

Artistas

Andrés Saborío*

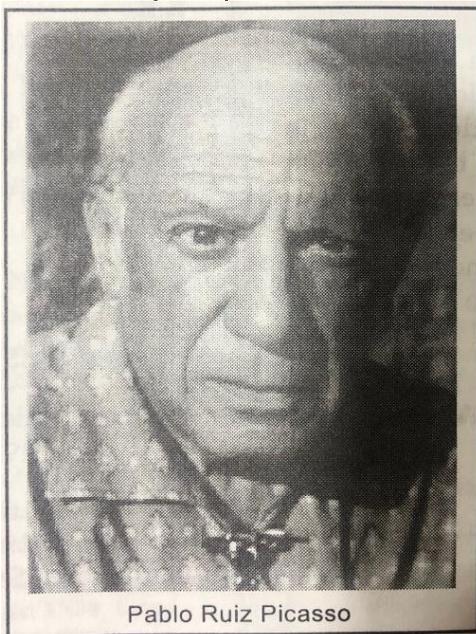
1.- Picasso, auténtico genio del arte moderno

Este ensayo sobre la vida y obra del más universal artista plástico del siglo XX: Picasso, a la vez de conmemorar este año 1998, un cuarto de centuria de su muerte, es mi más sincero homenaje a la grandeza de su impercedero legado artístico como pintor, dibujante, escultor, grabador, ceramista y escritor.

Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881, fue hijo de un profesor de dibujo y modesto pintor llamado José Ruiz Blasco, y de María Picasso López. A partir de 1901, firmará toda su producción con el apellido de su madre, omitiendo el apellido paterno. Empezó su quehacer artístico entre los siete u ocho años, a los once ingresa en la escuela de artes y oficios La Guarda y a los quince en la escuela de arte de La Lonja. Su primera auténtica formación, se produce más que en el ámbito de las lecciones académicas, en la conexión de múltiples sugerencias externas e impulsos recabados de las más vivas tendencias contemporáneas, junto a la gran tradición pictórica española. A los 10 años realizó cuadros como "Hombre de la gorra" o "Pareja de viejos", donde se aprecia la calidad del dibujo y el sentido humano de su pintura. Está en posesión de su magistral técnica, cuando pinta a la edad de catorce años: "Niña con los pies descalzos", le siguen en virtuosismo, "Primera comunión", exhibida en la Exposición de Bellas Artes de Barcelona (1896) y "Ciencia y Caridad", expuesta en la Exposición de Madrid _____

* Bachiller y Licenciado, U.C.R. Dedicado a la Creación Musical, pictórica y literaria. Catedrático de la U. A.C. A. y Profesor del Conservatorio de Castilla. Una Exposición individual, tres colectivas. Publicaciones en esta Revista en números anteriores

(1897) y donde gana medalla de oro, igualmente triunfa en la Exposición de Málaga (1898). A los diecisiete años se matricula en el curso superior de la Academia de San Fernando, pero la abandonó sin terminar el año. En este punto se interesará más en el trabajo independiente y en estudiar minuciosamente las pinturas de los maestros antiguos del Museo del Prado.

Pablo Ruiz Picasso

En Barcelona frecuentó la juventud intelectual de "Els Quatre Gats" (Los cuatro gatos), donde conoció a Jaime Sabartés, su secretario y biógrafo. Fue determinante para Picasso el encuentro con la vanguardia artística catalana, las tendencias populistas conocidas sobre todo a través de los dibujos de Steinlen, el gusto decorativo de los simbolistas nórdicos, la punzante caracterización

expresiva de Toulouse-Lautrec (1864-1901) y los refinados estilismos de las estampas japonesas. Por lo demás, Picasso se interesaba en la experimentación de técnicas diversas, desde el grabado al aguafuerte y a la escultura.

Varias veces parte para Francia donde sufre grandes penurias, pero al final su genio acabó por imponerse. Pintaba mucho, pero vendía poco. Triunfó con sus fabulosas innovaciones y por su audaz creatividad.

Entre las muchas etapas y tendencias que inmortalizó este artista, están: Academicismo o realista, estudio de exactas proporciones que realizó en sus primeros años; "período azul" (1901-1904), en este tiempo, pintó la miseria social a través de formas escuálidas y tonos de melancolía azul; "época rosa" (1905-1907), de colores claros, cálidos, y de expresión risueña, los personajes

representados son ahora bailarines, acróbatas, y el célebre Arlequín, de la Commedia dell' arte; período greco-romano o clásico, visión de cánones antiguos en la forma tradicional, aquí, asimila la experiencia del arte ibérico nativo, condicionante de la omisión de los datos fenoménicos tras una búsqueda de los valores arquitectónicos en las figuras pintadas y cuyos amplios perfiles generan el espacio circundante; protocubismo, comienzo del uso de "cubos" en sus modelos. En 1907, influido por Paul Cézanne (1839-1906) y la escultura ibérica, bárbara, céltica y africana: Arte negro, basado en la plástica negroide primitiva, revoluciona toda la historia artística, ofreciendo una visión novedosa de la realidad que descansa formalmente en las figuras geométricas, a través de un lenguaje conceptual y abstracto: El cubismo, como se muestra en "Les demoiselles d'Avignon" (Las señoritas de Aviñón), clásico ex-ponente de esa escuela; cubismo analítico, el "análisis" presenta estructuras de bloques encuadrados y simplificados; alrededor de 1912 incluyó el uso del "papier collé" (papel pegado) para ampliar las posibilidades cromáticas: Collage (Encolado) y el cubismo sintético, donde los elementos importantes siempre en "cubos", han sido asociados a una estructura compositiva arquitectónica, por ejemplo, cambio simultáneo de puntos de vista: De frente y lado al mismo tiempo; cubismo rococó, imitando el "papier collé" aunque en el ámbito de un severo y riguroso planteamiento compositivo; período cristal, dando una impresión transparente de vidrio o esmalte, efectúa un prodigio de equilibrio de correspondencias, tonos y proporciones con énfasis en el movimiento; estilo "gótico de vitrales", se inspira en los ventanales de la Edad Media con figuras de gruesas líneas negras, semejando al arte del pintor francés Georges Rouault (1871-1958); de 1926 a 1936 su estilo adquirió un carácter figurativo y, a la vez, evidenció un marcado interés por la creación de metáforas plásticas que revelaran el mundo interior, es decir, se puso de manifiesto su doble orientación expresionista y surrealista. En 1936, pintó su famoso cuadro "Guernica", inspirado en los horrores de la Guerra Civil Española; y en su período «monstruoso», nos presenta cualquier modelo en todos los grados de deformación posible. El carácter

poliédrico, polifónico y exuberante de la obra Picassiana, es la misma consubstancialidad de su arte y caracteriza a su artífice como un hombre del siglo XX, reflejo controversial de estos tiempos actuales con todo su adelanto tecnológico, así como su problemática, dinámica y consecuencias. Exiliado a Francia desde 1939, Picasso fue miembro del partido comunista francés desde 1958, y obtuvo el Premio Lenin de la Paz en 1963. Así mismo, murió en este país en 1973, a la avanzada edad de noventa y dos años.

Creo que un hecho significativo de cómo Picasso llegó a ser lo que fue, lo constituye sus innumerables folios y cuadernos de dibujo llenos de miles de bocetos: Verdaderas lecciones de un consagrado maestro. El nunca buscó, sino que con la maestría adquirida de su larga práctica -además por supuesto de su talento-, encontró la justa línea expresiva del trazo y la forma correcta para abordar cualquier composición. Todos estos esbozos culminaron, perfeccionados, en los grandes lienzos al óleo que hoy conocemos: "La vida", "Viejo hebreo", "Mujer en azul", "Pobres en la playa", "Mujer del abanico", "Familia de saltimbanquis", "Gertrude Stein", "Los tres músicos", "La danza", "Bañistas", "Mujer en blanco", "Muchacha ante el espejo", "Les demoiselles au bord de la Seine" (Las señoritas a orilla del Sena)", "Mujer y dos niñas", "Mujer llorando", "El pintor y su modelo", "La alegría de vivir", "La guerra y la paz", "El Rapto de las sabinas", etc.

Ciertamente nadie puede dudar de la destreza técnica de Picasso, demostrada desde sus primeros dibujos, pero muchos han quedado sorprendidos por la multiplicidad de su manera de expresión, por las contradicciones entre las obras en particular, por su aparente estallido, en un caleidoscopio de estilos y lenguajes diversos, mas quien no acepte que las pinturas eróticas de su época juvenil, que los retratos dibujados con extrema precisión del período próximo a la primera guerra mundial, que las metamorfosis que representan horribles seres marinos del período monstruoso, que las naturalezas muertas del período cubista y que las ebriedades dionisiacas de las telas de 1955 y de los años que siguieron a la segunda guerra mundial, son todas ellas creación de una sola personalidad

artística, no ha comprendido la esencia y el significado de este gran hecho que es Picasso, auténtico genio del arte moderno, cuya original obra ha influido extraordinariamente en todas las corrientes estéticas de este siglo.

2.- El luminoso astro de Julio Fonseca

Nació don Julio Fonseca, en San José, Costa Rica, el 22 de mayo de 1885 y murió en este mismo lugar, el 22 de junio de 1950. Fueron sus padres don Malaquías Fonseca y doña Anita Gutiérrez. Desde su niñez demostró poseer extraordinarias aptitudes musicales, herencia de su apreciable padre. A los trece años compuso su primera pieza musical: "Tardes de Noviembre", que lamentablemente se perdió. A este respecto, es realmente lastimoso y criticable el nulo interés de las altas cúpulas políticas y culturales del país, que, desde aquellos tiempos hasta el momento actual, no distinguen ni cuidan como se debe, nuestros auténticos valores y patrimonios artísticos. Sin embargo, Julio Fonseca había nacido con buena estrella y gracias a su dote artística, el Gobierno del Licenciado Ascensión Esquivel, le otorgará una beca a Europa.

Cursó Julio Fonseca la primera y segunda enseñanzas en el Colegio Seminario, de los Padres Paulinos alemanes, quienes estimularon su vocación musical; así mismo, se graduó de bachiller en el Liceo de Costa Rica.

Sus primeros estudios de teoría y solfeo los realizó en la Escuela de Música de don Eduardo Cuevas y don Mateo Fournier, y en la Academia Santa Cecilia; posteriormente estudió con el maestro Alvise Castegnaro.

En 1902 viajó a Italia donde, en el Liceo Artístico, estudió piano y armonía con los eminentes profesores Ricci, Coronare y Ferreri. En 1904 se trasladó a Bélgica y, tras aprobar un riguroso

examen de admisión, ingresó en el Real Conservatorio de Bruselas; allí bajo la dirección del gran musicólogo F.-A. Gaeverts, fue alumno de Louis van Dam y de Edgar Tinel.

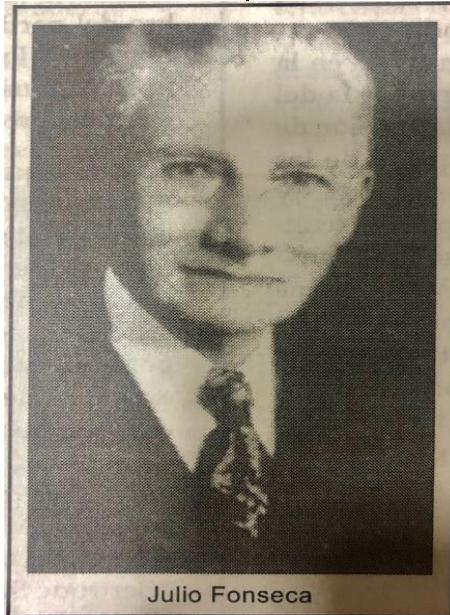
Regresó nuevamente a Costa Rica en 1906. En 1912 se casó con María Elena Mora y en 1914 viajó a los Estados Unidos, permaneciendo un año. A su retorno, desarrolló en nuestro medio su extraordinaria labor musical, tanto en el campo de la composición como en el de la docencia. Fue

Profesor Fundador de la "Academia de Música Euterpe" y del Conservatorio de Música (hoy Escuela de Artes Musicales de la U.C.R.), Profesor del Colegio Superior de Señoritas de 1927 a 1942, Organista y Maestro de Capilla durante muchos años de la Iglesia de La Merced, e Instrumentista Oficial de la Banda de San José.

En 1928 recorrió la provincia de Guanacaste en compañía de don José Daniel Zúñiga y don Roberto Cantillano, recogiendo la música folclórica de esa región.

Como autor insigne, nos legó su bellissimo vals "Leda" de 1914,

ampliamente conocido y apreciado en el país y en el exterior. Sus composiciones abarcan todos los géneros y estímulos: Música de cámara, sinfónica y para banda: Profana y religiosa, "de salón", popular y con raíces folclóricas. Es relevante toda su producción pianística: Notturmetto, Hoja de álbum, Nocturno, Vals Virginia, la Suite de 7 poemas cortos "The Wheaton Hills Souvenirs", Danza de los Gnomos... Sobresalen también, la pieza "Mañanitas de mi tierra" de 1933, con letra de Roberto Arce, el cuarteto para cuerda y piano "Cenáculo y Gólgota", "Romanza" y "Sonata" para violín y piano, Trío para violín, cello y piano, "Suite Tropical" para orquesta sinfónica, "Gran Fantasía Sinfónica" para orquesta, sobre temas costarricenses y que mereció una Medalla de Oro en la Exposición de 1937, "Obertura Húngara" para Banda, la comedia infantil "Caperucita Encarnada", cuyo libreto fue escrito por Carmen Lyra, "Himno a la Música", para solistas de

canto, coro y orquesta, la cantata religiosa "Los Siete

Dolores de la Santísima Virgen", el "Auto Místico La Virgen de los Ángeles", varias Misas para dos y tres voces, y la espléndida "Misa" que escribió con motivo de la Ordenación Sacerdotal del menor de sus hijos, el presbítero Julio Fonseca, de la Iglesia de Nuestra Señora de Lujan. Otro vástago suyo, Harold Fonseca, heredó su sensibilidad artística, siendo un reconocido pintor costarricense con tendencia a la abstracción, miembro del Grupo 8 de 1961; actualmente reside en el extranjero, con ocasionales visitas al país.

Representante de una música nacionalista de estilo Romántico tardío, toda la producción de Julio Fonseca es tonal, enriquecida en algunas creaciones por elementos impresionistas y disonancias.

Haciendo un escueto inventario de su obra total, encontramos unas 206 composiciones repartidas así: 20 canciones profanas, 35 canciones religiosas, 2 cantatas, 18 himnos profanos y religiosos, 13 marchas profanas y religiosas, 7 mazurkas, 5 misas, 7 piezas musicales de cámara, 11 piezas para piano, 44 piezas de música popular, 12 pasillos, 21 valeses, 2 obras para teatro y 9 obras diferentes para orquesta o banda.

Un estudioso de la vida y obra de Julio Fonseca, es el musicólogo y compositor costarricense, Dr. Bernal Flores Zeller.

Por otra parte, el Liceo de la ciudadela La Peregrina en La Uruca, San José, C.R., como también, el "Coro de cámara" que dirige el maestro Álvaro Murillo Solís, con orgullo ostentan el nombre "*Julio Fonseca Gutiérrez*". La Biblioteca de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, sita en Moravia, igualmente fue bautizada con el nombre de este connotado músico costarricense.

Como conclusión al presente artículo, quiero dejar al ilustre lector esta pregunta: ¿No cree Usted -como estima quien escribe- que toda esta invaluable herencia de sus manuscritos originales - así como del de tantas otras personalidades ticas-, debería estar salvaguardada en alguna noble entidad cultural, para que no le suceda lo mismo que a aquella juvenil partitura extraviada: "¿Tardes de Noviembre", del eximio compositor que hoy nos ilumina?