

“Tres notas de color” y otros epígrafes

J. M. Sáez
Alicante, mayo 2012

TRES NOTAS DE COLOR. DUCHAMP Y “EL GRITO” DE MUNCH¹

La serie «El grito» y el comentario «Tres notas de color» pertenecen al catálogo «Cuadernos de Bitácora», de 1989, cuyos cuadros fueron expuestos en la sala «Manuel Baeza» de Alicante a comienzos de 1990. Estas acuarelas querían ser un «comentario» al «urinario» que DUCHAMP exhibió como una obra de arte, firmando «R. MUTT». La serie está formada por las imágenes 1, 2, 5, 6, 7 y 9. Creemos que DUCHAMP parece aludir irónicamente a «El grito» de EDVARD MUNCH, y a la pintura «pictórica», recargada de sentimientos y sensaciones estéticas tanto como escasas en contenido intelectual. «El urinario» expresa, probablemente, la consideración que a D. MARCEL le merecía tal pintura.

Las cualidades objetivas de la F. P. (famosa porcelana) de DUCHAMP son la blancura neutra, la repulsión a admitir modificaciones superficiales, impresiones e improntas duraderas, por su condición lisa y resbaladiza, la opacidad y la reflexión tergiversada de la luz como de fulgor mate, la concavidad y la resonancia. Las funciones de la F. P. previas al acto selectivo realizado por D. MARCEL, principalmente y a saber, la receptación de emisiones cálidas y su reenvío ulterior a lo subterráneo.

«R. MUTT» es una firma, no corresponde a ningún artista catalogado (que sepamos). Es una firma que no tiene tanto valor de autoría o seudónimo como de declaración. Conduce a «remuer» que supone tanto «conmover» como «remover», a «muet» por «mudo» y también evoca a «MUNCH», por EDVARD.

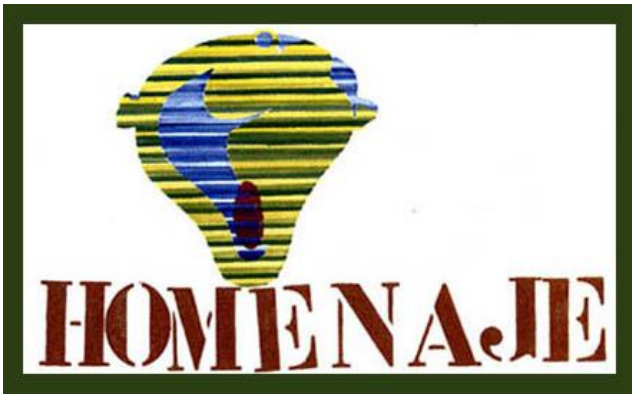
Convergencia, cruce de caminos.

MUNCH, el pintor de «El grito», que consta de un personaje impersonal con las manos en la cara, la boca abierta de tensión emotiva, crispación. Psicología. Cabeza que recuerda una calavera. Colocada en centro de ondulaciones de color, refuerzo de la psicología, prolongación tensión facial.

F. P. de DUCHAMP es también un grito. Mudo, con forma de calavera. Pétreo. Boca abierta, destinada a recibir y a resonar. Un eco. Sería razonable suponer que D. tuvo en cuenta la obra de MUNCH. Se podría inferir un sesgo mordaz, sarcástico, reticente; [...] D. nos hurta el color, el gesto pictórico, la emoción y la transparencia. Traslada el sentido a un plano oculto, lo complica y reverbera, exige un esfuerzo intelectual de inferencia, lo transporta a la ambigüedad y a la opacidad. Niega al espectador el confort y el regusto de lo «bonito» y le suscita un sentimiento de desazón. Rebelión contra la comodidad burguesa, contra la insignificancia, contra la superdimensión de la autoría. Ha logrado el propio DUCHAMP convertirse en un mito, porque al señor burgués le gusta que le fustiguen –aunque no demasiado.

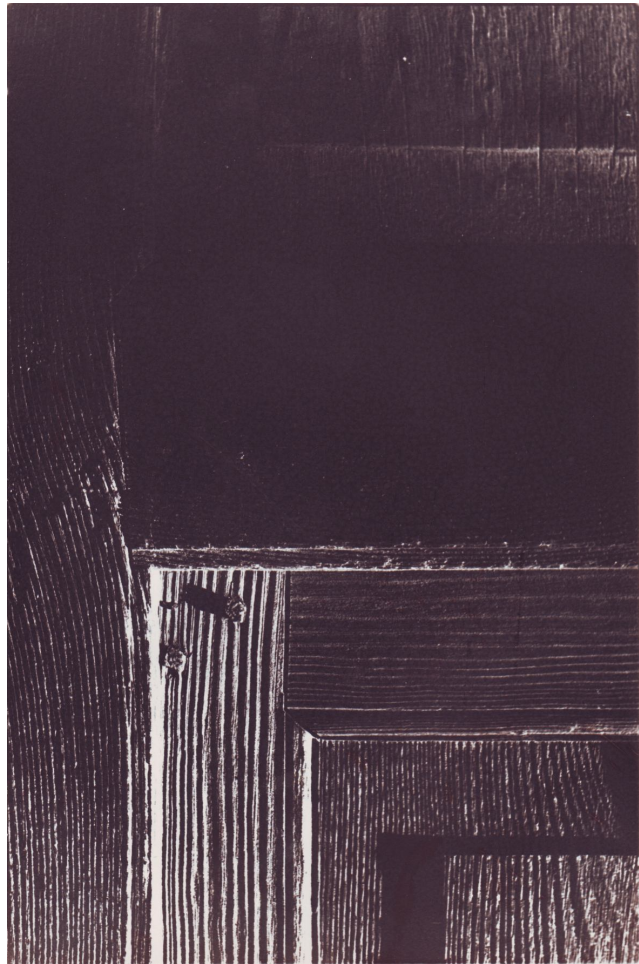
¹ Este texto proviene, con algún retoque, del catálogo en cuestión.

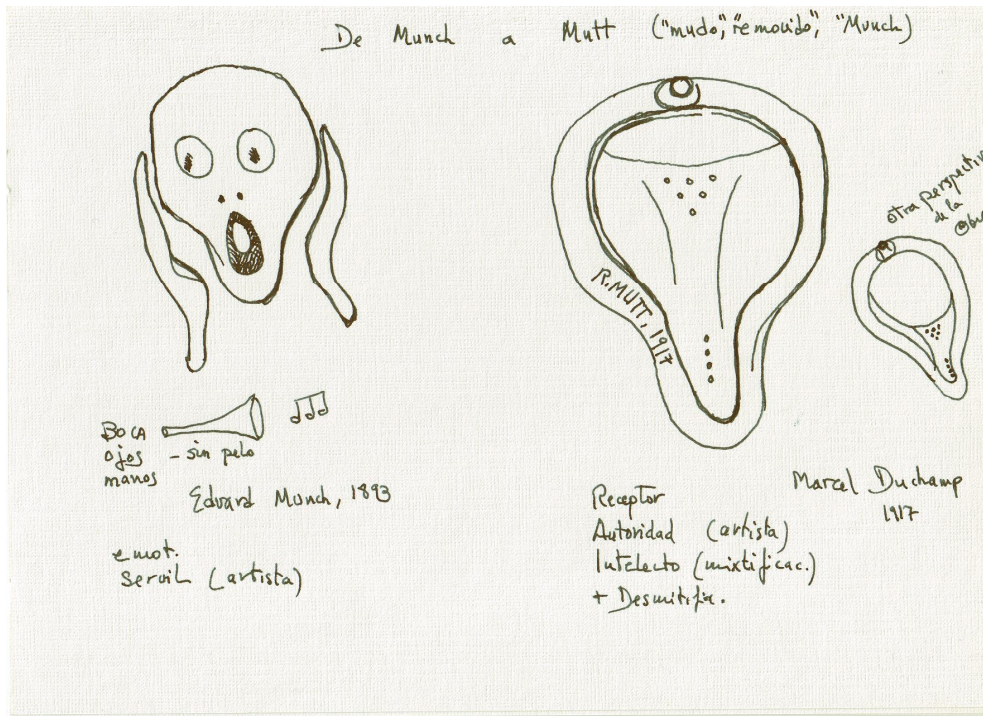

1. «Homenaje», acuarela sobre papel

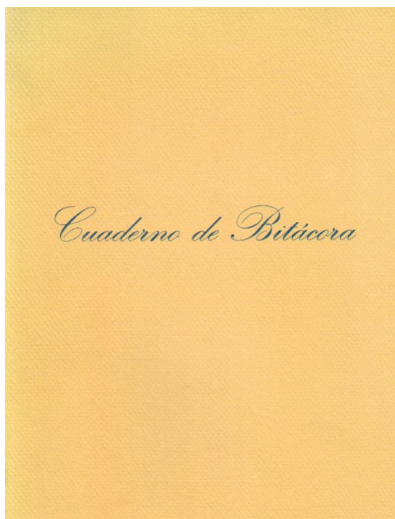

2. «Achernat», acuarela sobre papel

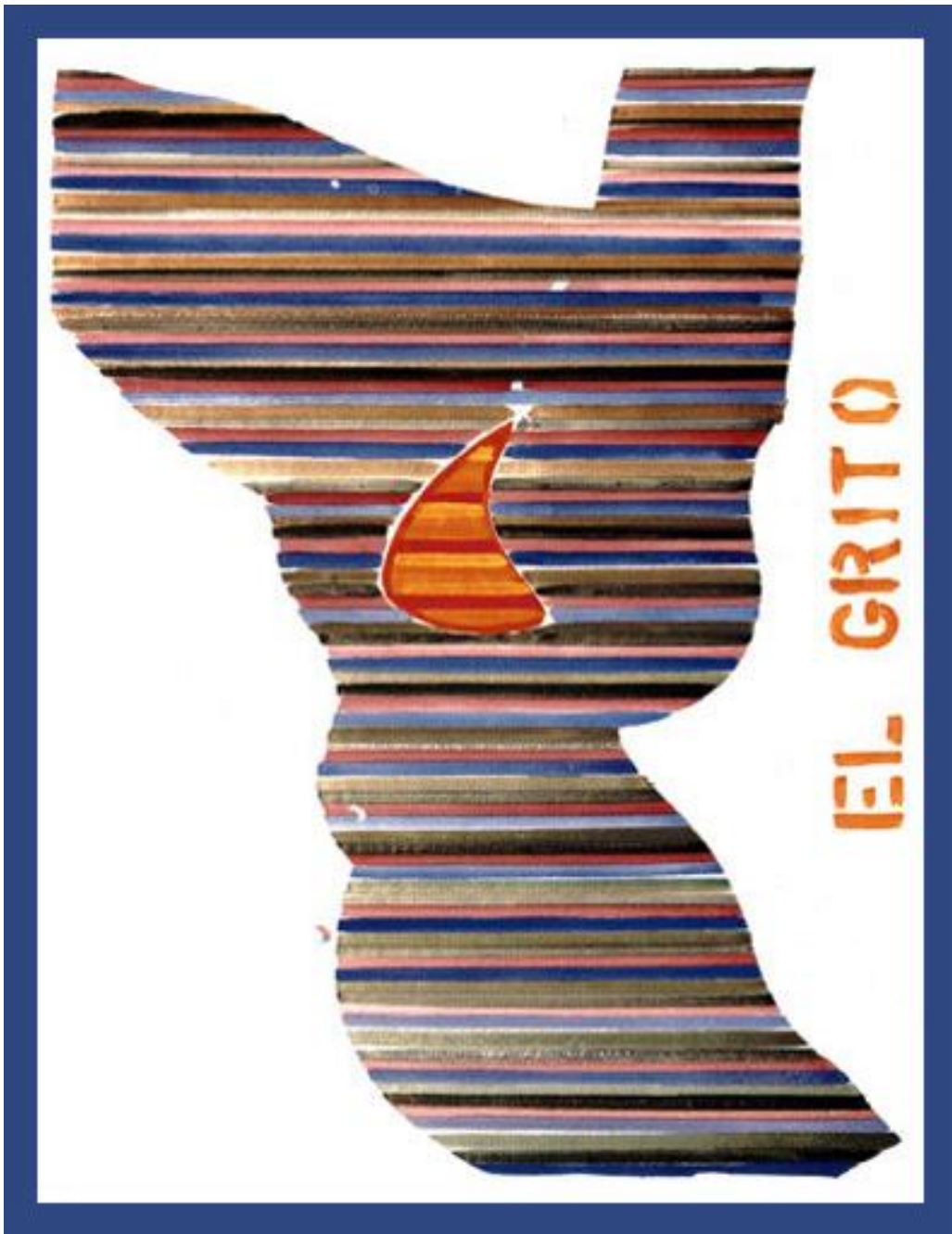

3. «Se non è vero...»

este libro se dató con el número de
i.s.b.n. 84-404-5863-0.
depósito legal a-1.001-1989
y se terminó de imprimir el
día 22 de diciembre de 1989 en
los talleres de gráficas estilo de alicante.
se utilizó para la impresión papel
verjurado marfil de 120 gramos
como soporte interior, estucado alto brillo de
125 gramos para el color y para
la portada yearling chamois de 250 gramos.
para la composición de textos se utilizaron
tipos inglesa, garamond y times.
el blanco y negro fue elaborado
por fotograbados garcía
y el color por estudios tari.

4. Portada y créditos de «Cuaderno de Bitácora»

5. «El grito» (II), acuarela sobre papel

6. «Eco», acuarela sobre papel (no incluida en el catálogo)

7. «Castor y Pólux», acuarela sobre papel

8. Arica, Chile, 1986

9. «Desnudo ascendiendo». Acuarela en papel, 50 X 70, inspirado en una obra de DUCHAMP.

CATÁLOGO «CUADERNO DE BITÁCORA»

Este catálogo de 1989 combinaba cuadros con fotografías del autor. Muchas de éstas proceden de países lejanos y paisajes exóticos, como la India donde, por otra parte, todavía están vigentes criterios artísticos tradicionales. Las fotografías quieren ser un contrapunto y un comentario de los cuadros. La fotografía nos parece un medio artístico muy eficaz.

Algunos motivos estaban directamente inspirados en el arte «primitivo»: Por ejemplo, el de las figuras 10, 11 y 16 se inspiraba en el mascarón que se coloca en el tejado de las cabañas de los aborígenes para ahuyentar a los malos espíritus, en alguna cultura polinesia. Los de las figuras 25 y 26, «Rayos de sol ascendiendo», proceden de la cestería tradicional de alguna de las culturas de los indios pieles rojas.

El arte «primitivo» logra, creemos, intensos efectos expresivos combinando la figuración y la abstracción, la estilización y el realismo.

En algunos de estos cuadros se pretendió «jugar» con el lenguaje de los códigos de barras, popularizados en los años 80...

La necesidad de llenar el espacio, de rellenar el marco alrededor del motivo central, se convierte en una exigencia de la pintura moderna, de su función decorativa y de la limitación de la pintura al lienzo destinado a «confortar» o «acomodar» el espacio individual, el de la vivienda o el de su proyección colectiva, el museo pictórico, que es como una gran sala particular, la del individuo abstracto «Público», abierta a la muchedumbre ansiosa de experiencias estéticas. La obra que podría encarnar el cambio de sensibilidad y de función de la pintura quizá sería «Las Meninas», en la que los reyes de España acuden a gozar de la creación velazqueña en su propio taller y son inmortalizados a la vez que ennoblecen la pose «contemplativa» del pintor. El placer estético de los reyes se democratizará mediante el museo, la galería de arte, la visita (virtual quizá) al estudio del pintor...

Hemos ensayado dinamizar la imagen mediante la tensión entre dos polos y hemos pretendido evitar lo superfluo del «fondo», ignorándolo, dejándolo virgen.

10. «Fetichismo aborigen», acuarela sobre papel, 50 X 70

11. Dos almas acudiendo al lugar de reposo.

12. «Altair»

Papel. 50 X 70 cm.

13. Hotel de Madurai, la India, 1983

14. Sin título, acuarela sobre papel

15. «Adonai», acuarela sobre papel

16. Estación central de Calcuta, 1983

17. «Betelgeuse», acuarela sobre papel

18. «In memoriam», imagen que acompaña a la anterior en el catálogo²

---

² Alrededor de la mesa, mis queridos padre, abuela, tías... En una habitación al lado, los restos de un querido tío, 9 de diciembre de 1983. Todos se han ido ya, 2012.

19. «Dédalo», acuarela sobre papel

20. Brad, sur de Francia, 1984 (vivienda de la familia de K.P.)

21. «Cruх», acuarela sobre papel

22. «Antares», acuarela sobre papel

23. «Magallanes», acuarela sobre papel

24. Costa Malabar, 1983

25. «Rigel», acuarela sobre papel

26. Costa Malabar, la India, 1983 (no incluida en el catálogo)

27. «Rayos de sol ascendiendo» I, acuarela sobre papel

28. «Rayos de sol ascendiendo» II, acuarela sobre papel

29. «No es un campo labrado», título reciente, acuarela sobre papel

30. El Postiguet, Alicante, años 80

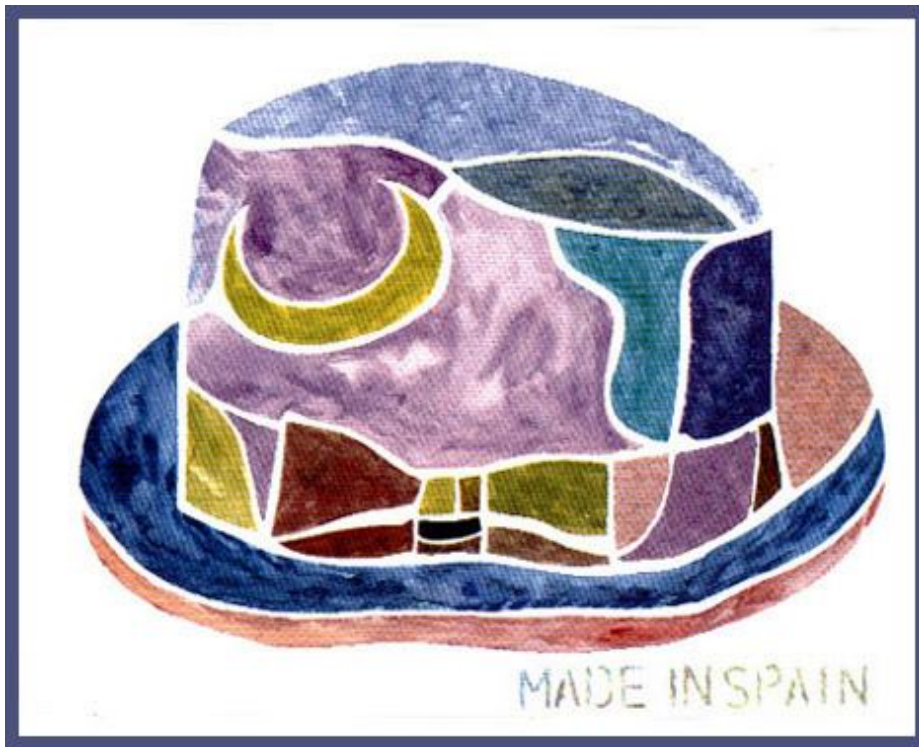

31. «Deneb», acuarela sobre papel

32. Puri, Orissa, 1983

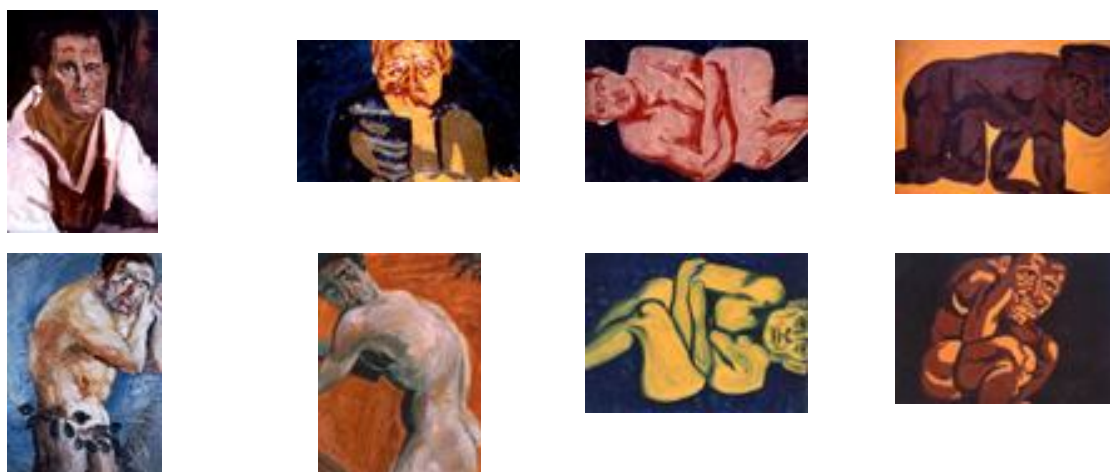

33. «Made in Spain», acuarela sobre papel 50 X 70

34. «Horta d'Elx», años 1980

SERIE «HYBRIDOS» (1989)

Estos cuadros incluidos en el catálogo del mismo nombre, fueron expuestos en la sala «Amparo Godoy» de Castellón en 1989 y el año siguiente en la sala «Manuel Baeza» del Ayuntamiento de Alicante. Me he dedicado a la fotografía desde 1978 (lo recuerdo por la primera réflex) hasta el día de hoy; y a la pintura durante unos pocos años, en que frecuenté la compañía de especialistas en arte como Kevin Power y de pintores como Paco Molinero Ayala, José Gallego Cuenca, R.D.P. y J. J. de H. De aquellas visitas a los estudios y conversaciones en la barra de un bar o sentados a la mesa de un restaurante surgió en mí la motivación para añadir pinceles y lienzos a la cámara de fotos. Fruto de ello fueron tres exposiciones y tres catálogos. Las siguientes imágenes recogen una parte de mi trabajo de aquella época, que continuaré algún día, si Dios quiere.

La serie «Hybridos» constaba de 18 óleos; estaba dedicada al arte o, mejor, a los artistas «consagrados»: la idea generadora fue tomar prestada una figura (a veces solamente un motivo o un fragmento) de una obra de la Historia del Arte, en la que he insertado un autorretrato apresurado, como aquellos decorados de cartón en que los niños, o los adultos, metían la cabeza para fotografiarse como personajes famosos, príncipes o heroínas. La imagen número 35 procede del fotógrafo norteamericano Walker Evans, es la fotografía de un agricultor en la crisis de 1929, de la muestra que la F.S.A., una agencia de la Administración Roosevelt, encargó a un grupo de fotógrafos para justificar la ampliación de la asistencia social y la subida de impuestos. En la figura número 36, la plagiada es la renombrada Cindy Sherman, artista norteamericana que suele posar para sí misma, «truco» o recurso que le ha proporcionado pingües réditos artísticos.

Floyd Burroughs, aparcerero, por Walker Evans

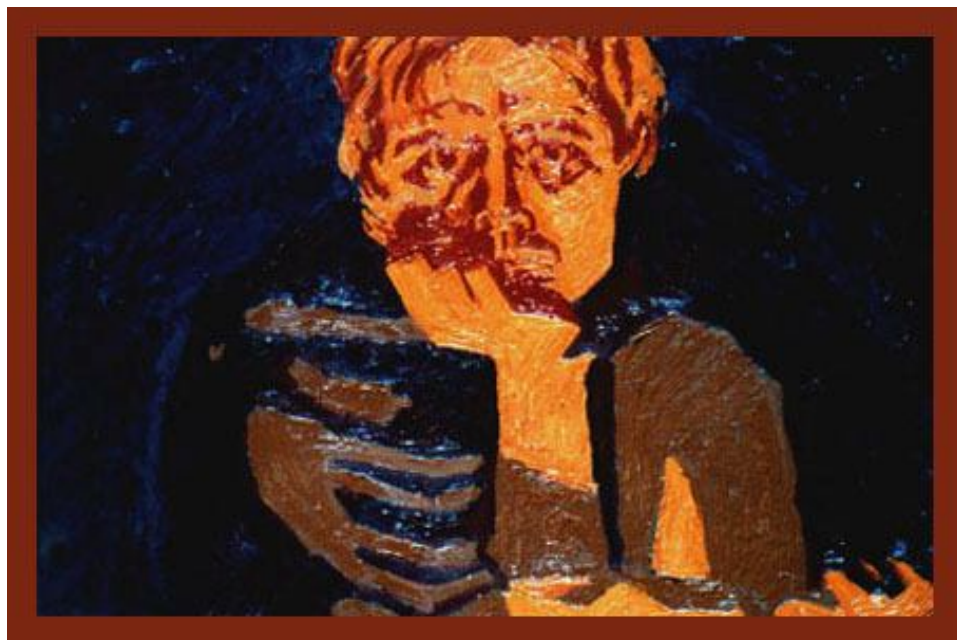
Foto de Cindy Sherman (fragmento)

35. Sin título. Óleo sobre lienzo.

36. Sin título, óleo sobre lienzo

37. Sin título, óleo sobre lienzo

38. Sin título, óleo sobre lienzo

39. «La expulsión de Adán»,
óleo sobre lienzo.

El nombre de «Hybridos», se relaciona con «híbrido» e «hybris». Había una intención crítica del papel que juega la figura del artista en la civilización moderna. Como A. K. Coomaraswamy, a quien leí poco después, ha escrito:

«Nuestra forma de entender el arte, como esencialmente la expresión de una personalidad, nuestra concepción del genio, nuestra impertinente curiosidad por la vida privada del artista, todas estas cosas son producto de un individualismo perverso y nos impiden comprender la naturaleza» (del arte tradicional o antiguo)³.

---

³ Coomaraswamy añade:

«Para comprender las obras de arte tradicional, no servirá de nada explicarlas desde el punto de vista de nuestra psicología y nuestra estética; hacer tal cosa sería un error sentimental.

No habremos comprendido este arte hasta que podamos pensar en él como lo hacían sus autores. El docente tendrá que instruirnos acerca de los elementos de lo que parecerá un lenguaje extraño; aunque conocemos sus términos, hoy los empleamos con un significado muy diferente. Tendremos que empezar por descartar totalmente el término estético. Pues estas artes no fueron producidas para el deleite de los sentidos. El original griego de esta palabra moderna no significa más que sensación o reacción ante los estímulos externos; la sensibilidad que denota la palabra 'aisthesis' se halla presente en las plantas, en los animales y en el hombre; es lo que el biólogo denomina «irritabilidad». Estas

Los cuadros de esta serie ya no existen, salvo dos, propiedad del Aytº. de Alicante, si todavía los conserva.

40. Sin título, óleo sobre lienzo

---

sensaciones que son las pasiones o emociones del psicólogo, son las fuerzas motrices del instinto. Platón nos pide que resistamos virilmente a los tirones del placer y del dolor. Pues éstos, como indica la palabra pasión, son experiencias agradables o desagradables a las que estamos sujetos; no son actos de nuestra parte, sino cosas que nos hacen a nosotros; sólo el juicio y la apreciación del arte es una actividad. Es una experiencia estética la que se tiene al tocar una piel o al saborear una fruta. «Contemplación estética desinteresada» es una contradicción y un puro disparate. El arte es una virtud intelectual, no física; la belleza tiene que ver con el conocimiento y la bondad, de los que precisamente constituye su aspecto atractivo; y puesto que una obra nos atrae por su belleza, ésta es evidentemente un medio para obtener un fin, y no el fin del arte en sí mismo; el propósito del arte es siempre el de comunicar algo efectivamente. Por tanto, el hombre de acción no se contentará con sustituir su discernimiento por el conocimiento de lo que le gusta; no se limitará a gozar de lo que debiera usar (a los que se limitan a gozar les llamamos con razón «estetas»); lo que le interesará no serán las superficies estéticas de las obras de arte, sino la correcta razón o lógica de la composición. Ahora bien, la composición de obras de arte tradicional no se debe a razones estéticas sino a razones expresivas. El juicio fundamental concierne al grado en que el artista ha conseguido dar clara expresión al tema de su obra. Para responder a la pregunta de si la cosa ha sido bien dicha, será evidentemente necesario que sepamos qué es lo que había que decir. Por esta razón, al examinar una obra de arte siempre debemos empezar por su contenido.

En otras palabras, consideramos la «forma» de la obra. «Forma» en la filosofía tradicional no significa la figura tangible, sino que es sinónimo de idea, e incluso de alma.» (Coomaraswamy, A. K., *La filosofía cristiana y oriental del arte*, Madrid, 1980, Taurus., 15-17)

41. Sin título, óleo sobre lienzo

42. Sin título, óleo sobre lienzo

SERIE «BOXEADORES»

Esta serie fue pintada en 1988 o 1989. Las imágenes están inspiradas en fotografías aparecidas en la prensa. Creí que el boxeo podía ser una metáfora de la vida de hoy, al menos de uno de sus aspectos notorios, el de la violencia, competitividad, paganismo.

43. «Kill», óleo sobre lienzo

44. Sin título, óleo sobre lienzo

45. Sin título, óleo sobre lienzo

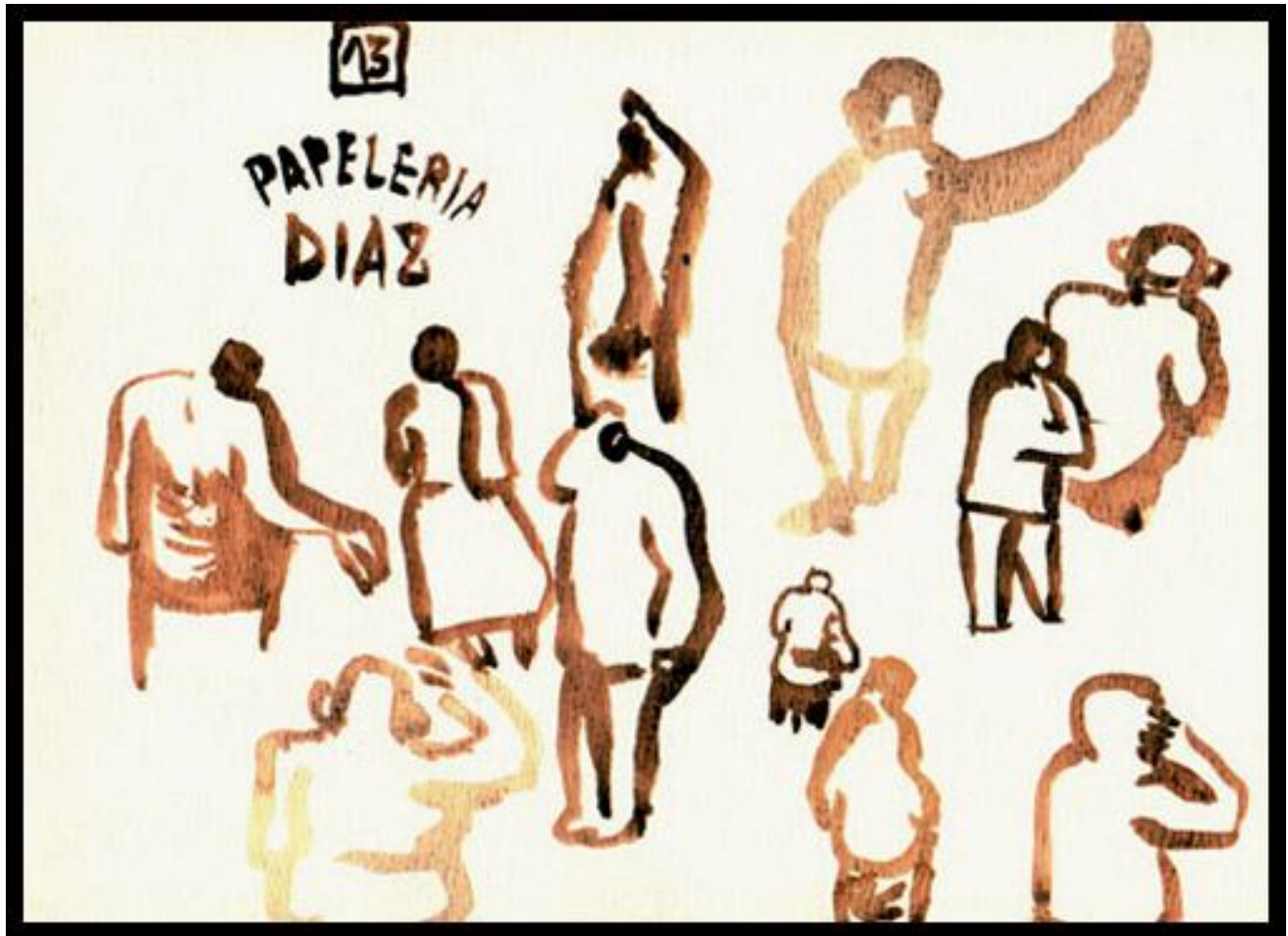
46. Sin título, óleo sobre lienzo

ACUARELAS DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, ABRIL 1990

47. «Huatla, 9,30 horas», acuarela papel, 31 X 24

En Huautla, Oaxaca, me alojé en el ático de un hotel de tres o cuatro plantas, desde donde divisaba un amplio panorama de calles y cerros vecinos. Una noche me despertó una violenta pelea junto a la puerta del hotel. Desde la ventana vi desfilan a la quinceañera, ataviada para su día, con violines y guitarras detrás de ella y a continuación, en un cortejo ceremonial, la multitud de parientes, amigos y paisanos. Otro día los músicos acompañaban a un muerto llevado en andas, seguido por todo el pueblo en silencio respetuoso.

48. «Papelería Díaz», acuarela papel, 31 X 24

49. «Huatla, 17 abril 1990», acuarela papel, 31 X 24

50. Sin título, acuarela papel, 31 X 24

51. Sin título, acuarela papel, 31 X 24

52. Sin título, acuarela papel, 31 X 24

53. Sin título, acuarela papel, 31 X 24

54. Sin título, acuarela papel, 31 X 24

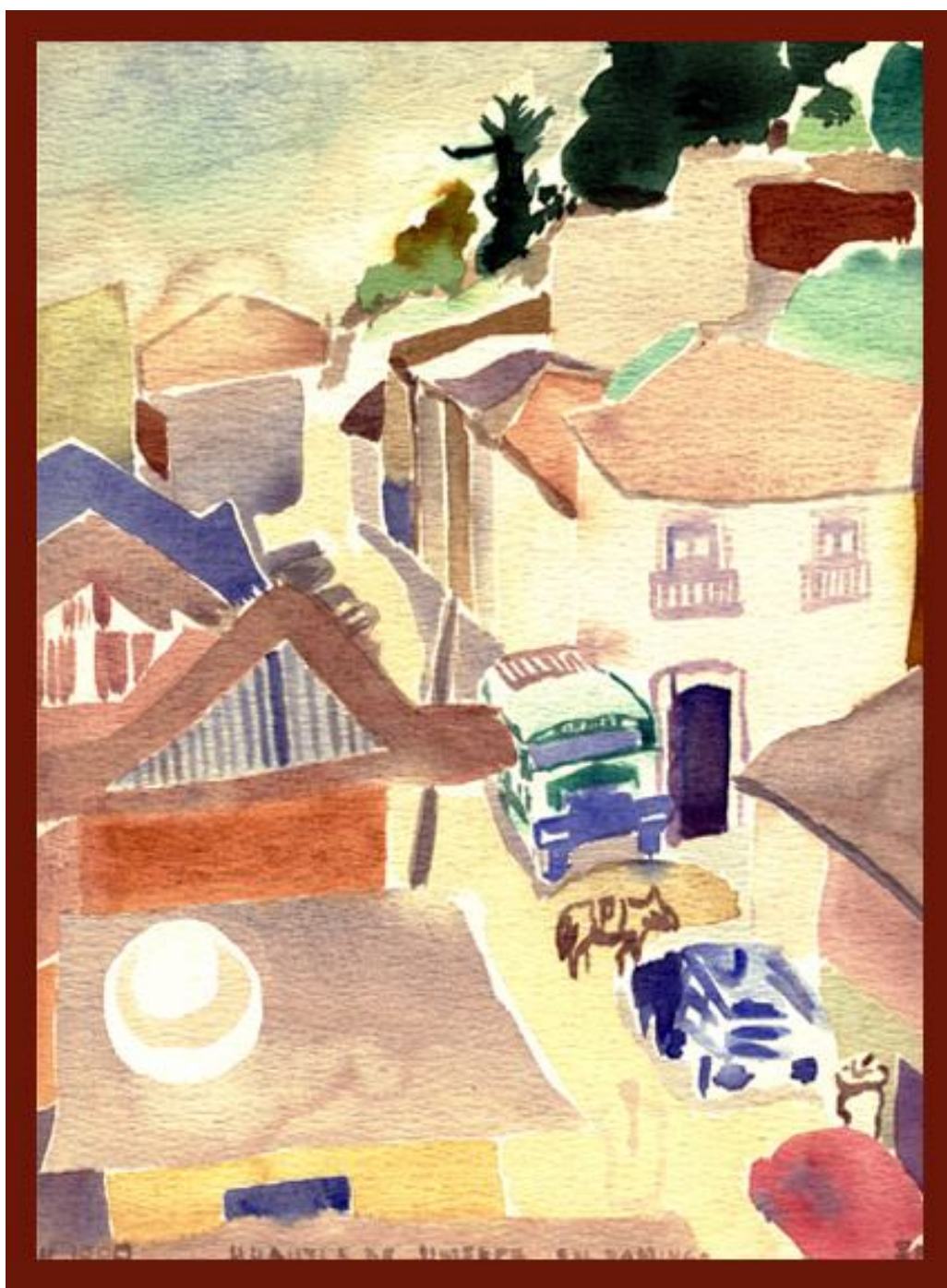
55. «Sombras de la brisa y del amaranto», acuarela papel, 31 X 24

56. «Iglesia de Huautla», acuarela papel, 31 X 24

57. Sin título, acuarela papel, 31 X 24

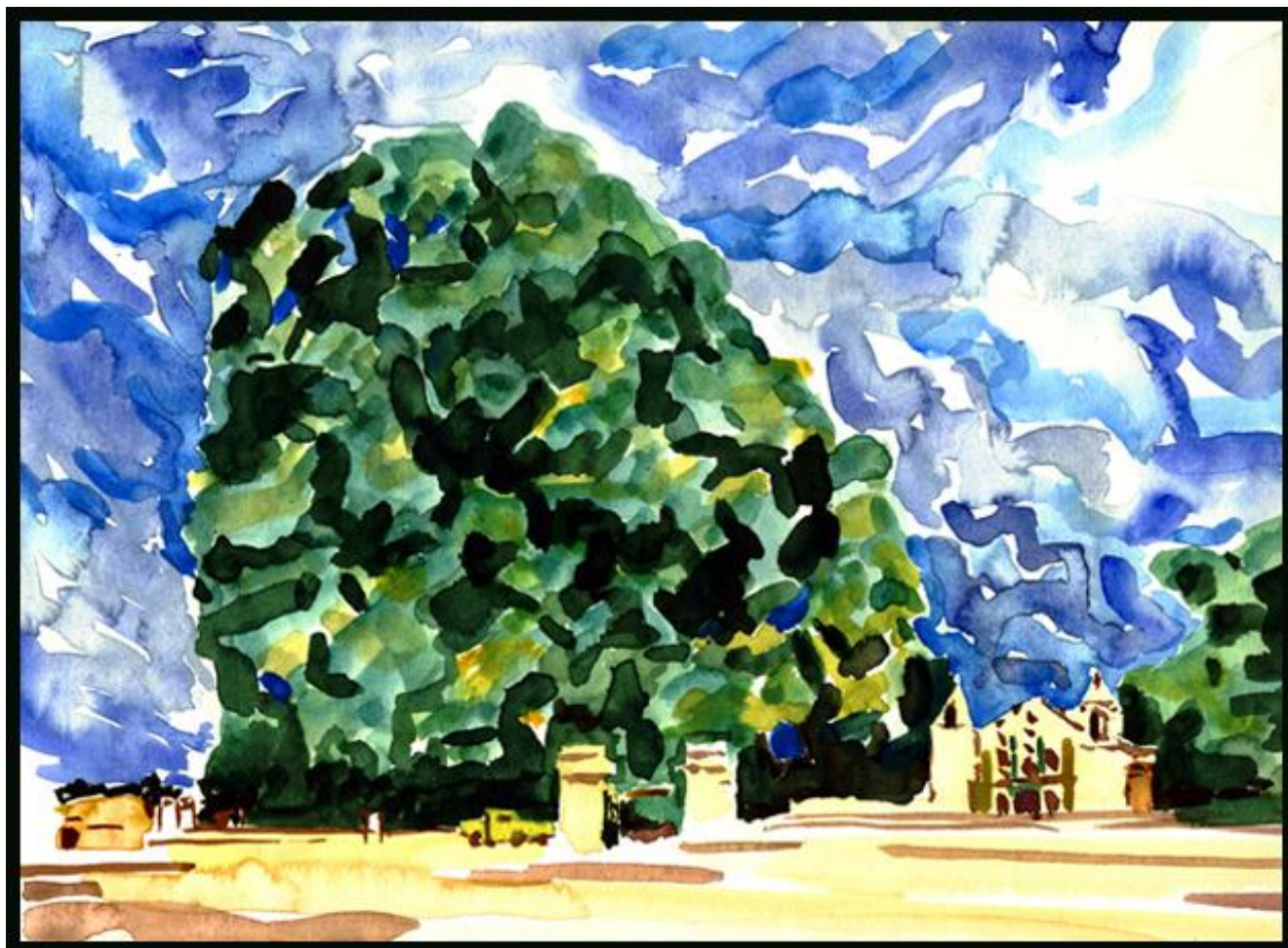
58. Sin título, acuarela papel, 31 X 24

59. Sin título, acuarela papel, 31 X 24

60. «Árbol de Santa María de Tule» I, acuarela papel, 31 X 24

61. «Árbol de Santa María de Tule» II, acuarela papel, 31 X 24

62. «Árbol de Santa María de Tule» III, acuarela papel, 31 X 24

63. «Árbol de Santa María de Tule» IV, acuarela papel, 31 X 24

MISCELÁNEA (1988-1989)

64. «Nostalgia», óleo sobre lienzo

65. Sin título, óleo sobre lienzo

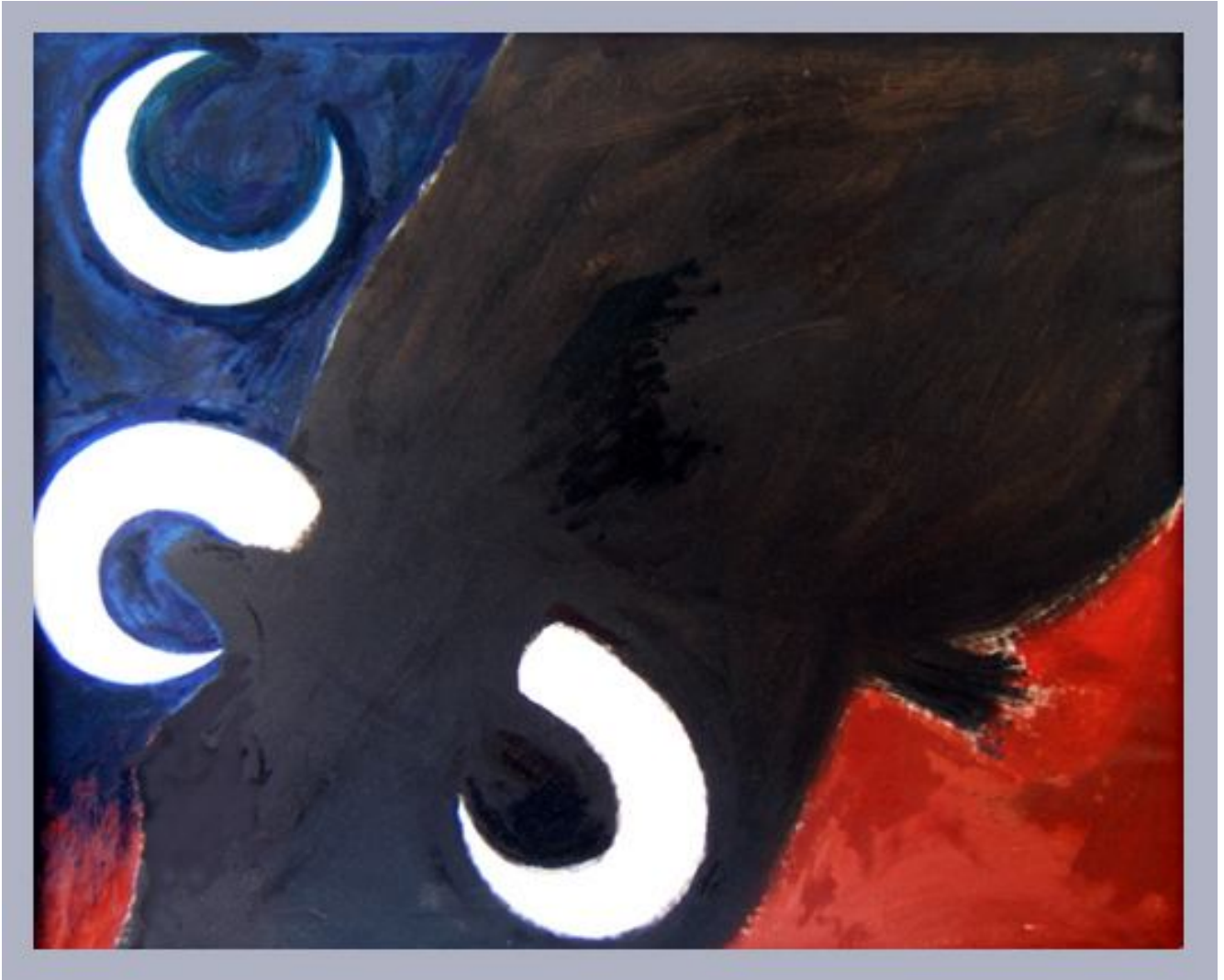

66. Sin título, óleo sobre lienzo

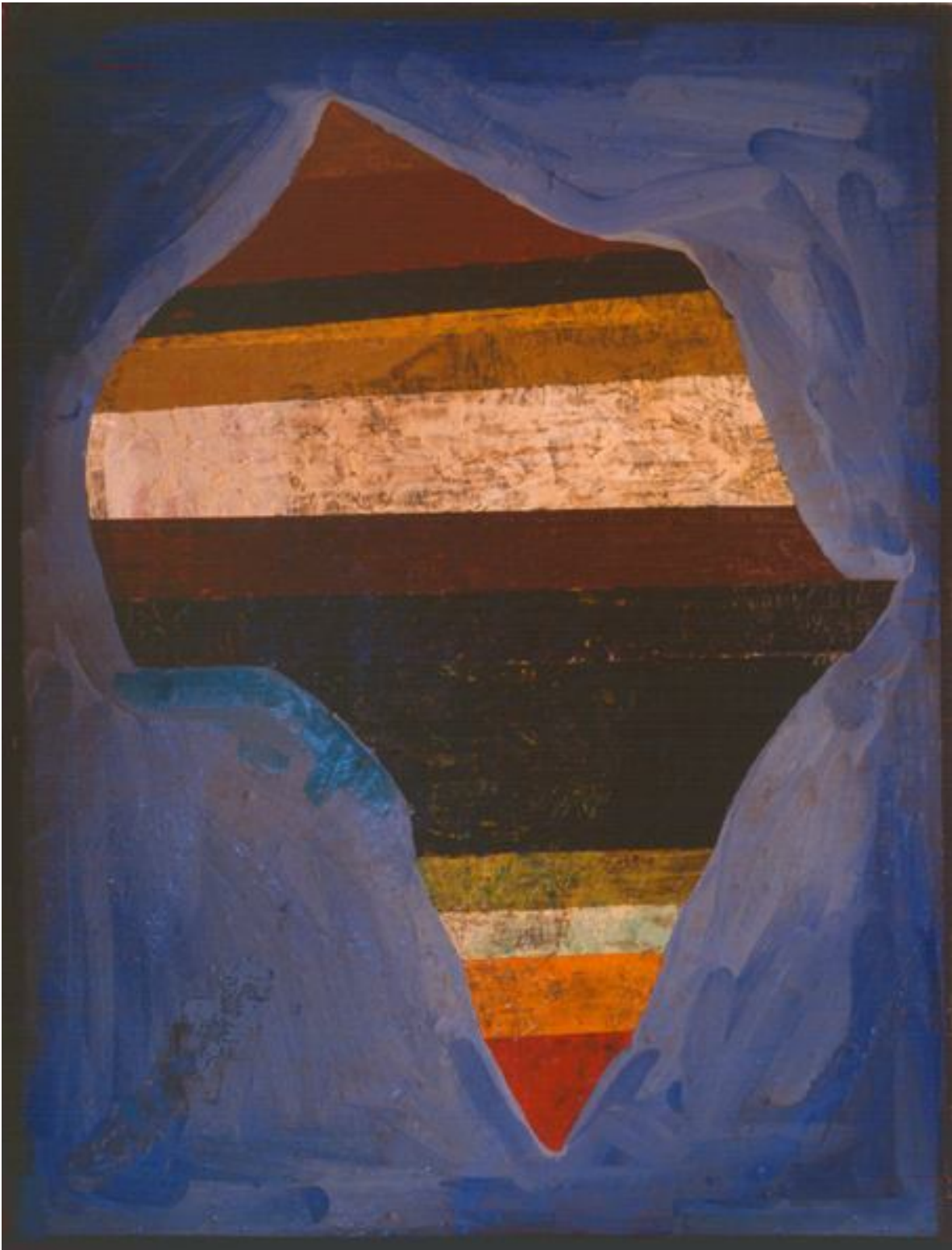
67. Sin título, óleo sobre lienzo

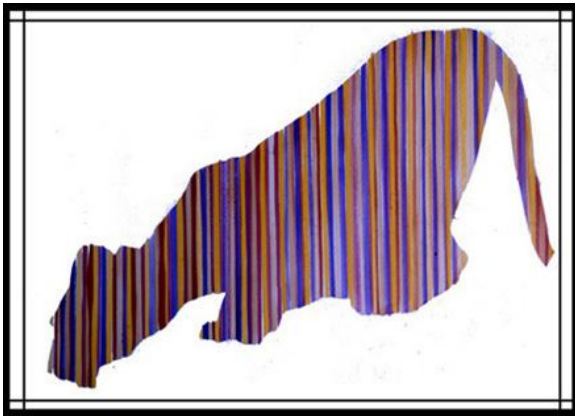
68. Sin título, óleo sobre lienzo

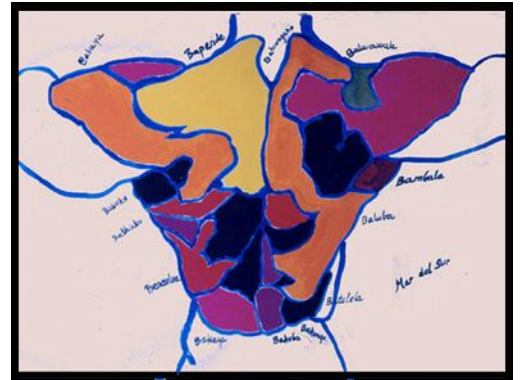
69. «Águila», óleo sobre lienzo

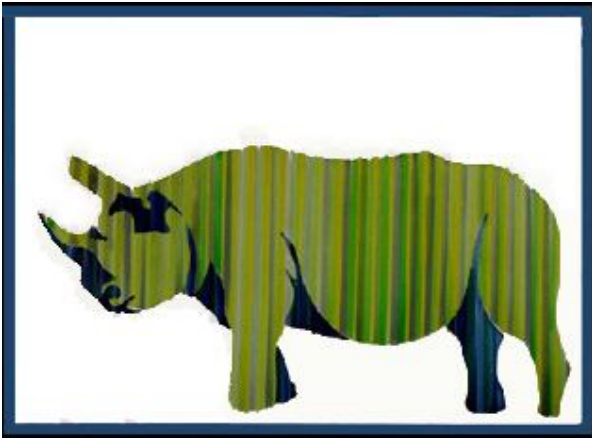
70. «África», óleo sobre lienzo

71. Sin título, acuarela papel

72. Sin título, acuarela sobre papel, 50 X 70

73. Sin título, acuarela sobre papel, 50 X 70

74. «Australiano ante las cenizas de los antepasados», acuarela papel, 50 X 70

75. Sin título, acuarela sobre papel, 50 X 70

76. Sin título. 50 X 70 cm.

77. Sin título, acuarela sobre papel, 50 X 70

cuadros no incluidos en «Cuaderno de Bitácora»

78. Sin título, acuarela sobre papel, 50 X 70

79. «Desde la ventana de Portugal» I, acuarela, papel, 31 X 24 cm

80. «Desde la ventana de Portugal»II. Acuarela, papel, 31 X 24 cm

POST SCRIPTUM

J. M. S., 2012

Mi criterio artístico –y mis gustos artísticos– que ya no es el de hace veinte años, cuando pinté los cuadros que aparecen aquí, podría resumirse así: Poco aprecio por los planteamientos y frutos del individualismo y la instrumentación ideológica del arte; por el subjetivismo caprichoso que hace uso de una libertad irrestricta (por tanto, inauténtica, precaria), contra toda norma, que desemboca en una obra vana, pretenciosa o simplemente fea. Creo que el arte debe adecuarse a las leyes en las que se conforma la naturaleza «natural» –prístina, no manipulada, la Creación–, de armonía, número, símbolo..., Orden. Me parece que el artista habría de atenerse a un ministerio básico, que debería contribuir a la educación del público, no sólo en la sensibilidad sino también en la moral y en la religión –como ha ocurrido tradicionalmente, por otra parte, hasta la llegada de la Modernidad. El simbolismo auténtico no es equivalente de la ideología... No comparto la moda de hacer del arte una peana para realzar la vanidad del «creador». El arte antiguo y tradicional, el arte no moderno, no se preocupaba, habitualmente, por la autoría, era anónimo y daba poca importancia, si alguna, a la personalidad y a la vida del artista. El estilo es un dato que se puede usar a discreción, con prudencia, sabiendo que es el accidente y siempre que convenga a la expresión.

Un desideratum irrealizable: que se detuviera la caída libre en la que se encuentra sumido el arte moderno desde hace siglos; no se logrará sin recuperar los antiguos valores sobre los que se erigió la civilización europea medieval; la crisis del arte es paralela al establecimiento de la civilización liberal, capitalista, materialista, tecnificada, individualista... y otros «ismos» tan aciagos como el comunismo, el socialismo, el nacionalismo, el nihilismo..., una civilización en la que la persona ha perdido su fundamento y sus garantías religiosos, su dignidad ontológica. Paradójicamente, un arte que se erige sobre el culto a la personalidad –del artista– parece no creer en la dignidad del hombre derivada de ser creado a imagen y semejanza de Dios y, a medida en que se ha ido alejando de su fundamento, se ha ido despeñando por la pendiente de la banalidad, de la que no lo sacan ni la sofisticada «crítica» ni los recursos institucionales. En este sentido, el arte ha sido fiel reflejo de la evolución de su civilización. No podrá regenerarse, creemos, si no se regenera la cultura y el hombre recupera el sentido de la existencia. Habría que liberar, creo, a la pintura de la esclavitud del lienzo y del marco y de la exclusividad de su función decorativa, volviendo la mirada a lo que el arte ha representado en las grandes civilizaciones.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

CATÁLOGOS DE PINTURA

HYBRIDOS

1989; edición y textos del autor.

CUADERNO DE BITÁCORA

Diciembre 1989; edición y textos del autor. 33 páginas.

ISBN 84-404-5863-0. Depósito legal A-1-1-1989.

LA PINTURA DE SÁEZ.

Enero 1990. Editado por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES EN:

SALA DE EXPOSICIONES de la Universidad de Alicante, 1988, óleos.

GALERÍA «AMPARO GODOY», Castellón de la Plana, 1989, óleos.

SALA «MANUEL BAEZA», Ayuntamiento de Alicante, 1990, óleos y acuarelas.

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

«ROSTROS DE LA INDIA» en la Biblioteca General de la Universidad de Alicante.

7 a 23 de diciembre de 1998. Selección de fotos de los años 1983, 1985 y 1997. Formato 20 X 30 y 30 X 45 cm.

Cf.

http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/1998_99/X_1_13.htm

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS

«UNA ALDEA DE PESCADORES EN LA INDIA», con fotografías de 1983.

Cf. RUA

<http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/21915/1/Puri.pdf>

«PREM DAN», con fotografías de 1997 y 1999.

Cf. RUA

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/21916/1/Prem_Dan.pdf

81. Vista de Huautla, acuarela

ÍNDICE

TRES NOTAS DE COLOR. DUCHAMPY "EL GRITO" DE MUNCH.....	I
CATÁLOGO «CUADERNO DE BITÁCORA»	IX
SERIE «HYBRIDOS» (1989).....	XXIV
SERIE «BOXEADORES»	XXX
ACUARELAS DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, ABRIL 1990.....	XXXIV
MISCELÁNEA (1988-1989).....	XLVII
POST SCRIPTUM.....	LVIII

82. «Amanecer en el mar», Torrevieja 1985

