

Los padres del arte moderno. Una enseñanza duradera.

Rebeca Kraselsky

El tiempo de la actividad artística se nos presenta, a simple vista, como un tiempo unitario planteado bajo movimientos cronológicos sucesivos. Es decir, uno tras otro los movimientos que han organizado el tiempo histórico son como especies de cajones de una cómoda donde guardar, definir y acomodar a personalidades. Sin embargo, la posibilidad de considerar a los propios artistas en relación a las transformaciones de sus obras nos permiten pensar en una estructura de la historia más cercana a una red que a una línea que atraviesa el tiempo. El caso de los artistas que se denominan como *padres del arte moderno*, puede colaborar en este sentido.

Vincent Van Gogh (1853-1890), Paul Gauguin (1848-1903) y Paul Cezanne (1838-1906) son los artistas paradigmáticos en relación a las consideraciones del arte del siglo XX. La actividad artística de estos autores se desarrolla a finales del siglo XIX y arrastran en sus obras elementos planteados por movimientos anteriores a ellos, creando a la vez lazos con las generaciones siguientes de artistas.

"En lugar de intentar reproducir exactamente lo que tengo ante mis ojos, me sirvo de los colores arbitrariamente para expresarme de modo más intenso... he intentado expresar con el rojo y el verde las terribles pasiones de los hombres..."

Vincent Van Gogh

Van Gogh, ve desde su Holanda natal el desarrollo de movimientos con nuevos planteamientos estéticos e ideológicos, en lo que era el ombligo mismo de la actividad artística, es decir, París. Allí el movimiento realista con Courbet a la cabeza desarrolla la idea de la actividad

artística como actividad histórica, como herramienta de cambio de la sociedad. Pintan campesinos en sus labores, marcando los tipos sociales menos beneficiados por los cambios implantados por el *mundo moderno*. Van Gogh llega a París en 1886, en el momento de plena decadencia del realismo y una gran hostilidad por parte de la crítica hacia estos artistas, "Sería necesario mostrar a toda Francia al campesino Courbet encerrado en una jaula de hierro al pie de la Columna de Vendome, previo pago de la entrada." La obra de Vincent, comienza en el realismo, *Los comedores de papas* es un buen ejemplo de ese momento. Llega a París en la búsqueda de este arte comprometido históricamente y encuentra la extinción del realismo y la dispersión de los impresionistas. Su obra en este tiempo adopta la técnica impresionista: pinceladas cortas, mezcla de color creando una ilusión óptica, ausencia de la línea, pintura al aire libre. Sin embargo, el contacto Van Gogh-Gauguin permite a ambos una nueva condición del color. La intensidad emotiva del color estará sobrevolando sus obras, hasta desarrollar al final de su carrera el tipo de pintura que retomará el expresionismo hecho vanguardia. Pinceladas largas y continuas, al estilo de Munch, temas cercanos a la condición de sujeto creador, la pintura como excusa para la expresión.

"La civilización me abandona poco a poco. Empiezo a pensar con sencillez, a no sentir más que poco odio por mi prójimo, mejor aún, a amarlo. Tengo todos los gozos de la vida libre, animal y humana. Huyo de lo ficticio, entro en la Naturaleza"

Paul Gauguin

El caso de Gauguin nos acerca a las aperturas planteadas por el Romanticismo en la

primera mitad del siglo XIX. La belleza subjetiva, que quiebra con la unidad de los principios de la belleza clásica permite la introducción de imágenes y literatura *exótica*. Las imágenes de ensueño de Delacroix y la personalidad salvaje de la naturaleza en Turner. Gauguin, el eterno viajante, busca al hombre primero que la Francia industrial le había arrancado; Bretaña y su espiritualidad popular, Tahití y su condición salvaje le permiten desarrollar un nuevo planteo pictórico. En éste el color exalta su capacidad de traducir una sensación del autor, la distancia entre la realidad y su reproducción se ensancha al punto tal de permitir un mundo propio de la pintura; la total apertura del sujeto creador otra vez está en primer plano. Sin perder las referencias al mundo "real", Gauguin explora los recursos mismos de la pintura llegando a preguntas esenciales *¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?* como se titula una de sus obras más impresionantes fechada en 1897. La apertura de este autor será retomada por el movimiento Fauve de 1905. Vlaminck, uno de los artistas de este movimiento, dirá que utiliza los colores como "cartuchos de dinamita".

"Pintar no significa copiar el tema, sino adueñarse de la armonía que existe entre numerosas relaciones."

Paul Cezanne.

El caso Cezanne, pone en evidencia otras cuestiones que se plantan en el medio de la "realidad" y el "sujeto", es decir, entre la copia de lo "real" como elemento objetivo y la mirada del pintor para reproducirlo. Durante algún tiempo este autor, al igual que los anteriores, se unió a las propuestas del Impresionismo. Y también al igual que Van Gogh y Gauguin luego tomó su propio rumbo. El planteo pictórico de Cezanne se inserta en el problema mismo de la relación entre el artista y la realidad. Consagra su obra a captar los datos puros de los sentidos y la conciencia de esta captación. Por una parte desea reducir la naturaleza a formas estables y por otro aparece un Cezanne preocupado por registrar los aspectos fugitivos de la naturaleza. Es decir, el alejamiento de la sensación del autor en la convención general de las formas a la vez que el registro de lo individual. Su fórmula *"Todas las formas de la naturaleza pueden reducirse a la esfera, el cono y el cilindro. Comenzando por estos sencillos*

elementos básicos se puede conseguir lo que se quiera", lo acerca a los planteos del cubismo de 1907 en adelante. Cezanne, así esboza un nuevo sistema que especialmente se constituirá como un planteo paralelo de la concepción espacial perspectivada del Renacimiento. Propone una nueva idea de volumen, y en sus temas expresa el interés del hombre por el mundo, ya no se refiere a la posición social del artista sino, antes bien, al individuo y el universo.

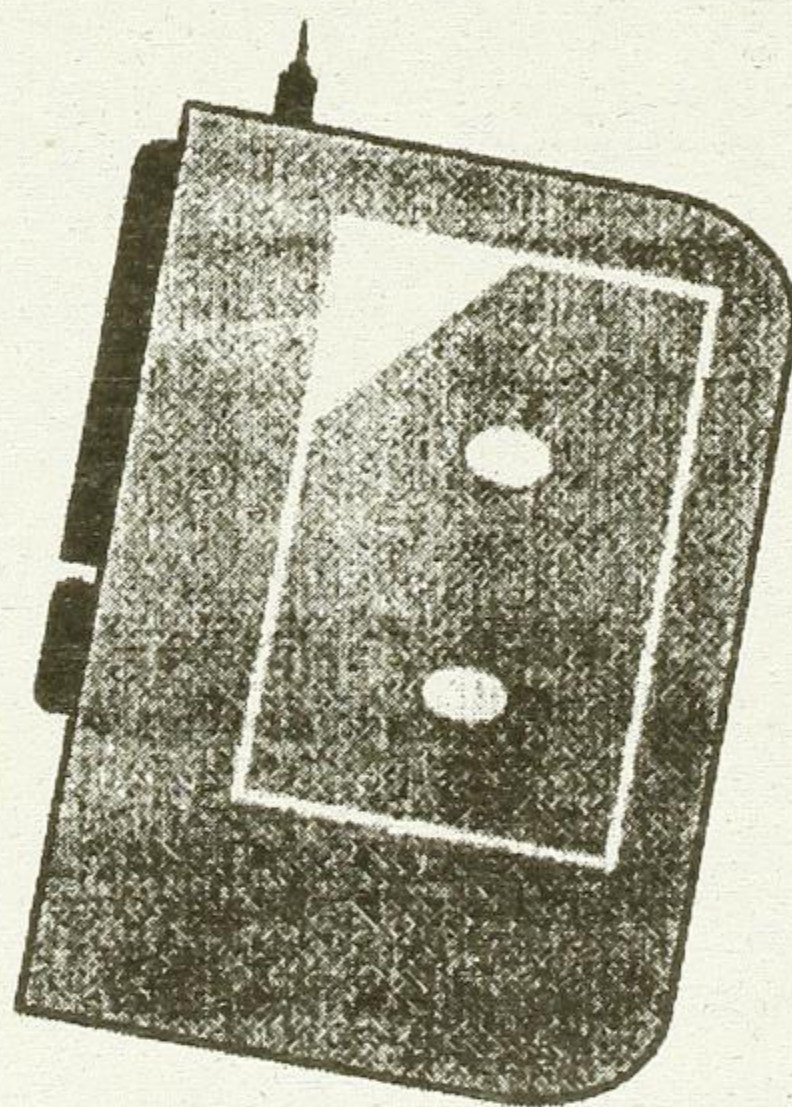
Hemos esbozado hasta aquí algunos elementos de orden general de las propuestas de los autores que funcionaron como articulación de dos siglos. Allí se reconocen elementos que permanecieron dormidos retomados y transformados por los autores, creando una nueva relación entre la persona y el arte. Los frutos de esta búsqueda saldrán bajo distintos aspectos en las primeras manifestaciones vanguardistas del siglo XX. A ellos debemos una nueva mirada sobre los objetos del arte, la concepción de la belleza y las relaciones entre tradición e innovación que estuvieron presentes en movimientos artísticos posteriores. *Jam*

Radio Educación

1060 am

Cultura con imaginación

NOTICIEROS "PULSO"

Lunes a viernes
08:00, 14:30 y
20:00 horas

Sábado y domingo
14:30 horas

CONACULTA
RADIO EDUCACIÓN

TAMBIÉN POR EL CANAL
112 DE EDUSAT

www.cnca.gob.mx
xeenoti@conaculta.gob.mx

NOTICIEROS