiana, que han pasado inadvertidos y menospreciados por nosotros. Los muros desconchados, la carreteras asfaltada, hierros oxidados, con una escasa gama cromática, nos descubren todo el poder dilator de la materia coloreada, es decir, la mancha, así como las yuxtaposiciones de color en gruesas capas, logrando a veces tal sensación de profundidad y relieve que todo el dramatismo de su mundo interior queda al descubierto. En Tapies sobre todo es donde se acentúan más estas creaciones. Sus calidades vegetales, sus endurecimientos de la pintura hasta darle consistencia de piedra, al mismo tiempo que enmohecidas, nos transportan a un mundo descarnado, intensamente dramático y hondo, pero inmensamente fecundo y positivo.

En Madrid, Otros grupo de pintores, bajo el nombre común de "Grupo El Paso", caminan también por el mundo del informalismo, siendo su punto de unión con los demás, las posibilidades aún por explotar de la textura y la materia.

Juan José Thabrats, es para mí el más poeta de todos los informalistas españoles, ya que sus preocupaciones de la técnica, y el feliz hallazgo de las "maculaturas" y sobreimpresiones, nos muestran todo el encanto eterno y mágico, con

su optimismo alegre, que lo separan un tanto de los otros informalistas.

A pesar de todas estas tendencias informalistas, la pintura sigue su curso, en general, por los derroteros del arte figurativo. Buffet y Picasso en Francia.; Tamayo y Rivera en Mejico; Guayasamín en Ecuador ; Palencia, Ortega, y toda la escuela de Madrid, en España, continúan con la pintura representativa, abriendo aún nuevos horizontes a la pintura por ese camino. La Honrradez y la sobriedad de algunos, en su lucha por la Verdad ~~XXXXXXXX~~, la misma Verdad que nosotros buscamos, sigue su camino de experimentación. Sigamos buscando.

Avilés, Semana Santa 1.960