

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA FUENTE
SERIE	007: ESCRITOS ACADEMICOS
CAJA	022
EXP.	103
DOC	1
FOJAS	15
FECHA (S)	S/F

BF7C22E103D1F1

COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO
"LA PINTURA EUROPEA CONTEMPORANEA"

(1900-1950) de

JORGE ROMERO BREST

Fondo de Cultura Económica

Brevario No.65, 1a. Ed, 1950

1- Bartolomé Ben

9.5

Beatriz R.M. de de la Fuente.

Jorge Romero Brest, brillante crítico y maestro de arte argentino trata en su libro "La Pintura Europea Contemporánea 1900-1950" de fijar la posición de los movimientos de -- pintura que en los últimos 50 años han contribuido en algo -- al desarrollo verdadero del arte y a la creación de un nuevo lenguaje expresivo (todavía no formado) de nuestro siglo.

Trataré de exponer primero los puntos de vista que a través del libro expresa el autor, para que basada en ellos -- pueda hacer algunos comentarios.

A través de un lenguaje obscuro y no fácil de entenderse se dejan ver conceptos filosóficos y juicios bien definidos que son valiosamente sostenidos y por medio de los cuales -- llega a conclusiones propias. El trabajo en sí tiene valor, ya que ha sido el único ensayo polémico de este tipo hecho en América Latina. *(Sustituir Fernández, Obregón).*

10.- Romero Brest no cree en la imparcialidad del juicio estético. No hay creación artística sin un sistema de ideas que la respalde; ideas específicamente artísticas en -- las que participan la intuición sensible y la fantasía en al -- to grado pero a las que elabora el intelecto. El crítico debe perseguir y estructurar ideas que respondan a un sistema estético de vigencia universal. El arte de estos 50 años es -- arte de lucha entre diferentes tomas de posición ante la vida, está en proceso de formación un lenguaje de nuestro tiempo. En la edad moderna y en siglo XIX surgen rebeliones con-

tra el arte tradicional, rebeliones que preparan la primera revolución: de los fauves.

El crítico desde luego no puede ser imparcial, el hombre como humano creo yo, no puede desprenderse de esta condición y volverse totalmente material (como pretende Wilenski) por lo tanto sus apreciaciones se verán teñidas de subjetividad. El arte no consiste solamente en la resolución de problemas formales, es siempre en primer término, expresión de las ideas que preocupan al hombre.

20.- En su capítulo sobre el fauvismo, expone Romero Brest su idea sobre el contenido que deben tener las formas, concepto que me parece necesario examinar para comprender el sentido general, y las bases, que tiene para valorizar los diferentes movimientos en cuanto contribuyen a la formación de un estilo. Discute primero esta opinión a su juicio erroneo de Lionello Venturi: " será necesario recordar - escribe en la "Pittura Contemporánea-" que el valor de una obra de arte de ningún modo reside en la importancia social y religiosa de su contenido, sino en la manera cómo la forma se adapta a un contenido, cualquiera que sea". La forma es expresión, y nada de lo que es humano deja de ser expresivo. El autor no está de acuerdo en que los contenidos sean cualesquiera, sino en la medida que sean claros y verdaderos y que las relaciones entre forma y contenido son de fuerzas que se atraen o se repelen.

¿ Pero quién es el árbitro pregunto yo que dictamine sobre lo que es claro y verdadero ?. El contenido para ser valioso debe ser expresivo de ideas socio-culturales, de modo-

que el arte no se aisle, sino que forme parte del engranaje de una cultura. Los conceptos claro y verdadero no son discutibles desde un punto de vista artístico, sino filosófico y teológico.

30.- Los pintores del siglo a pesar de sus valores individuales, todavía han tenido suficiente unidad de intereses, para formar grupos expresa Romero Brest, y el lenguaje universal por crearse, surgirá mediante el esfuerzo común.

Ciertamente creo, tienen más repercusión aquellos pintores que coinciden con otros en constitución de grupos cuyo elemento común es la persecución de un estilo, pero puesto que ese estilo es todavía una meta por alcanzar, es difícil el decidir si será un grupo o un pintor individualista el que siente las bases principales de ese nuevo estilo. La historia demuestra, cómo individuos aislados, ejercen una influencia mucho mayor sobre el desarrollo posterior del arte, que grupos, aunque el precio de esta excesiva individualidad, pueda ser el que durante algún tiempo, no sean adecuadamente valorados por sus contemporáneos.

40.- Reconoce el autor a artistas que tienen "calidad artística", entendiendo por calidad artística a ciertas cualidades propias de la materia que emplea. La calidad de la materia no accede a la realidad mientras no haya una idea que le dé forma, y que es un sofisma que la forma plástica tenga valor propio.

Según mi criterio, la crítica actual se ha preocupado demasiado por la plástica como valor supremo y se ha olvidado

demasiado que el arte es un producto humano, que tiene un contenido humano, y que nos habla de emociones humanas y de complejos culturales de significación que no pueden abstraer se sin daño de lo meramente formal, del lenguaje artístico-en que se expresan.

50.- Habla Romero Brest de un estilo por crearse y de la formación del lenguaje de nuestro tiempo, entendiendo por estilo, un producto de la elaboración colectiva, basado en la objetividad, que se expresa en un fin social general, y que se mantenga como verdad. Los artistas que expresan con las formas "un sentido de generalización tan profundo como para que desaparezcan las notas de inmediatez y se mantenga esa parcela de verdad" son los que crean un estilo y de los que se habla en el libro.

Son en estas referencias a valores absolutos y duraderos donde a mi juicio el crítico está en un error. El se refiere a un ideal de arte, pero los pintores de los pasados-50 años y los actuales no han contribuido en mayor o menor grado a la búsqueda de este ideal de arte metafísico. Si bien su arte es expresivo, siguiendo un lineamiento de generalización, no han formado parte en esa búsqueda de una visión total del cosmos.

60.- Las razones que exhibe Romero Brest, para excluir algunos pintores como Bonnard, Derain, Utrillo son: por provincialistas, porque se encuentran en una etapa que se está rebasando, porque no contribuyen a la solución de problemas universales.

Magnífica respuesta, pero se refiere nada más a los contenidos y las formas?, a estos pintores que no han estado a la altura de las circunstancias, que no han expresado ni -- buscado valores absolutos, verdaderos; a estos pintores no se les podría juzgar por la presencia o ausencia de estructura en sus obras?.

En cambio Picasso, Klee, Kandinsky, Matisse, crean de acuerdo con el autor maneras, pero que responden a urgentes necesidades del espíritu humano, por lo que contribuyen a la creación de un estilo .

A todos ellos los critica y los alaba, los pone en su lugar, posiblemente a Picasso lo devaloriza y a Kandinsky lo enfatiza. Pero verdad es que todos ellos, menos Matisse que sigue siendo un gran romántico, han sido innovadores, buscadores con éxito de la solución del gran problema artístico de nuestro siglo, en la medida de sus posibilidades. Su camino ha sido el de la abstracción, del perfeccionamiento de la síntesis, pero cargados de gran dosis de expresión humana, con contenidos y formas que tienen la acción de fuerzas que se atraen.

70.- Nos habla, el crítico argentino de la voluntad de estilo de los pintores contemporáneos, que tiende a suprimir la naturaleza como fundamento objetivo, recayendo entonces el acento creador en el sujeto, y siendo en general la pintura subjetivista pero buscando una nueva objetividad, el artista busca apoyos fuera de la naturaleza en "una nueva concepción de lo absoluto, lo que reactualiza el problema metafísico". La pintura se ha vuelto metafísica (inconciente o

concientemente) y lo que interesa saber es cómo la subjeti
vidad no dependiente de la naturaleza busca esa nueva obje
tividad.

En la calidad de una obra de arte, tanto un componente
subjetivo, como un objetivo son necesarios, pienso yo, --
cuando se huye totalmente de la subjetividad el arte se --
convierte en ciencia (como en el caso de Mondrián que estu
vo a un paso de la ciencia matemática). La subjetividad to
tal implica la modificación del arte como medio de comunica
ción, y al dejar de expresar contenidos susceptibles de evo
car en el que la contemple afecciones o ideas, pierde su va
lor humano.

80.- Romero Brest sitúa en su libro los movimien
tos de pintura moderna en dos grandes grupos: el movimiento
racionalista, que es la dirección dominada por un principio
de abstracción. ^{racionalista} La geometría como elemento de una nueva ob-
jetivación de la realidad. Un juego de relaciones matemáti-
cas en la abstracción pura. Ha habido diferentes tendencias
abstraccionistas llenas de vacilaciones, pero que sin embar
go han echado las bases para el desarrollo de un estilo de-
arte que pudiera ser el estilo por formarse. Dentro de estas
tendencias coloca a: el Cubismo, el Futurismo (materialismo
dinámico), el Irradiantismo (la desmaterialización), el Or-
fismo (sensualismo cromático), la geometría enédimensional-
(Kandisky) y la geometría empírica (Mondrian). Y la otra di
visión que es: el movimiento irracionalista que cuenta con
dos fuerzas que controla la subjetividad: el instinto y el
inconsciente. Aquí coloca a las direcciones de fantasía, de

transfiguración ingenua y de folklore como han sido el movimiento Dada, el Superrealismo, Joan Miró, el Infrarrealismo (Picasso en una etapa) y a Paul Klee entre ambas corrientes. Pero esta corriente no descubre (ni hay búsqueda) de esa -- nueva objetividad, ya que no se desprenden del mundo real, -- concreto, no han superado el naturalismo.

Yo no tengo la misma confianza que el autor en atribuir que el lenguaje de nuestra época saldrá del racionalismo, -- del arte abstracto, ya que veo que en el racionalismo existe el peligro de que el arte se convierta en ciencia, y por tanto moriría. Este peligro del racionalismo, y de hecho ha llegado muy cerca, es la deshumanización del arte, que tiende a acercarse a la ciencias matemáticas. Pero el impulso que mueve al hombre a la creación artística, no es sólo la racionalidad. El hombre integral es razón y sin razón, es orden y -- es caos, un arte racionalista puro es deshumanizado, del mismo modo que un arte irracionalista puro es deshumanizado. El peligro de las corrientes irracionales, es desintegrarse -- en la animalidad, el peligro del racionalismo, elevado al extremo es el asesinato del arte. El camino estará en una síntesis entre racionalismo e irracionalismo: un nuevo humanismo.

9o.- El problema político social visto por Romero Brest. La oposición parcial o total de los gobiernos y -- partidos entorpece el desarrollo del arte moderno. Masas y -- aún minorías cultas lo consideran incomprendible. El partido que tomará el arte cuando se constituya el estilo del siglo será: "afirmativo y metafísico en cuanto sea capaz de dar --

una versión vigente de lo absoluto", creando símbolos nuevos y definitivos. El acercamiento entre masas y arte se producirá mediante una modificación de la actitud de las masas y de los caracteres del arte, entonces llegará la síntesis aludida. Esta especulación se resolverá como problema vital, no como restringido problema estético.

El crítico pretende que el hombre pueda alguna vez dar una versión vigente de lo absoluto. Lo absoluto sólo tiene sentido teológico. La búsqueda del hombre por lo absoluto es más bien un intento de lograr algo inalcanzable, pero es muy dudoso que alguna vez llegue a lograrse esta versión vigente de lo absoluto, y bajo mi punto de vista la conclusión más criticable de Romero Brest. Y si realmente se llegara a esa meta sería por los pintores que difirieran del estilo, los originales, los geniales. Es imposible también que se llegue a esa universalidad de estilo, cada artista tiene una concepción y una deformación propia del mundo. Llegará posiblemente a haber estilos, que se impongan y que tengan mayor fuerza que otros, pero no uno sólo en la época del mundo en que nos ha tocado vivir.

10o.- Los pintores se alejan de la naturaleza y del hombre en su condición material, porque sienten la crisis de una nueva concepción del mundo, suprimiendo el modo habitual de expresarlo, y buscando más valores universales: la geometría. El cuadro de caballete tiende a desaparecer, la solución sería volver a la pintura mural, pero no se ha logrado ésta en Europa ya que trasladan al muro cuadros de caballe

te con formas desmaterializadas y signos figurativos. En América tampoco se ha logrado, aunque mantienen el carácter de materialidad figurativa y de emotividad, no corresponden al estilo de la época. No hay coordinación entre la pintura mural y la arquitectura, en ésta sólo pueden admitirse formas que modulan el espacio con el mismo espíritu que la arquitectura, la cual interpreta la realidad. Así que posiblemente desaparezcan "cuando los arquitectos extraigan las posibilidades de los materiales constructivos, obteniendo estructuras dinámicas, que exige el espíritu de la época, los pintores inventarán nuevos soportes igualmente dinámicos y elásticos".

No encuentro ningún punto en el que pudiera diferir de Romero Brest, más bien estoy en completa concordancia con estas ideas claras y precisas que revelan un profundo conocimiento.

11o.- La idea e imagen del mundo actual de Romero Brest es: 1o.- la base del pensamiento matemático que tiende a una objetividad racional y 2o.- el pensamiento psicológico que tiende a una objetividad irracional. A estas dos corrientes hicimos alusión con anterioridad.

12o.- Las posiciones irracionalistas se han estancado, el arte de fundación matemática ha establecido un gran progreso y el cuadro de caballete es salvado tanto en el superrealismo abstracto como en el subjetivismo dinámico. La profecía para el futuro de Romero Brest es que la "solución definitiva estará dada cuando se logre una coordinación de las necesidades individuales (pintura, escultura) con las

necesidades vitales (arquitectura) y ésta apenas puede ser vislumbrada.

Los críticos actuales, van sintiendo a veces una creciente e indiscreta vocación por la profecía. Versiones nuevas de emociones que viven son y serán por tanto siempre posibles.

Hay a mi modo de ver que partir de este principio para tener un concepto sobre el arte moderno: el artista, aún el genial no puede escapar totalmente a las influencias del medio cultural y social que lo circundan. La creación artística como toda obra humana es el resultado de dos clases de factores: individuales y socio-culturales. Recibir las influencias: ideológicas, éticas, religiosas, políticas, técnicas, inclusive las del medio natural, geográficas y las fuerzas económicas en que cada sociedad opera. La diferencia entre el artista realmente creativo y el que no lo es, es su relativa capacidad para sintetizar en su productividad, aquellas fuerzas que flotan en el ambiente, esbozadas pero no claramente formuladas y que representan los intentos individuales y colectivos hacia nuevas formas de pensamiento y de acción. Estos son los innovadores, los rebeldes ante lo convencional. El pintor no creativo, por el contrario, carece de la imaginación y de la productividad para llevar a cabo esa síntesis y se conforma con repetir los patrones establecidos, en una forma estereotipada.

El artista es también el resultado del desarrollo de sus potencialidades individuales, si bien es influenciado por el ambiente socio-cultural, él crea ese ambiente socio-cultural, como resultado de su actividad productiva, y su actividad pro

ductiva, no sólo depende su racionalidad, sino también de su irracionalidad. Ambas en realidad son inseparables en cada individuo, y no hay obra de arte que no contenga en menor o mayor grado los dos elementos.

Lo irracional, es lo no contaminado por la realidad exterior, es esencialmente subjetivo. Lo racional por lo contrario permite extraer de la realidad lo que tiene de permanente, de esencial, y de objetivo.

El arte moderno es caótico y desorganizado, es el reflejo de un mundo en el que hay una quiebra de valores (clásicos), en donde la búsqueda de nuevos valores está iniciándose.

La dificultad para criticar a Romero Brest es su eclecticismo, sólo desde un punto de vista sectario podría ser, y este es el valor más importante de su obra, trata de enfocar el valor del artista y del crítico, con un criterio multidimensional y objetivo. A diferencia de otros autores dá valor a cada una de las polaridades en torno de las cuales, se difiere en la crítica de arte.

Ciertamente que los autores, como Romero Brest tienen un lugar, llenan una función muy importante como estabilizadores y armonizadores de distintos criterios, pero otros autores como por ejemplo Wilenski, deben colocarse en otra categoría, al enfocar los problemas de la creación artística y de la calidad del arte desde un punto de vista unilateral, que es contrario a la opinión de otros críticos contemporáneos, haciendo resaltar una serie de valores sectarios.

Existen grandes diferencias entre ambos críticos, el punto de vista de Wilenski, es unilateral, sin embargo muy

valioso, porque viene a abrir los ojos, sobre cualidades intrínsecas del arte para lo cual se hace necesario que el autor devalore y deprecie otros valores. Destruye valores tradicionales, con eso exalta, enfatiza, y plantea claramente un elemento esencial que había sido poco apreciado por los críticos: la arquitectura como base de todo arte.

El espíritu de Romero Brest como crítico y autor es enteramente distinto, le dá su debida importancia a algunos valores tradicionales, su crítica es objetiva: le dá el lugar y categoría suficiente a los movimientos, al valor individualista de la pintura y a su sentido social (la pintura como lenguaje) a los cuales considera como métodos distintos para alcanzar la misma meta: el estilo del siglo.

Yo dudo como ya dije en otra parte que esa búsqueda sea fructuosa, porque la estandarización del arte, sería su muerte, sería la conformación automática de la obra artística a un espíritu colectivo uniforme de la humanidad y eso sería en un estadio hipotético e idealista. Romero Brest es pues, un espiritualista.

Resumiendo, creo que son tres puntos en los cuales no -- concuerdo con Romero Brest:

1o.- En cuanto a su tendencia a eliminar valores individualistas.

2o.- En su súpervaloración de los movimientos racionalistas.

3o.- En la espectación de que ese racionalismo traiga la respuesta.

El camino para mí, estará en el logro de un nuevo humanismo

mo. El destino del hombre es la inquietud, la angustia ante los problemas insolubles de su existencia, el hombre no puede volver atrás, tiene que seguir siempre adelante, en busca de soluciones nuevas. La regresión a un humanismo no sería en un sentido renacentista, la búsqueda de verdades y respuestas absolutas por el hombre es una búsqueda sin fin, por las limitaciones mismas del hombre. El arte del futuro estará también enormemente influenciado por las circunstancias objetivas del mundo en que viva.

Para lograr este trabajo me he ayudado de los siguientes libros:

Art Now - Read, Herbert.

El Concepto de la Angustia - Kierkegaard, Sören.
Espasa Calpe Argentina. Col. Austral, No. 158

La Filosofía actual - Bochenski, I. M., Fondo de
Cultura Económica, Brevario No. 16. 3a. Ed.

Modern Painting - Raynal, Maurice. Skira, 1953.

Psychology of Art - Malraux, André. Geneva 1948-
1950.

What is Modern Painting - Barr, Alfred H. Jr.