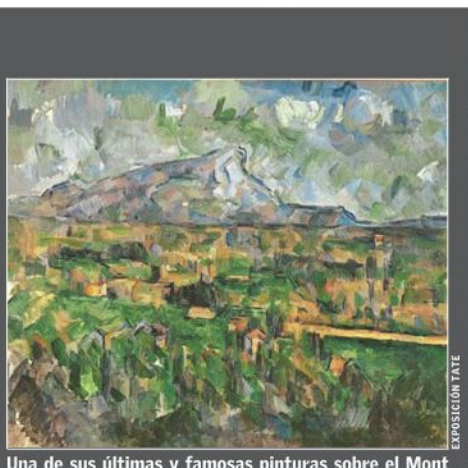
EL MERCURIO
ARTES Y LETRAS
www.elmercurio.com
SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2022


EXPOSICIÓN TATE

Una de sus últimas y famosas pinturas sobre el Mont Sainte-Victoire, 1902-6, que revolucionó el arte.

CECILIA VALDÉS URRUTIA

En su taller en Aux-en-Provence se conservan sus objetos favoritos y sus montajes.

EXPOSICIÓN EN TATE MODERN | El artista que inauguró la modernidad

CÉZANNE: Mitos y verdades del genial pintor de la Provenza

Creó una nueva concepción de volúmenes, formas y color. Para Picasso, "fue el padre de todos". Pero fue también uno de los artistas más enigmáticos de su tiempo. La gran retrospectiva de la Tate Modern derriba mitos y devela misterios. Además, estuvimos en su taller en Aux, frente al Mont Sainte-Victoire, clave en su arte.

CECILIA VALDÉS URRUTIA

En lo alto de la colina de Les Lauves, en la ciudad francesa de Aix-en- Provence, en medio de una tupida arboleda se asoma una casona pintada de amarillo, de dos pisos, sencilla: es la que albergó la última casa taller de Paul Cézanne (1839-1906). El lugar donde pasó mucho tiempo dibujando, pintando, investigando. Desarrollando algo totalmente nuevo en el arte. Casi todos los elementos que tenía allí están intactos. Bajo el alto techo de su atelier hay unas manzanas solas y otras agrupadas: esa fruta con la que iba a cambiar el arte. Junto a un crucifijo y en un estrecho estante están otros de sus objetos plásticos preferidos, dispuestos con belleza: jarros de metal, de vidrio, potes de cerámica. Sobresale su atril con residuos de colores. Y uno de sus montajes lleva a imaginar su nueva mirada: una botella, una copa de vidrio y un canasto con frutas se dibujan sobre un mantel que cae esquinado sobre una vieja mesa. Dibujos y grabados suyos, una colección de calaveras, su silla de lona y la de junco junto a pequeñas y finas cómodas hablan de sus obsesiones y refinamiento.

Se observa a través de los ventanales y en su agreste y pequeño jardín: ¡el Mont SainteVictoire! Ese hermoso cerro que pintó con obsesión sometiendo a la naturaleza a una nueva concepción de volúmenes, de formas y colores. Ese paisaje de la Provenza, del sur de Francia, contiguo a campos de lavandas y cerca del mar, fue testigo de la innovación del maestro. Tal vez la más grande en pintura del siglo XIX, según muchos. Paul Cézanne buscó en la naturaleza las formas esenciales: las figuras geométricas, y en 1890 hace su obra maestra con lo que buscaba: "Los jugadores de cartas". Plasma lo que vemos. Picasso lo reconoció como "un padre de todos". Los límites del arte se desdibujaron y se volvieron "en una naturaleza que no esconde su desviación de lo real".

Su real personalidad y fina cultura

Por su parte, hace unas semanas, la Tate Modern inauguró una gran retrospectiva suya —con más de 80 pinturas, acuarelas y dibujos de museos de Europa, Asia y América—, que exhibe sus principales obras y reflexiona sobre las "tensiones y contradicciones en Cézanne". Se ha buscado derribar los mitos que lo rodean como una figura solitaria, insensible a su tiempo, y mostrar las relaciones esenciales de su vida. Pocos saben de su gran cultura, fue muy cercano a Zolá, dominaba el latín y era un fanático de Wagner, cuya musicalidad reaparece en sus composiciones. Pero durante su estada en la vanguardia parisina su forma de hablar provinciana y su vestimenta precaria escondían su refinada educación y profundidad intelectual. La concurrida exposición —abierta hasta enero de 2023— aborda diversos pasajes de su vida y traza su evolución desde sus hermosos paisajes hasta su dramático autorretrato sentado en su taller en Aux.

Paul Cézanne nació en la tranquila Provenza del sur de Francia. Recibió una esmerada educación. Estudió leyes. Pero su pasión era el arte y esa opción le valió el alejamiento de su padre, Louis-Auguste Cézanne. A tal punto que este, siendo un hombre de gran riqueza, no ayudó a su hijo en momentos de miseria económica. Su padre era dueño de una exitosa fábrica de sombreros que lo llevó a comprarse hasta un banco, aunque la sociedad francesa provinciana nunca lo integró. Vivía en una hermosa mansión con salones y un enorme parque con lagunas. Cézanne pintó en sus paredes paisajes de especial belleza (de lo que se restauró y se conserva algo). Y Louis-Auguste Cézanne fue, a pesar de todo, su primer modelo para el retrato, lo que se exhibe.

La Tate se centra en las relaciones más cercanas de su vida: en su esposa Marie-Hortense Fiquet (una mujer más tosca y con quien tuvo una relación clandestina por años) y en su hijo Paul, a quienes pinta en famosos cuadros. Se examina su amistad desde niño con Emile Zolá (lo introdujo en la vanguardia parisina). También está la temprana influencia de Pizarro. Pero con Zolá terminó drásticamente su amistad, en 1886, cuando publicó el libro "L'Oeuvre", que cuenta sobre un pintor rico en ideas pero incapaz de realizarlas. Cézanne nunca logró reconocimiento en vida ni exponer en el Salón de París. Vendió solo dos cuadros. Pero no le importaba (salvo para vivir), le apasionaba más el proceso de obra. El autor de "El jugador de cartas" pintó ahí "lo que se vive y no lo que se ve". Y abrió el camino no solo al cubismo, sino que al fauvismo —pintaba con el color y lo estructuraba con la geometría— y también a otras corrientes, incluso a la abstracción (sobresale la síntesis en un cuadro sobre el Mont Sainte-Victoire).

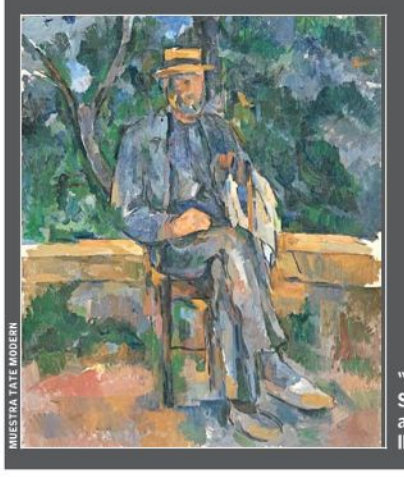
Otro mito es su supuesta indiferencia a los tiempos tumultuosos de su época; sin embargo, pese a que no fue un activista —como los anarquistas Pizarro o Zola—, se muestran obras que sí revelan un interés por temas contingentes como la abolición de la esclavitud en pinturas como "Scipio", de 1866-68. Durante la guerra franco-prusiana trabajó en tres pinturas en las que dibuja la bandera tricolor francesa. "Tenía un interés en la imaginería popular política, algo que no ha sido casi estudiado", plantea la Tate.

Montañas y bodegones: cada centímetro late plásticamente

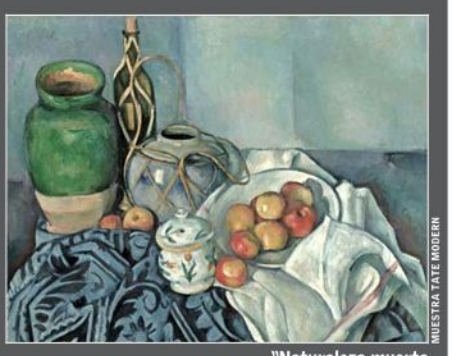
Pero fueron sus magníficos retratos de familiares y amistades, artistas y escritores, y sus autorretratos (raramente trabajaba con modelos profesionales), sus naturalezas muertas, las sensuales bañistas (en cuyos dibujos inserta poses) y particularmente las vistas del Mont Sainte-Victoire y L' Estaque las pinturas que revolucionaron el arte.

Visitaba frecuentemente L' Estaque. Se refugió allí, cerca al mar de Marsella, y pintó ese paisaje con especial belleza cromática, con el azul profundo del mar, los techos amarillos de las casas provenzales y con algunos blancos que no siempre eran blancos. Hizo más de 35 composiciones, varias que se exponen. Y fue ahí donde empezó su visión que desdibuja la mirada realista. En la Provenza encontró las condiciones y la inspiración que necesitaba para crear.

Luego se interna, con sus propias técnicas al interior del taller, para seguir estudiando y trabajar la pintura de los bodegones. Usa una rica paleta que define la forma con el color y pone énfasis en la bidimensionalidad de la composición. Su obsesión plástica, el Mont Sainte-Victoire, entre 1882 y 1906, aparece más de 80 veces en sus pinturas y acuarelas ("como sonetos" según The Guardian), las que son algo más que estructuras geométricas: "Están humanizadas". La acerca, la aumenta de tamaño: desplaza el punto de vista. Y fue en su taller en Les Lauves donde pintó sus últimos paisajes de esa montaña en donde cada centímetro late plásticamente. Como dijera Matisse, en un momento de grandes dudas: "Si Cézanne lo hizo, está bien. Él no se puede equivocar". El cine y la arquitectura también le deben mucho a Paul Cézanne, quien con su fina sensibilidad y un luminoso intelecto sentó las bases de la modernidad en el arte.


MUESTRA TATE MODERN

"Hombre sentado", 1905. Su dramático y magistral autorretrato final en su taller en la colina.


MUESTRA TATE MODERN

"Naturaleza muerta con manzanas" (MoMA). Desplazó el punto de vista.

ENTREVISTA | Un nombre de referencia

Neil LaBute: El retorno del realismo psicológico a las tablas

El elogiado dramaturgo, guionista y director estadounidense estará por partida doble en la cartelera local. Por estos días, el Teatro UC exhibe "Restos" y en noviembre, en Teatro Zoco, será el turno de "Pulsión".

MAUREEN LENNON ZANINOVIC

"Neil LaBute es un dramaturgo tremendamente importante en el mundo anglosajón y sus obras se han montado en muchos países", señala Pablo Halpern, director artístico de Teatro Zoco que abrirá en La Dehesa el próximo 24 de noviembre (ver nota relacionada).

Añade que estamos ante un artista "provocador y que a partir de la incorrección política aborda temáticas que considero urgentes. También ha sido crítico de la visión arquetípica que los hombres han tenido de las mujeres y del modo que se relacionan con ellas", apunta. Halpern complementa que es un "autor que construye personajes complejos, tiene un lado de realismo psicológico y el humor está presente en algunas de sus obras".

En el segundo semestre, de manera no planificada, dos piezas de este elogiado director, guionista y dramaturgo nacido en 1963, en Detroit, estarán presentes en la cartelera nacional.

Gracias a la dupla conformada por el actor Cristián Campos y el productor Marcos Alvo, el Teatro UC (Jorge Washington 26, Ñuñoa) exhibe hasta el 5 de noviembre el monólogo "Restos", cuyo protagonista es un hombre que acaba de perder a su esposa y que en su velatorio comienza a hacer una serie de reflexiones, crudas e irónicas, en torno al amor y la vida en pareja. El 24 de noviembre, en la nueva sala de La Dehesa, en tanto, será el turno de "Pulsión": traducción del título original "Reasons to Be Happy", del dramaturgo estadounidense y que contará con la dirección de Marcos Guzmán y Francisca Márquez, y las actuaciones de Soledad Cruz, Benjamín Westfall y Moisés Angulo.

MIGUEL LECAROS

La obra "Restos" se exhibe en el Teatro UC con el actor Cristián Campos como protagonista.

Variaciones fascinantes

"Me siento extremadamente afortunado de tener estas dos obras muy diferentes casi al mismo tiempo en Chile", señala en una entrevista con Artes y Letras el propio Neil LaBute, del que se han montado, con gran éxito en nuestro país, otras de sus creaciones como "Gorda": la historia de un apuesto oficinista que, a pesar de sí mismo, se enamora de una vivaz bibliotecaria con notorio sobrepeso. El autor agrega que América del Sur es una parte del mundo "que admiro mucho. Pero hasta ahora he podido pasar poco tiempo y nunca he estado en Chile. Como escritor, me gusta pensar que los pequeños mundos que puedo crear son de interés para la gente tanto en Estados Unidos, como en otros lugares. Saber que 'Gorda' ha sido popular aquí y se están estrenando dos títulos más me hace sentir feliz y agradecido", señala.

—En "Restos" desarrolló el tema de la muerte de un ser querido. ¿El amor es un tema central en su trabajo?

"Pienso que el amor es probablemente un tema común en mucho de lo que he hecho en el pasado: cómo lo encontramos o lo perdemos o hasta dónde puede ser considerado amor. Obviamente, hay otros temas en mis obras, pero he escrito un número importante de historias sobre personas que se enamoran o se enfrentan al hecho de que no aman a la persona con la que se casaron. Es un tema muy rico y varios otros autores también lo tratan en sus propios libretos, así que espero poder continuar encontrando algo de interés sobre este tópico y escribir durante los próximos 20 años. Tenemos tantas historias comunes que tratan del amor y, sin embargo, también miles de variaciones fascinantes".

—¿Cómo es el proceso de creación de cada obra?

"Es un proceso muy diferente para cada una. Tiendo a no escribir sobre un tema, sino más hacia el personaje y la historia y luego veo hacia dónde me lleva. A veces es un título que se me ocurre primero o veo un conjunto en mi cabeza y me pregunto qué pasará allí. A menudo sé cuál será el final de mi historia, pero no sé cómo llegar. Cada viaje es un poco un mundo ciego para mí y hay un gran placer en eso, en encontrar mi camino. Soy un detective aficionado, psicólogo, tratando de descubrir qué está pasando con un grupo de personas imaginarias y asegurarse de que las elecciones que tomen sean creíbles y sobre todo interesantes para cualquiera que esté mirando".

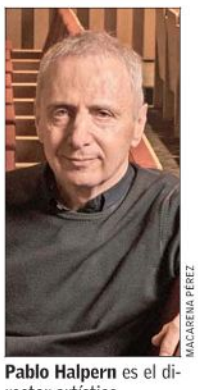
—The New York Times escribió que en "Pulsión" estaba más relajado que nunca…

"La experiencia de escribir y dirigir 'Pulsión' fue una etapa muy agradable y maravillosa de mi vida. Era la primera vez que escribí una secuela de algo y fue emocionante revisar algunos personajes de mi trabajo anterior. Fue una gran producción con algunos actores que conocía bien y algunos otros con los que trabajé por primera vez y juntos creamos un resultado del que estoy orgulloso. La banda sonora estaba compuesta por temas de Nirvana y eso me hizo querer ir al teatro todas las noches y escuchar como si estuviera en un concierto. 'Pulsión' es un lugar creativo alto en mi vida, pero no siempre funciona así. Retrocedo a ese momento y es un lamento también. Es el duelo y el placer del teatro. El teatro puede ser tan maravilloso, pero nunca dura".

Neil LaBute cuenta con una destacada carrera en teatro, cine y televisión.

Así será Teatro Zoco: una nueva sala en La Dehesa

Se trata de una moderna sala que se inaugurará en La Dehesa 1500 el 24 de noviembre con la obra "Pulsión" de Neil LaBute. La dirección artística del teatro estará a cargo del académico y director teatral Pablo Halpern, quien comenta a Artes y Letras que este proyecto surgió de un grupo de socios "que ven en la promoción de la cultura y del arte un valor esencial. Esta convicción los llevó a invertir en este centro para las artes (incluirá también cine y una biblioteca) y en el Teatro Zoco. Es un proyecto sin fines de lucro y en el escenario económico actual se hace muy difícil que puedan nacer este tipo de iniciativas", expresa. Añade que el aforo de la sala será, aproximadamente, de 240 butacas y que la línea programática se adscribe a la corriente "realista desde los clásicos del siglo XIX hasta piezas contemporáneas, pero también incorporando dramaturgia nacional". Halpern afirma que si uno "mira las carteleras en Londres, Chicago o París, el teatro realista tiene un espacio predominante. En Chile no. Hay, entonces, un nicho que nos permite hacer un aporte diferenciado en la oferta teatral", cierra.


MACARENA PÉREZ

Pablo Halpern es el director artístico.