

"A PROPÓSITO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO"

Prólogo.

Podríamos hablar del comercio del arte y su situación, de biografías o trayectorias de artistas como Tàpies, Miró, Léger, Oteiza o Chillida, pero creo que el problema que padece el arte es el problema de la comunicación.

Es como la vida misma. Igual pasa en política, como en tantas cosas. Quizás dedicamos poco tiempo a que nos entiendan. Sí. Quizás uno de los problemas más acuciantes que tiene el hombre es el entenderse. Esto también ocurre con los hijos o con nuestras parejas.

Se habla de casi todo menos de lo que más nos separa.

A pesar de que hoy, técnicamente la comunicación está mas desarrollada que nunca, el intento de que nos entiendan, es el mismo problema de toda la historia del hombre.

La situación es compleja, y estamos en una confusa carrera donde para ir de modernos, los padres imitamos a los hijos. La propuesta de "muchacha marcha" para llegar a ningún sitio lo antes posible, también ha seducido a muchos artistas y hasta andan despistados sin más horizonte que la canción pictórica del verano. Se pinta poco para los demás y mucho para uno mismo.

Hoy, amigos, vivimos en una paradoja muy especial. Sí, sí muy especial, porque hasta espectadores muy ilustrados y amantes de la pintura o del arte en general, en sus visitas a museos, ferias de arte de vanguardia o algunas galerías, salen perplejos y confusos ante la proliferación de nuevos materiales y técnicas que se entremezclan tratando de sorprender al espectador.

Si un día cierran el servicio estación, muchos artistas de los llamados conceptuales, van a tener problemas.

En fin, la crítica debería servir para entendernos y vamos a tratar de acercarnos brevemente, al mundo de la percepción.

Y no es fácil. No es fácil porque la pintura es un lenguaje de imágenes, de signos, de colores, de vibración, pero no de palabras. Aquí el esfuerzo de leer aquello que no se ve, que está detrás del cuadro. Que se siente.

Pero vamos a ir directamente hacia la pintura, la de todos los tiempos, la de siempre, sea bodegón, paisaje, retrato o abstracción, que es lo mismo, y verán que el problema depende del interrogante que nos hacemos ante la obra de arte:

DIAPOSITIVA 1

¿Es el arte una necesidad?

¿De donde nace el arte?

¿Influye el arte en nuestra vida?

Ningún pueblo por primitivo que sea, vive sin arte. Música, arquitectura, pintura, escultura o literatura. Símbolos religiosos, utensilios, vestidos, joyas y tatuajes lo manifiestan. En muchas de nuestras ciudades y en la mayoría de nuestras casas, sería casi imposible no encontrar en las paredes un cuadro, o una lámina con una reproducción. Como elementos del más variado estilo de diseño y todos sus derivados. Todos estamos bajo la influencia del arte...

Por otra parte, el asedio que sufrimos de la publicidad es constante: rótulos, los mismos coches, motos, aviones, trenes, teléfonos, ordenadores y mil aparatos más, todos están bajo la influencia del arte hasta en aspectos insospechados.

En una ocasión, decía Eduardo Chillida que en una exposición de arte europeo, en 1982, en un parque de Bruselas había una escultura que le llamó poderosamente la atención en la distancia.

iii Parecía una escultura de Brancusi!!

Era el chasis de un coche apoyado verticalmente sobre su parte trasera, diseñado por Pininfarina, el célebre italiano.

Está claro que el arte nace provocado por un sentimiento religioso y mágico y también, del deseo de manifestar lo que nos influye e inquieta, o amamos y pretendemos plasmar sobre un lienzo u otra materia.

Desde los dibujos de las Cuevas de Altamira hasta nuestros días, el hombre ha usado la realidad como un reflejo para realizar arte. Encerrarse a manipular o ensimismarse e inventar una historia paralela ha sido una constante.

En esta necesidad hay siempre una búsqueda del individuo a sí mismo, una necesidad de adentrarse en la ilusión, de expandir su amor hacia los otros, una entrega de amor y seducción a la vez, un espejo donde mirarse y donde se reflejen los demás.

DIPOSITIVA 2

Por lo tanto, partimos de la base que el arte es necesario.

El arte es la historia sugerida. Acontecimientos sociales, paisajes, mitología y religión han sido plasmados por artistas de casi todos los tiempos y países. Insisto que siempre es una visión personalizada del momento histórico que se vive. Cualquiera de los cambios que reflejan el arte, todos sus "ismos", sea el cubismo, surrealismo, abstracción o cualquiera de sus manifestaciones, siempre son reflejo de los cambios sociales de la humanidad.

Siempre nace desde la influencia que nos provocan las cosas externas.

Está claro que la necesidad del arte es evidente. Aunque se trate de ignorar, es identidad e identificación. Es amor, pasión, melancolía o pesimismo y tristeza. Pero sobre todo, es un firme baluarte de continuidad y afirmación histórica.

El referente simbólico de casi todas las grandes ciudades del mundo son sus monumentos y museos.

¿Alguien puede imaginar, por ejemplo, como sería Barcelona sin La Sagrada Familia y sin La Pedrera? ¿O Madrid sin el Prado y sus monumentos? ¿O Bilbao sin el Guggenheim? ¿O París sin el Louvre o la Torre Eiffel? Bufff....

Algo especial debe tener el arte. Si no, ¿por qué reyes y personas pudientes de todas las épocas trataron de encontrar la complicidad de los artistas, se rodeaban de ellos y coleccionaron grandes obras como un símbolo de prestigio cultural y suntuosidad?

La iglesia encargó a los más célebres pintores del renacimiento obras para embellecer sus catedrales e iglesias y hacer más creíbles su predicación acercándonos a Dios...

Los artistas suelen ser personajes muy singulares de la sociedad, y son, sin duda, perspicaces observadores y grandes críticos e interpretadores de la historia.

El testimonio del momento histórico que viven, está latente en las obras de cada época. Velázquez, Goya, Picasso, Miró, Tàpies y otros muchos son una prueba de ello. Así ocurre también con la música, el cine, el teatro, la poesía, la arquitectura o la literatura.

DIAPPOSITIVA 3

Las Meninas • Diego Velázquez [1599-1660] •
1656 • Óleo sobre lienzo • 318 x 276 cm •
Museo del Prado

DIPOSITIVA 4

Los Fusilamientos del 3 de Mayo • Francisco de Goya [1746-1828] • 1814 • Óleo sobre lienzo • 268 x 347 cm • Museo del Prado

DIPOSITIVA 5

El Guernica • Pablo Picasso [1881-1973] • 1937 • Óleo sobre lienzo • 350 x 780 cm • Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofía

El Guernica, realizado para el pabellón español en la feria internacional de Arte

En la mayoría de países occidentales y ahora también orientales, los museos, las fundaciones, ferias y galerías de arte son visitados por miles de personas que buscan y esperan encontrar el milagro del arte. En muchos casos veneran el arte y consideran a muchos artistas personajes insignes y representativos en la mayoría de países.

Está claro que hay una parte religiosa y mágica que nos atrae profundamente y despierta auténticas pasiones. Estas pasiones, afortunadamente son más sosegadas que el fútbol, pero las colas multitudinarias que se aprecian en algunos museos, exposiciones y ferias, evidencian la necesidad de muchos de nosotros en situarnos expectantes ante la obra de arte esperando, esperando descubrir aquello que se nos oculta. Ese misterioso secreto de lo vivo en el arte.

DIPOSITIVA 6

¿Pero... Para qué sirve el arte?

El arte nos enriquece la vida, activa nuestra conciencia, acrecenta la capacidad de imaginación del hombre y da cultura y prestigio social. No podemos olvidar que en muchas de las situaciones difíciles, lo que nos salva es nuestra capacidad de imaginación. Nuestra capacidad de crear. Como hemos dicho antes, el arte influye notoriamente en nuestras casas, en el diseño, en nuestra forma de vestir, en la moda y en la forma de vivir. En casi todo.

El arte educa nuestra sensibilidad visual, al igual que la buena música educa nuestra sensibilidad auditiva, como también la buena cocina y el buen vino educan nuestra sensibilidad gustativa y desarrollan nuestra capacidad de percepción. Quiero decir con ello, que nos abre los ojos a la naturaleza. El arte es un alimento que regenera nuestra actitud ante la vida.

Esta demostrado que los niños que viven rodeados de arte son menos agresivos y, por supuesto, más creativos.

Por medio de esta educación visual, nuestra capacidad de percepción crece. La pintura te abre los ojos a todo. También a ver y escuchar las otras personas que nos rodean.

DIPOSITIVA 7

¿Por qué el arte es intemporal?
¿Por qué nos conmueve el arte de cualquier época?
¿Se puede comprender el arte?

Si el arte puede reflejar vivo el instante de una época, si el pintor es capaz de reflejar este carácter y se lo hace suyo en el cuadro, la obra estará viva siempre. Una gran dosis de sentimiento es parte fundamental del arte. En muchos de los retratos que existen en los museos, los personajes están vivos, están presentes. Los artistas son plasmadores psíquicos en una obra, o en un cuadro.

Pero, ¿qué es esto de plasmación psíquica?

Está probado que el hombre impregna de muchas de sus sensaciones a los objetos con los que vive. Un ejemplo: A veces al entrar en un piso nuevo sin habitar lleno de muebles y cuadros, ropa y todo lo demás, está frío, nos sentimos incómodos. Quiero insistir en esta sensación. Nuestra piel capta que no hay vida. No hay calidez.

Sin embargo, cuando entramos en una casa que ha sido habitada, aunque esté vacía de muebles, notamos la calidez.

Esta sensación en el mundo animal aún es más evidente. Los animales intuyen no deducen intuyen. Desde esta ventana de la intuición deberíamos asomarnos siempre ante la obra de arte.

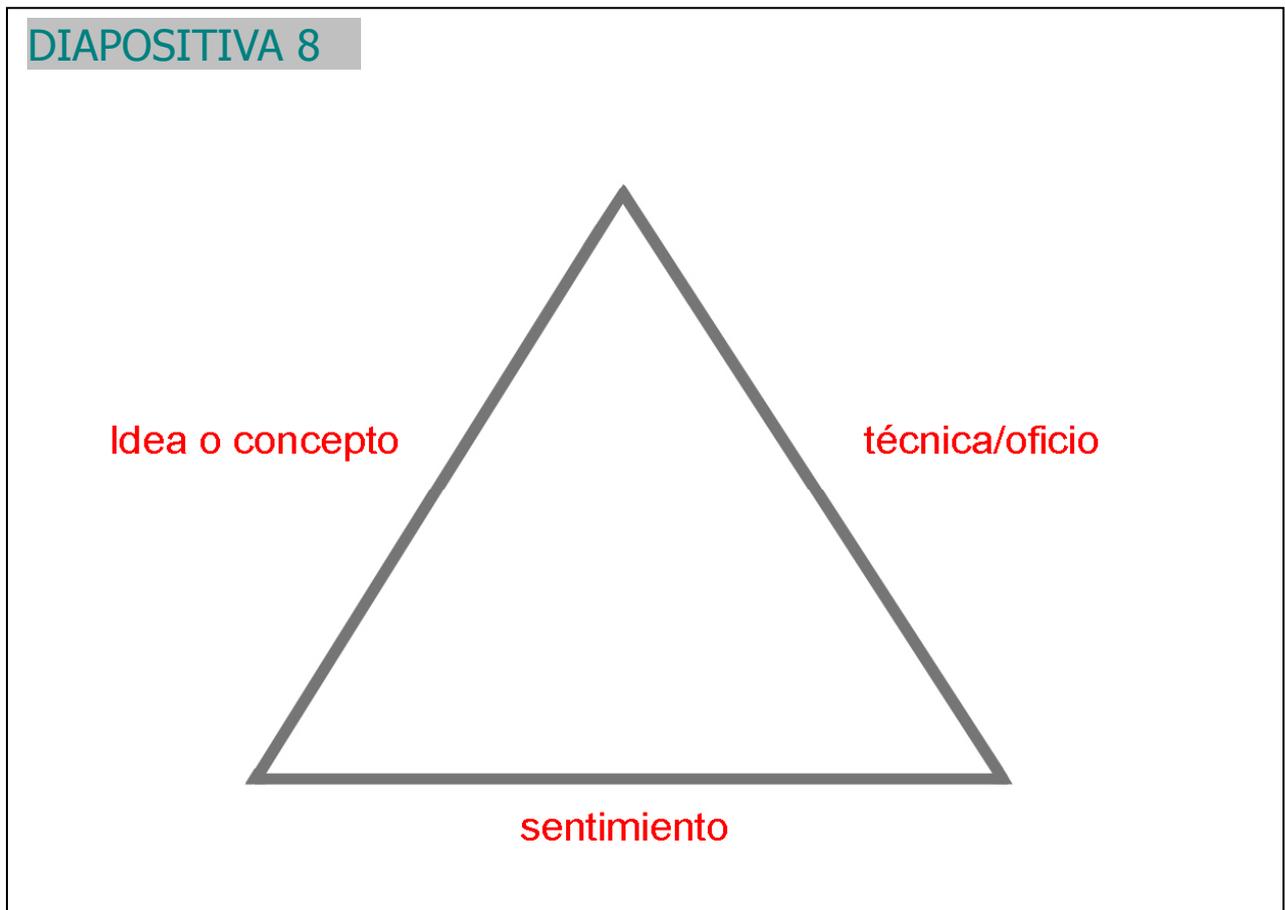
Los artistas plasman psíquicamente un objeto. Manchan o llenan de sentimientos y de intención una obra en cada una de sus intervenciones. Cada gesto, cada manipulación lleva una carga de intencionalidad y ello no se ve, pero se siente. Pero cuidado.

Ello no significa que la obra de arte sea por esta actitud buena. Depende la capacidad del artista y de la densidad que sea capaz de impregnar sobre el cuadro.

Pero volviendo a esta sensación, esta lectura procede más de

nuestra piel que de los propios ojos.

Repito. En arte es muy importante captar aquello que no se ve. Se nos ocurre que el milagro del arte nace de un triángulo imaginario equidistante.

Tenemos el ejemplo en algunos de los retratos que vemos en muchas casas. Observamos que el retrato se parece al señor o a la señora, pero el cuadro está vacío, la señora o el señor no están en el cuadro, está su apariencia pero su carácter o ellos no están. El pintor fue incapaz de captar el carácter. Y el carácter, no se ve. Se siente. Se nota pero, no se ve.

Por ello pensamos que una obra debe tener una idea o concepto, que en principio sea capaz de emocionar y una buena técnica, al servicio siempre del sentimiento. Cuando los lados de éste triángulo son equidistantes o pesan igual surge el milagro del arte. Una buena idea y mucha técnica, no bastan para crear una obra de arte.

Esto ocurre con un paisaje, con un retrato, con un bodegón o con una pintura abstracta.

Lo importante en el arte es captar aquello que fluye, que entra por los ojos pero que no se ve, que no podemos medir, pero que sentimos como la parte más importante de la obra, porque es la que nos seduce o cautiva.

DIAPPOSITIVA 9

Danae recibiendo la Lluvia de Oro • Tiziano [1477-1576]
Escuela veneciana • Hacia 1553 • Óleo sobre lienzo •
129 x 180 cm • Museo del Prado

DIAPPOSITIVA 10

La Dama que descubre el Seno • Tintoretto [1518-1594] •
Museo del Prado

No esperen respuestas de una obra de arte, porque cuando lo es, siempre pregunta. Siempre es una incógnita, un secreto que ni el mismo artista conoce, porque el artista es el instrumento para que la obra surja. Mi querido amigo Jorge Oteiza decía:
El arte sirve para salvarnos de las preguntas incontestadas de la vida.

Una obra de arte, una pintura, una escultura o cualquier obra, no son arte si no están vivas. Si no han sido capaces de cazar un instante de vida y guardarlo para la eternidad ante el espectador. Da igual si la obra es abstracta o figurativa.
El arte significa vida y pregunta aquello que no podemos contestar.

Amigos en el arte, como en la mayoría de las cosas ante las que crecemos, lo importante es captar aquello que no se ve. El carácter no se ve, la fe, el miedo, la angustia o el amor no se ven. Se denotan, se intuyen, se sienten...

DIAPPOSITIVA 11

Retrato de Covarrubias • El Greco [1541 - 1614]
Escuela Española • Hacia 1600 • Óleo sobre lienzo
• 68 x 57 cm • Museo del Louvre

DIAPOSITIVA 12

Yo, el arte moderno no lo entiendo
¿Qué significa?
¿Se comprende el arte?
¿Que pasa con el ritmo en un cuadro?

DIAPOSITIVA 13

Hipómenes y Atalanta • Guido Reni [1575-1642] • Hacia 1612 •
Óleo sobre lienzo • 206 x 297 cm • Museo del Prado

La verdad del arte siempre es aparente. La perspectiva es una simulación desde las formas y el color, la luz solo existe si la alumbras para poder verla. La pintura siempre es un engaño, un juego de apariencias, nunca una realidad.

¿Por qué nadie se plantea comprender la música de un concierto?
¿O el mundo de los sentimientos o un buen vino?

Tampoco suele ocurrir ante la pintura que llamamos figurativa. Y no es así.

Normalmente se cree que la pintura ha de copiar una realidad, y así ocurre, pero no de la forma que esperamos.

DIAPPOSITIVA 14

Le Bain de Diane • Boucher [1703 - 1770] Escuela francesa • 1742 • Óleo sobre lienzo • 57 x 73 cm • Museo del Louvre

En pintura existe la pintura buena y la menos buena, sea abstracta o figurativa. La pintura figurativa, como la abstracta, tiene el mismo disfrute que la música clásica, la actual, o cualquier canción que perdura en los años y nos resulta viva y actual. Disfrutamos de la música más fácilmente porque durante toda la vida la escuchamos en cualquier parte. En el trabajo, en el colegio, en casa, en el cine, en la tele o en el coche.

Amigos, a fuerza de escuchar música, sin darnos cuenta, educamos la sensibilidad auditiva. Con música podemos conducir y hacer miles de cosas.

Para disfrutar de la pintura debemos estar necesariamente ante un cuadro y difícilmente podemos realizar otra cosa. Ni siquiera escuchar música. ¿Cuántas horas de nuestra vida pasamos ante la pintura? Sólo algunos privilegiados se permiten el lujo de convivir con ella.

El arte debería ser siempre un elemento de comunicación. Por desgracia no ocurre así, pero tampoco ocurre en otras cosas y actividades de la vida.

DIAPOSITIVA 15

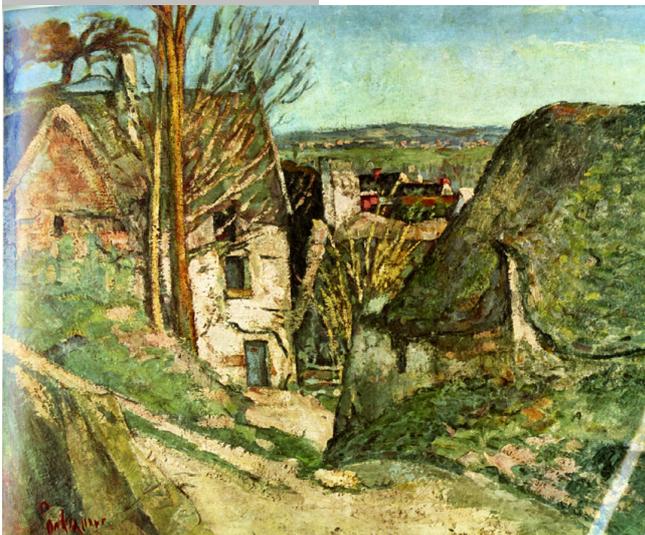
La Grande Odalisque • Ingres [1780- 1867] • 1814 • Óleo sobre lienzo • 86 x 162 cm • Museo del Louvre

DIAPOSITIVA 16

La Perla y la Ola • P. Baudry [1828 - 1886] • Museo del Prado

DIAPOSITIVA 17

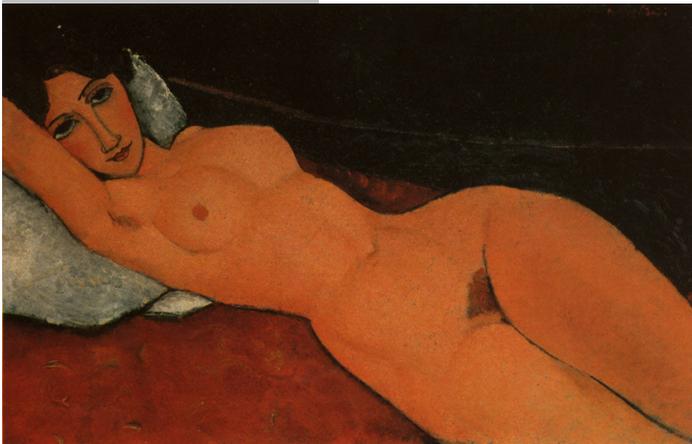
La Maison du Pendu • Paul Cézanne [1839 - 1906] • 1873 • Óleo sobre lienzo • 55 x 66 cm • Museo del Louvre

DIAPOSITIVA 18

Torse de Femme au Soleil • Auguste Renoir [1841-1919] • 1875
• Óleo sobre lienzo • 80 x 64 cm • Museo del Louvre

DIAPOSITIVA 19

Mujer tumbada sobre cojín blanco • Amadeo Modigliani [1884-1920] • Staatgalerie Stuttgart

DIAPOSITIVA 20

Mujer en camiseta • Pablo Picasso [1881-1973] •
Staatgalerie Stuttgart

¿Quién entiende qué ocurre con el amor? ¿Cuántas veces nos preguntamos ante alguna pareja, ¿qué verá en ese otro u otra para estar tan enamorado? Sin embargo por la forma casi insultante como se cogen o se besan o se acarician, está claro que su relación funciona. Además por naturaleza.

Insistimos. El arte funciona cuando pregunta.

DIPOSITIVA 21

Les Baigneuses • Fragonard [1732 - 1806] • Hacia 1750 • Óleo sobre lienzo • 64 x 80 cm • Museo del Louvre

DIAPOSITIVA 22

Parèntesi d'atmosfera • Josep Niebla [1945] • 1996 •
Acrílico sobre tela • 185 x 305 cm

Captar la atmósfera de un paisaje es la intención del artista, el interrogante entre los dos paréntesis es más que figurativo, pero el tratamiento es totalmente abstracto.

DIAPOSITIVA 23

Rey Rana II • Silvia Hornig [1962] • 1999 •
Acrílico sobre tela • 100 x 100 cm

DIAPOSITIVA 24

Abundancia II • Silvia Hornig [1962] • 2004 •
Acrílico sobre tela • 130 x 130 cm

DIPOSITIVA 25

Pero, ¿quién dice que una obra es válida o no?

¿Quién mide con precisión un cuadro?

¿Todas las obras son válidas?

Amigos yo creo que todo lo rige la música, desconfíen de una pintura que no tenga música y me explico:

Toda pintura que se precie, tiene un pentagrama imaginario detrás. Un itinerario que vemos o sentimos como la música, con sus ritmos, espacios, sus silencios y su melodía, y todo debe fluir con armonía.

La armonía es la que manda, no hay nada mas perseguido en el arte que la armonía, primero por los artistas y después por el espectador.

La armonía es el sustento de la belleza.

Y no olvidemos que la madre de la armonía es la naturaleza.

Todas las escalas de colores nacen o están en la naturaleza. Y lo que parece muy especial: En un paisaje difícilmente desentona los miles de verdes que vemos, o los azules de mar. En demasiadas ocasiones, solo desentona aquello que incorpora el hombre.

No porque la naturaleza sea sabia, como suele decirse, si no porque es nuestra madre y maestra y la única tabla de referencia. La única medida.

También lo es para la música, que es la más abstracta de las artes y no nace de los sonidos solamente, o canto de los pájaros u otros animales como se cree, sino de la interpretación que hace el hombre de los sonidos, de los colores y de los volúmenes arquitectónicos que el artista moldea a su albedrío.

Pero estamos en el mundo de la pintura.... Y otro gran amigo vasco Eduardo Chillida, decía hay que.....

Escuchar con los ojos
Ver con los oídos

DIAPOSITIVA 26

Gran esquadra • Antoni Tàpies [1923] • 1962 •
195 x 130 cm

Fin