

Spu Spurling, Hilary
Matisse, the master

A life of Henri Matisse: The conquest of colour, 1909-1954, Alfred A. Knopf.

New York: Random House, 2005. 512 pp.

Tema: Biografía de Henry Matisse, creador del fauismo. (2ª parte)

Elaborada por Mariela Pacho Aljanati. Profesora Lenguas

Extranjeras

Público general. Fecha de la reseña: 30.07.07

Hilary Spurling presenta en *Matisse, the master*, la segunda y última parte de la biografía de Henri Matisse (1869-1954), el pintor francés creador del fauismo. La primera: *The unknown Matisse. A life of Henri Matisse: The early years, 1869-1908*, publicada en 1998 tras ocho años de investigación, muestra la primera etapa de su vida: años de lucha para surgir en el mundo del arte, rodeado de dificultades económicas, de burla y humillación pública

Este segundo volumen -que ameritó a la autora británica de 65 años el prestigioso premio del Reino Unido *Whitbread Book of the Year Award*- contribuye a apreciar el esfuerzo que hay detrás de cada creación, sus frustraciones sociales y la evolución de su trabajo, permitiendo entender por qué pintó y el *background* de sus obras.

Muchos son los aspectos interesantes de la biografía: el modo de mostrar los negocios en el mundo del arte, la relación con coleccionistas y vendedores, desde la perspectiva del pintor y el retrato de las mujeres que hicieron posible su éxito: su esposa Amelia -de la que se separa a los 70 años-, su hija Marguerite y sus modelos. En un intento por desmitificar a un Matisse mujeriego, la biógrafa centra demasiada atención en la relación del pintor con sus modelos, concluyendo que usó la tensión sexual que éstas le inspiraban, para sacar esa pasión en sus obras. De hecho, los desnudos de sus cuadros fueron hasta tal punto controvertidos, que los críticos rebajaron a pornografía su denso erotismo y se quemaron reproducciones de sus cuadros en las calles.

Matisse, the master no es una obra novelada. Desde su primer libro, la biografía del novelista Ivy Compton-Burnett, publicada en dos volúmenes en 1974 y 1984, Spurling mostró una gran capacidad investigativa. En este caso, el uso de fuentes directas es exhaustivo, ya que investigó en los archivos de los pueblos y ciudades en los que vivió Matisse, accedió a fuentes directas -cartas y documentos personales-, entrevistó a familiares y amigos del pintor.

Quince años de trabajo arrojan como resultado una biografía con un recuento muy detallado, hasta el punto de ser algo tediosa y carente de interés, para un lector no muy aficionado a la obra del post-impresionista. La trama es lenta y totalmente centrada en la persona del pintor, por lo que no logra dar una visión de la época, ni de los movimientos artísticos entre los que se movió. Aunque la lectura es en algo amenizada por las abundantes ilustraciones a blanco y negro de sus obras y de pequeños dibujos y sketches que le gustaba poner en sus cartas, se trata de una obra académica y seria.

La biografía es atrayente, en cuanto describe un ser depresivo, pesimista, sin confianza en sí mismo ni en su obra, que llega a marcar el rumbo del arte contemporáneo. Requiere de un lector con gusto por el arte, que sepa asumir los hechos relatados en un contexto cultural e histórico más amplio, para así sacar provecho de los detalles narrados.

□ De interés

El Impresionismo es considerado el movimiento más importante en la pintura del siglo XIX: Revoir, Cezanne, Monet, Degas, Sisley, Morisot, Pissaro.

* Técnica → La postura tradicional enseña que cuando la fotografía logró el plasmado real de los objetos, el Impresionismo pretendió la representación desde una nueva técnica: el abandono de la paleta de colores mezclados, para usar colores puros que se yuxtaponen en la retina del espectador. Pero eso es falso. El Impresionismo mezcló a menudo el color en la paleta, lo elaboró, lo preparó, y entonces lo aplicó a la tela, previa interpretación del autor y con el aporte exterior de la sensibilidad de cada espectador, porque de lo que se trataba, entre otras cosas, era de descomponer la forma en pinceladas anchas y escuetas, que necesitaban forzosamente la participación del que mira.

Los tres problemas del Impresionismo habían sido la luz, el espacio y el momento. (A) El espacio se enfocaba, desde luego, de un modo totalmente nuevo: el Renacimiento tenía, y había legado a la posteridad, un concepto dramático y escenográfico del espacio, pero el Impresionismo tenía un concepto aprehensivo y totalizador para cuya captación era absolutamente necesaria la concurrencia de la luz. Para la nueva representación no había que acatar la regla del punto de fuga o de la unidad del cuadro bajo un punto, sino que, al ser un espacio total, captado de una forma intelectual, se podía apreciar por un detalle, por la relación de dos elementos del cuadro, por un enfoque diferente o por la gradación de la intensidad lumínica. Y es que la luz, sobre todo, se enfocó de una manera revolucionaria. (B) Hasta ese momento se trataba de iluminar, de pintar las cosas a la luz y con luz. Para los impresionistas se trataba de pintar la luz y las cosas en la luz porque ella es el elemento esencial que envuelve la materia y por eso resulta inseparable de cualquier figura representada. Esa misma luz sería la que daría la posibilidad de plasmar el instante, lo fugaz, por la sencilla razón de que las cosas son diferentes con diferente luz. Por eso fue tan importante el Impresionismo: rompió definitivamente la iluminación directa que produce el claroscuro y, con ello, anuló todo el sentido dramático que hasta ahora imperaba en el arte y del que tanto había abusado la pintura inmediatamente anterior.

El término post-impresionismo se aplica a los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del XX - tras el impresionismo. Este término era sólo una extensión del impresionismo, como un rechazo a sus limitaciones. Los post-impresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Aunque a menudo exponían juntos, no se trataba de un movimiento cohesionado. Trabajan en áreas geográficas distantes entre sí - van Gogh en Arlés, Cézanne en Aix-en-Provence. Sus formas más exageradas, el uso del color, estructura y líneas prepararon el terreno para los estilos que seguirían más adelante del siglo XX, como el fauvismo o el cubismo.

Fauvismo: estilo pictórico en pintura del uso intenso de color principalmente verde. En 1904 Henri Matisse (Padre Del Fauvismo) pintó "Lujo, Calma y Voluptuosidad", considerada como la obra síntesis del postimpresionismo, manipulado en un ejercicio personal, y virtualmente un manifiesto de lo que sería el fauvismo poco después. La utilización subjetiva del color y la simplificación del dibujo sorprendieron a todos cuando fue expuesto en el Salón de los Independientes en 1905. Su desinterés por el acabado y sus colores chillones le granjearon el desprecio de la crítica cuando expuso sus paisajes. Allí también se expuso el Retrato de la Sra. Matisse de Matisse, que fue interpretado como una caricatura de la feminidad y como una excentricidad. La repulsa de la crítica convirtió a los fauvistas en el grupo más avanzado de París.

El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, teniendo como principales fundadores a Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. El cubismo trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, representando todas las partes de un objeto en un mismo plano. Es considerada la primera vanguardia ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia real de las cosas. Además es un avance pues el arte acepta su condición de arte, y permite que esta condición se vea en la obra, es decir es parte intrínseca de la misma. El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis Vauxcelles, quien interpretó así a la utilización de cubos en el arte de Pablo Picasso y Georges Braque, en cierta medida de una forma peyorativa.