

La Pintura en el Siglo XX

por Sebastián Salazar Bondy

LP 09/07/1958 P.1

594

El siglo XIX es el siglo del Impresionismo: esta corriente ganó adeptos en todas partes y, no obstante que hoy ya la vemos en perspectiva histórica, no escasean todavía, aquí y allá, sus epígonos. Al alborear el siglo XX los artistas ya están fatigados. Los post-impressionistas (Cezanne, Van Gogh, Gauguin, principalmente) amplían el horizonte de la creación plástica y dan margen a la deformación subjetiva del contenido y la expresión del cuadro. El arte del siglo XX, el arte contemporáneo, deviene de ahí, pero no siempre depende directamente de aquella eclosión. Hay una característica que predomina aun en las tendencias que rehuyen lo puramente intelectual, en las escuelas del tiempo presente: el racionalismo. El denominador común es el apartamiento de todo lo convencional, la búsqueda de nuevas formas, la indagación experimental en todo, el lanzamiento libérrimo a la destrucción de las ataduras de lo académico, fácil y meramente externo. El artista va veloz hacia sus fines, mientras que el público, retrasado, no puede seguirlo. Cada cual mira por el perfeccionamiento de sus ideas y sus miras, y parece sobrevenir el caos.

De los innumerables "ismos" de la pintura actual, vamos a señalar los más importantes, y si no definirlos, procuraremos, al menos, situarlos en sus concepciones estéticas. Van aquí, en orden, las principales escuelas de los últimos cincuenta años.

Dadaísmo: Es la revuelta anárquica inicial (1916) que quiere echar abajo todos los credos, todas las tradiciones, todos los prejuicios y lugares comunes. Su lema, eufemísticamente traducido, es: "¡Al diablo el arte!". En los dadaístas, sin embargo, se originarán las definiciones estéticas más serias del momento.

Futurismo: Fue creado en Italia. Su principio rector es que la era industrial tiene que tener un arte que resalte la máquina, el progreso, la violencia. Los futuristas preferían un locomotora a una estatua griega. Al final, se identificaron con el fascismo político.

Cubismo: Un notable experimento pictórico cuyo propósito fundamental era hallar nuevas formas para pintar, en el plano, los volúmenes en movimiento, la diversa faz de las cosas y las personas, la esencia de la realidad; la construcción pura es su obsesión, y hasta cierto punto, la logran. Los cubistas —españoles y franceses— hicieron obras maestras.

Expresionismo: De origen alemán, sus objetivos son, en el fondo, el uso de colores y conjuntos en los que predomine el trazo nervioso, apasionado, radicalmente expresivo, y en la forma, el símbolo sutil, poético. En Francia, este movimiento se denominó "fauvismo" (de la palabra "fauve", fiera).

Sobrerrealismo o su realismo: es algo más que una escuela. Se trata de un modo de interpretar —y aun vivir— la vida. En la pintura dan los surrealistas, inmenso valor a las manifestaciones del inconsciente, del sue-

ño, surgido en el lienzo por medio del automatismo, es decir, el incontrolado movimiento de la imaginación y la mano. Pretende develar el misterio de la vida humana, su revés mágico u onírico.

Pintura Metafísica: Aunque de muy vaga definición, se puede decir que lo que se pretende en esta corriente es verter en la tela las intuiciones sobre la vida, la muerte, el amor, Dios, que filosóficamente conmueve al pintor.

Realismo Mágico: La realidad es, en sí, sin necesidad de ir más allá de ella, maravillosa pues posee rasgos poéticos que el artista puede descubrir y hacer evidentes: ése es el principio rector. Entre el sobrerrealismo, la pintura metafísica y el surrealismo hay una estrecha relación.

Pintura abstracta: Intenta

pintar la pintura, sin tema o narración. Formas y colores en juego y combinación, sin alusión a la naturaleza, a la realidad circundante, a lo concreto. Se llama también pintura no figurativa, pintura no representativa o pintura pura. Tiene dos tendencias: una geometrista o racional y otra desenvuelta o pasional.

Realismo Social: Al contrario de la anterior, anhela dar relieve al tema o asunto, sobre todo si atañe a la realidad social contemporánea. Incluye una protesta contra lo que se considera fruto de la injusticia, y es, a la vez, creación gratuita y testimonio histórico.

Hay otras escuelas, que no vale la pena, por su poca trascendencia, analizar. En cuanto a las citadas, veremos en las próximas notas sus más notables representantes.