

art.es

Reflexión Reflections	Proyecto_art.es art.es_Project	Media Art	Cine Film	Entrevista Interview	Obra_y_Palabra Work_and_Word	Exposiciones Exhibitions	Ferias Fairs	¿Qué_pasa_en...? What's_going_on_in...?	Arte&Boka Art&Phood	Libros Books
--------------------------	-----------------------------------	-----------	--------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------	--	------------------------	-----------------

Goya, *San Francisco de Borja asistiendo a un moribundo / San Francisco of Borja helping a dying man* (detalle / detail) (1788). Boceto / sketch, 37x26 cm, Colección Marquesa de Santa Cruz / Collection (Madrid, España / Spain).

Martin Schnur, *Master of disaster* (2002). Óleo sobre lienzo / oil on canvas, 61x131 cm. Cortesía / courtesy of Lukas Feichtner galerie (Viena, Austria). Foto / photo: Daniela Beranek.

La sombra contemporánea de Goya: tradición y actualidad de la pinturas en negro.

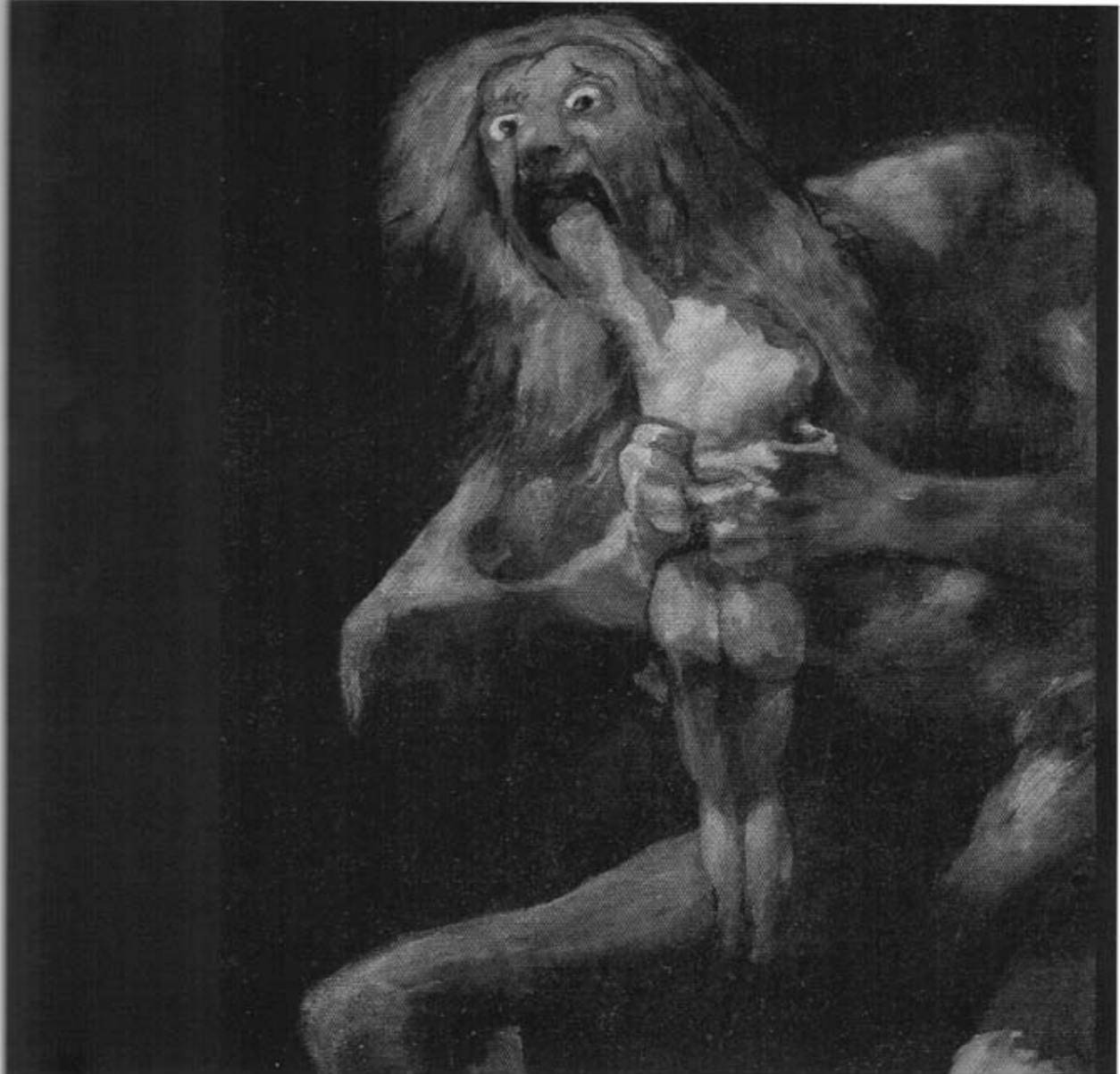
(English version below)

¿Se han fijado que en estos años de crisis económica están volviendo a dominar en pintura los tonos negros? Parece como sí, agotada la fase colorista de los años 80 y 90, retornásemos a una tenden-

Jesús Pedro Lorente

cia con rancio abolengo. Tras años de darle vueltas al tema, Gérard Georges Lemaire ha escrito un interesantísimo ensayo sobre la historia de la monocromía en negro a lo largo de la pintura moderna.

Selección	Proyecto_art.es	Media Art	Cine	Entrevista	Obra_y_Palabra	Exposiciones	Ferias	¿Qué_pasa_en...?	Arte&Boka	Libros
Selections	art.es_Project		Film	Interview	Work_and_Word	Exhibitions	Fairs	What's_going_on_in...?	Art&Phood	Books

Goya. Saturno devorando a un hijo / Saturn devouring one of his sons (1821-22). Pintura mural al óleo pasada a lienzo / mural in oil transferred to canvas. 146x83 cm, Museo del Prado / Museum (Madrid, España / Spain).

en el libro publicado con motivo de dos exposiciones comisariadas por él mismo¹ que muestran exclusivamente obras de artistas vivos, sobre todo franceses, italianos y otros europeos (incluyendo españoles como Santiago Arranz o Ansesa i Gironella), aunque también hay pintores del otro lado del Atlántico, como el argentino Jack Vanasky, el colombiano David Manssur, o los mejicanos José Luis Cuevas y Rubén Maya. Su texto es una mirada a la historia reciente del arte occidental, que, antes de detenerse retrospectivamente en figuras como Pierre Soulages, Beatriz Zamora, Jean Degottex, Frank Stella, Lucio Fontana, o Joseph Albers, no se conforma con poner como punto de comienzo lo más obvio, el cuadra-

do negro con que Malevich inició sus experimentos suprematistas, sino que se retrotrae a Manet, cuya querencia por el color negro describe como "un gusto muy español".

No sabemos si se refiere a los cuadros de nuestro Siglo de Oro (en realidad, segunda mitad del siglo XVI y todo el XVII), protagonizados por caballeros vestidos de negro y tenebrismos, o a la pintura española romántica, que también abrazó una estética sombría. Esta última está hoy muy de actualidad, por las diatribas sobre la (hasta ahora) célebre obra de Goya *El Coloso*, que el Museo del Prado atribuye ahora a un discípulo suyo. Lo cierto es

Goya, Gaspar Melchor de Jovellanos (1798). Óleo sobre lienzo / oil on canvas, 205x132 cm, Museo del Prado / Museum (Madrid, España / Spain).

Marcin Maciejowski, Carta a / Letter to Leonia Gradstein (Szymanowski 1935) (2009). Óleo sobre lienzo / oil on canvas, 160x150cm. Cortesía / courtesy of Galerie Meyer Kainer (Viena, Austria).

que, en los últimos años de su vida, Goya² desarrolló una predilección muy marcada por las figuras negras sobre fondos oscuros, destacando las precisamente llamadas *Pinturas Negras*, algunas de las cuales se han convertido en referentes arquetípicos del arte moderno más expresionista.

A esta filiación se remitían las obras de la gran exposición *Goya y el mundo moderno*, que la Fundación Goya en Aragón montó recientemente en el Museo de Zaragoza, y que la SEACEX (Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, del Ministerio de Asuntos Exteriores de España) volverá a presentar el próximo marzo en el Palacio Real de Milán (Italia), para conmemorar la presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010. Sus comisarios, Concha Lomba y Valeriano Bozal, nos invitan a seguir la estela de Goya hasta la actualidad a través de divisiones estético-temáticas, algunas muy difíciles de definir, como las tituladas *disparates*, *grotesco*, *la violencia*, o *el grito*, cuya delimitación no siempre queda demasiado clara³.

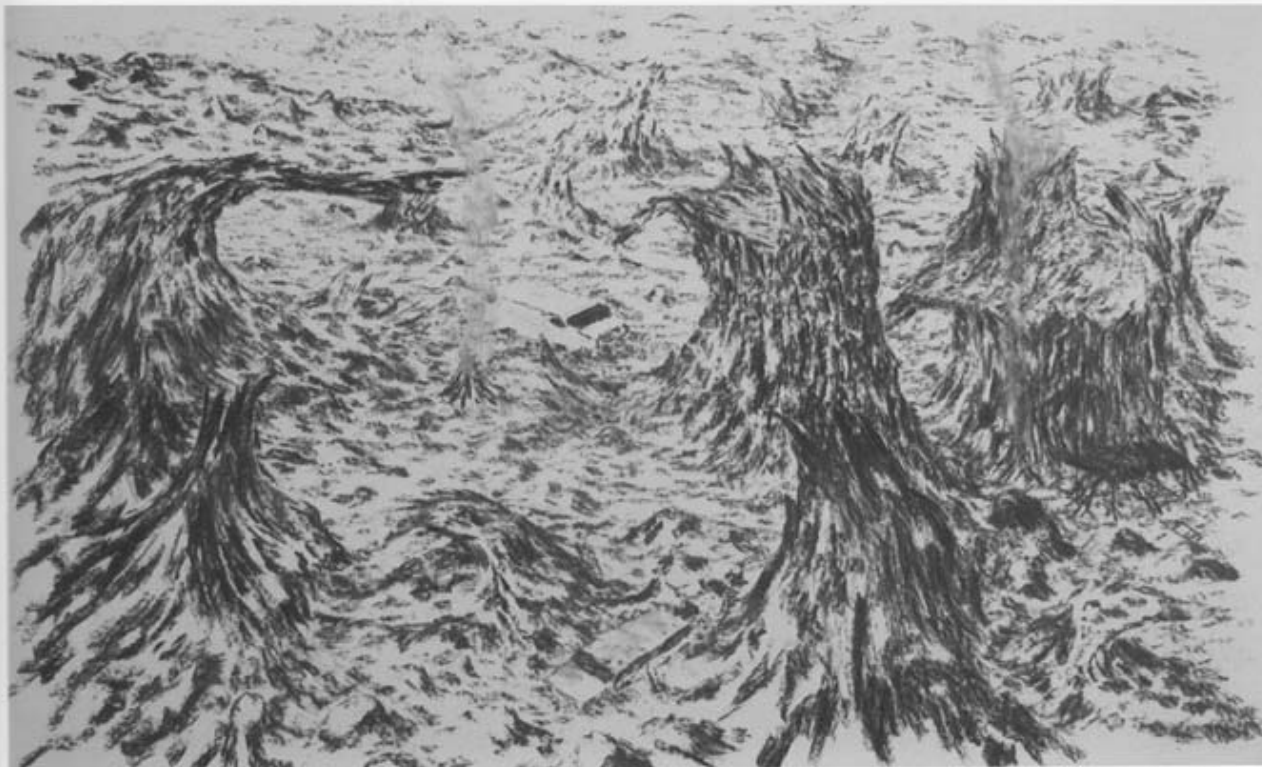
Aunque han seleccionado algunas pinturas muy coloristas (de Fuseli, Ensor, Klee, Miró, Gorky, Karel Appel, de Kooning, Dubuffet, Bacon, Kitaj, Amulf Rainer, Auerbach, Baselitz...), también incluyen muchísimos grabados y tintas chinas, abundantes esculturas en metal fuliginoso e impresionantes cuadros dominados por el negro de Delacroix, Géricault, Wifredo Lam, Rouault, Gutiérrez Solana, Leon Kossoff, Franz Kline, Motherwell, Kiefer, Millares o Saura. Como un homenaje a este último se podría interpretar su opción de hacer del negro sobre blanco el logotipo de la exposición, pues tal era el colorido exclusivo en todos los muros y techos de las salas, así como en las cubiertas de las publicaciones. Quizás, también, nos han dado a entender que el Goya más moderno es, precisamente, el más oscuro e íntimo, el autor de tenebrosas imágenes trabajadas en negro sobre santos y demonios, brujas, escenas de vio-

lación, hospitales de locos, presos de la Inquisición, o de las visiones de pesadilla con las que decoró la Quinta del Sordo (Madrid).

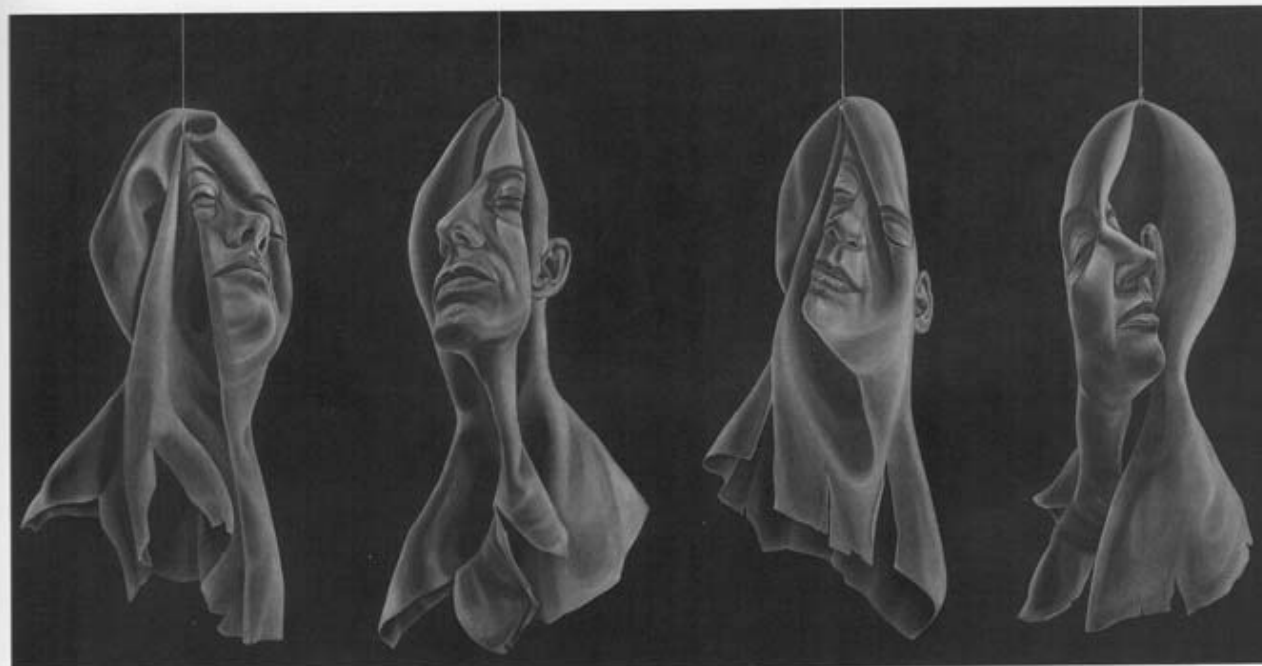
Esta imaginería envuelta en tintas negras fue muy explotada por el romanticismo español de "veta brava" que representaban Alenza, Eugenio Lucas y otros seguidores de Goya. Los toreros, penitentes y manolas protagonizaron después una caterva de goyescos cuadros con los que triunfaron internacionalmente Mariano Fortuny y sus muchos imitadores en la segunda mitad del siglo XIX; pero con ellos la pincelada suelta y abocetada perdió en carga expresionista por su brillante colorido luminista. Hubo que esperar al pesimismo vital de la *generación del 98* (1898) para que el tónico de la España Negra recuperase la senda marcada por Goya en lo temático y en la opción por una paleta oscura. El punto culminante lo alcanzó Zuloaga, quien supo culminar los chillones coloridos amarillos-verdosos de sus amigos Gauguin y Émile Bernard con el negro azabache tan omnipresente en sus cuadros. Resulta llamativa su ausencia en la exposición *Goya y la modernidad*.

Un punto clave en la posible línea de continuidad de esta filiación en la pintura contemporánea hay que situarlo en el negro expresionismo de Antonio Saura. Y habría que asociarle no sólo las *arpilleras* de Millares, que muy oportunamente han destacado Concha Lomba y Valeriano Bozal, sino también muchas obras del grupo El Paso, desde las siluetas de manifestantes perseguidos por los "grises"⁴ de Juan Genovés, a las oscuras pinturas informalistas de Rafael Canogar o Manuel Viola, sin olvidar tantas figuras sombrías de Pablo Serrano, tan ausentes todos ellos de la citada exposición como del ensayo de Lemaire.

Resultaría tentador rastrear la huella del Goya más tenebroso entre los artistas en activo seleccionados por Lemaire, especialmente en los españoles e hispanoamericanos, o franceses descendientes de

Matias Duvile, *Garimpo* (2009). Carbonilla sobre papel / charcoal on paper, 300x700 cm. Cortesía del artista y / courtesy of the artist and galería Distrito 4 (Madrid, España / Spain). Foto / Photo: © Jos Luis Municio.

Marina Núñez, *Sin título (ciencia ficción) / Untitled (science fiction)* (2007). Óleo sobre piel sintética / oil on synthetic leather, 4 cuadros / 4 paintings de 143x79,5 cm cada uno / each one. Cortesía / courtesy of galería Salvador Díaz (Madrid, España / Spain).

Goya, *Riña a garrotazos / Two men fighting with clubs* (1821-22). Pintura mural al óleo pasada a lienzo / mural in oil transferred to canvas. 123x266 cm. Museo del Prado / Museum (Madrid, España / Spain).

españoles, como Catherine López-Curval (Bayeux, 1954), cuyas imágenes kafkianas evocan los fantasmas del *sueño de la razón*. Hay muchos artistas aragoneses que recientemente han pintado caricaturescos personajes o visiones oníricas en gamas oscuras, empezando por el malogrado Víctor Mira (Zaragoza, 1949 - Breitbrunn, Alemania, 2003), quien lo empezó a hacer en plena postmodernidad, cuando lo que se llevaba era más bien el cromatismo fauve. Podría citar otros entre mis favoritos, como Eduardo Laborda, Ignacio Fortún, Pepe Cerdá, Roberto Coromina, Javi Joven, Eduardo Lozano Chavarria o Fernando Martín Godoy. Me da la impresión de que las pinturas sombrías están de moda en todas partes. Las encuentro cada vez más en ferias y exposiciones, desde los paisajes del valenciano Marcelo Fuentes a las noticias de periódicos canceladas por brochazos oscuros del madrileño Ignacio Pérez-Jofre, pasando por las sombras en técnica mixta del japonés Ryoichi Noguchi. Estén atentos a esta tendencia, a ver si no es sólo una obsesión mía...

1. *Le noir absolu* y *Leçons de ténèbres*, organizadas respectivamente del 25 de abril al 24 de mayo de 2009 en Villa Tamaris Centre d'Art, La Seyne-sur-Mer (Francia), y del 4 de julio al 19 de septiembre de 2009 en el Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos, Mont de Marsan (Francia).

2. Goya nació en Fuendetodos, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza (Aragón, España), en 1746.

3. De hecho, algunas piezas que en el catálogo aparecían bajo un epígrafe, figuraban expuestas en otro, tal como ya señalé en la crítica sobre el libro-catálogo que incluí en la sección "reseña de publicaciones" de la revista AACADigital, nº6 (marzo 2009).

4. Así llamada la policía de la época de Franco, por el color gris de sus uniformes.

Jesús Pedro Lorente es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza (España) y director de AACADigital. Corresponsal de art.es en Zaragoza.

José Lerma, *Sin título / Untitled* (2006). Óleo sobre yute / oil on jute, 81x66 cm. Cortesía / courtesy of galería Marta Cervera (Madrid, España / Spain) & Andrea Rosen Gallery (N. York, USA).

Galería Marta Cervera

Reflexión Reflections	Proyecto_art.es art.es_Project	Media Art	Cine Film	Entrevista Interview	Obra_y_Palabra Work_and_Word	Exposiciones Exhibitions	Ferias Fairs	¿Qué_pasa_en...? What's_going_on_in...?	Arte&Boka Art&Phood	Libros Books
--------------------------	-----------------------------------	-----------	--------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------	--	------------------------	-----------------

Ignacio Pérez-Jofre, S.T. / Untitled, serie DIARIO / from the series NEWSPAPER (2009).
 gouache sobre papel de periódico / guache on newsprint, 14,1x15,7 cm. Cortesía del artista /
 courtesy of the artist. A group of Congolese refugees pass a soldier killed in combat near Goma
 Reuters.

Jay Heikes, Civilian (Frozen 2) (2008). Palladium print, 74x98.4 cm. Cortesía / courtesy of gale
 ria Marta Cervera (Madrid, España / Spain).

Goya, El tres de mayo de 1808 en Madrid / Madrid, 3rd of May, 1808, detalle / detail (1814). Óleo sobre lienzo / oil on canvas, 266x345 cm, Museo del Prado / Museum (Madrid, España / Spain).