

e PICASSO

Gustavo Zubieta Castillo

¿Es Ud. el autor de este cuadro? El pintor respondió: "NO, son Uds. los que han hecho esto". Referencia inexcusable a la crueldad del bombardeo de los alemanes, pintado el año 1937, que dio como resultado la muerte y destrucción de Guernica, ciudad fronteriza entre España y Alemania (3) (4)

La idea y la concepción que se tiene de determinado arte, cambia la actitud del público.

La historia del arte, en todas sus formas de expresión, es un universo complejo, que se inicia con la aparición del hombre y sigue su curso interminable en cada época, haciéndose intrincado, groseramente clasificado, arbitrario, importante, psicogénico, mutable, discutible.

El arte del aparato se aleja cada vez más de la función del aparato receptor óptico, el ojo humano. El pintor clásico pinta lo que percibe su retina. La luz que penetra a través del cristalino, la lente que se acomoda a la distancia, que percibe los cambios de la intensidad de la luz, y los colores del espectro. El ojo es la primera cámara fotográfica natural que sirve al pintor para tener una copia de su retina en el lienzo, antes de que aparezca el papel fotográfico.

El genio es el creador de nuevas sensaciones que han de percibir los demás, en quienes los sentidos se han fatigado, se han cansado y se han adaptado. De la misma manera que el placer repetido se hace monótono y acaba por hastiar. El arte repetido en cualquiera de sus manifestaciones produce a la larga el mismo efecto. A la innovación artística continúan las escuelas, generalmente constituidas por mediocres que siguen las mismas tendencias con fines utilitarios hasta que aparecen nuevas escuelas.

Con esta introducción breve para la magnitud del tema y para decir algo más del complejo mundo del color y de la forma, incursionaremos en una de las tendencias de la pintura moderna, para analizar las motivaciones que le dieron origen. De sus relaciones con otras artes, con otras tendencias y cauces del espíritu, que se desbordan como todas las expresiones del ser humano en su evolución antropológica.

El número de pintores y las tendencias de éstos, en relación con la obra de Picasso, son de tal magnitud, que sería como pretender, en literatura tratar de estudiar a todos los poetas al referirse a alguno en particular.

Pero la poderosa influencia que ejercen algunos, de manera universal, de la que se ocupa un mayor número de autores, hace más difícil su estudio. Pero siempre éstos

dejan una faceta más por analizarse.

Por lo tanto, para tomar una época, como nuestra representativa de las tendencias del arte pictórico, mencionaremos la época de la pintura moderna, que aparece antes de la primera guerra mundial, a principios de este siglo acudamos a la ayuda y referencia de Pierre D'Espezel y Francois Fosca en su libro "Historia de la Pintura" (1), quienes dicen que "en 1911, el ruso Kadinsky pintó sus primeros lienzos no figurativos. En 1917, el holandés Mondrian puso en práctica la teoría que le llevó a una concepción artística en que se hace total abstracción de la realidad, en la misma época en que unos refugiados alemanes fundaban en Zurich el dadaísmo, escuela literaria introducida en París por el rumano Tristan Tzara y que algunos años más tarde dio nacimiento al surrealismo, movimiento que llegó a la pintura del mismo modo que a la literatura (3. pág. 193). En 1918, en las primeras obras de Paul Klee el artista prescindía en absoluto de las representaciones concretas, crea un mundo suyo, totalmente personal". ¿Cómo podemos interpretar "un mundo suyo, totalmente personal"? El lienzo ya no reproduce lo que percibe la máquina óptica humana lo que ve de la naturaleza al receptor y del receptor a los centros sensoriales, al área óptica de la corteza cerebral, conjunto de sensaciones del ambiente sensible del sujeto artista-pensante, para la producción de sensaciones gratas en ese atributo del que gozan los humanos llamado espíritu...

En el transcurso del tiempo, a decir de los mismos artistas y utilizando sus propias expresiones: "se estaban alejando los límites más o menos amplios en que siempre se mantuvieron la naturaleza y el artista", resultado que el artista era más importante que la naturaleza.

¿Cuál es la consecuencia de alejarse de la naturaleza, que uno supone, en este mundo de relatividad, es normal? ¿Ingresar en un estado paranoico? El artista es un monstruo, pero un monstruo con propia originalidad, un genio, un demonio. De lo que resulta que no siempre es bello lo que uno ve, sino que es y puede ser más bello, con más intensidad lo que uno imagina y supone que es bello. Lo que le produce una embriaguez de los sentidos debido a los efectos químicos estimulantes que se producen por intermedio de las secreciones de la glándula que yo califico como la glándula neurocrina más grande que poseemos y que se llama simplemente cerebro. "El hombre es un permanente incómodo con la realidad actual y con las metas que alcanza su imaginación". (5)

La idea y la concepción que se tiene de determinado arte, cambia la actitud del público. Al principio se resiste a aceptar lo que considera una aberración de las manifestaciones artísticas y acaba por sucumbir y gusta de las nuevas impresiones.

Se embriaga. Cuando hablamos del arte pictórico, nos referimos a algo objetivo, que podemos ver, gustar, criticar, pero que el artista lo ha imaginado; no lo ha visto; lo ha creado. El pintor, por experiencias anteriores, tiene todo el espectro de los colores en la imaginación y los vuela instintivamente en tonos armoniosos sobre la paleta, sin importarle la forma, de formando el objeto.

Para ser original ¡hay que estar loco!, o al menos hacerse el loco, lo que equivale a estar loco en mayor o menor grado. Los originales, los innovadores han sido siempre calificados como locos a través de toda la historia de la humanidad. Pero, ¿cuánto valor hay que tener para hacerse el loco, como el pintor Salvador Dalí por ejemplo: "loco", en el sentido de ser diferente; no igual a

los demás; capaz de controlar su propia locura!

¿Qué lo diferencia y en qué grado, del que ingresa a un sanatorio para recibir tratamiento? Y el otro loco, ¡oh local!, que ingresa a una tragedia verdadera, como el caso de Van Gogh. Locura que para unos es divina y para otros no lo es.

Picasso era un loco; pero de los locos, el más equilibrado. ¡Todos ellos artistas obsesivos! lo que equivale a decir con otros calificativos con otro matiz; tenaces, perseverantes, con estilo propio, chocante para los demás; como para los necios, mediocres, flojos y envidiosos. Se necesita valor para pasar de la realidad al semirrealismo y a ser completamente irrealista.

Pero detengámonos, otra vez, en el pintor que nació en Málaga. Hay datos en su biografía dignos de considerarse, de tomarse muy en cuenta. Durante su formación como pintor pasó épocas de penuria y escasez económica. Vivió y compartió con un escritor -que yo supongo fue surrealista-, misma cama. De ese episodio se dice que "Picasso trabajaba durante la noche mientras el escritor dormía, y dormía de día mientras aquél trabajaba". De estos orígenes nace la innovación en su arte, que cambió el arte del siglo. Se dice también que en este nuevo derrotero influyó decisivamente Braque, y de esta forma encontró un lugar en el pensamiento universal y en la retina, haciendo rodar en sus lienzos el cubismo como un dado que llevaría a la suerte, la fortuna y la fama.

Pero Picasso no es imitador, a pesar de influencia de otros pintores y de los patrones artísticos de la época, sino que sigue su propia vocación. A pesar de que las influencias puedan atribuirse en mayor o menor grado, no existe mediocridad, como es posible apreciar en el vulgar seguidor, plagiador, cuando no impostor. Picasso, en el pensamiento, es un monstruo, pero un monstruo genial, cuya química cerebral tiene particulares reacciones. El efecto fotoquímico en las neuronas.

Bibliografía

- 1.- Joseph - Emilie Muller, Frank Elgar: UN SIGLO DE PINTURA MODERNA. Pág. 109, 1966.
- 2.- Zubieta Castillo Gustavo: EL AMOR, LA AMISTAD, LA VERDAD. "Presencia Literaria". Diciembre 1998.
- 3.- Pierre D'Espezel, Francois Fosca: HISTORIA DE LA PINTURA DESDE BIZANCIO A PICASSO. Pág. 193, 1961.
- 4.- Petra Kipphoff. PICASSO - LA ÉPOCA POSTERIOR AL "GUERNICA" (1937 - 1973) Revista Humboldt, 108 - 1993.
- 5.- Zubieta Castillo Gustavo. LA INTELIGENCIA ÚTIL (III), LA IMAGINACIÓN, ARTE Y CULTURA. Primera Plana, 1997.

Gustavo Zubieta Castillo. Médico y escritor. Miembro de Número de la Academia Boliviana de la Lengua y la Academia Nacional de la Ciencia.

