

Saber
más

MiniExpo LUZ, TIERRA, ISLA

La relación entre pintura y literatura

TEA Tenerife Espacio de las Artes
Departamento de Educación

¿Por qué se han elegido estas obras para la MiniExpo?

Porque son obras realizadas por **tres artistas canarios**, cada una de las cuales puede vincularse a un tema al que se refieren con frecuencia las obras tanto de pintores como de poetas canarios modernos, en este caso la tierra, la luz y la isla.

La relación temática entre la obra de unos y otros -pintores y poetas- es el asunto principal en torno al que se organiza la exposición que actualmente puede visitarse en la **sala B de este museo** (planta -1) y a la que en esta ocasión está vinculado el Espacio MiniTEA.

¿Es una novedad esta relación entre la poesía y la pintura?

No, en absoluto. La relación entre la poesía y la pintura tiene siglos de antigüedad, siendo la referencia más antigua que tenemos la afirmación de Simónides de Ceos en el siglo V a. C. que decía: **«la pintura es poesía silenciosa, la poesía es pintura que habla»**.

Siglos más tarde, sería el poeta romano Horacio quien acuñaría la expresión latina “Ut pictura poesis” (“como la pintura así es la poesía”), defendiendo así la idea de que pintura y poesía son artes igualmente capaces de provocar **experiencias de goce estético**.

Ya en el Renacimiento se consolidó un sistema de las artes basado en la idea de que todas ellas comparten un nexo común. Esta teoría perduró hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando Lessing se rebeló contra esta asimilación entre las artes, argumentando que mientras que el fin último de la poesía es representar acciones sucesivas en el tiempo, el de la pintura es representar cuerpos visibles y coexistentes en el espacio.

¿Y hoy?, ¿cómo es la relación entre la pintura y la poesía en el arte contemporáneo?

Como una de las características más sobresalientes del arte contemporáneo es, precisamente, la **ausencia de fronteras entre los géneros y técnicas** artísticas, hoy en día existen muchos creadores que combinan ambas disciplinas en una misma obra. La relación de competencia se ha transformado pues en una relación de simbiosis de la que ambas partes se benefician.

¿Algún ejemplo cercano?

En el contexto canario, **Laura González** es una artista grancanaria que combina literatura y pintura en sus obras, en la que el dibujo y el texto se mezclan a través de una estética que recuerda al **código binario** propio del lenguaje digital.

Con su serie **Nemuriguse** (*Hábitos al dormir*) reflexiona sobre los espacios que se ocupan en el soporte durante la transcripción de un cuento del escritor japonés Yasunari Kawabata, cuyo título es, precisamente, el que da nombre al proyecto. El resultado de la transcripción es un **código oculto** de difícil lectura, que desafía al espectador para que lo descifre, provocándole al tiempo una experiencia visual y poética.

En otra serie, **Screen Pictures** (*Cuadros pantalla*), las obras emulan una especie de interfaz creado con pinceladas verticales. Si quiere descifrar el texto que aparece en él, el espectador ha de distanciarse lo suficiente para ser capaz de leer las frases que surgen de su superficie y que se refieren a la presencia-ausencia del sujeto, como “Estás aún aquí” o “¿Quién es ese tú que está aún aquí”.

Sobre ella el hábito adquirido. Nemuriguse #7, 2011

Nemuriguse #8, 2011

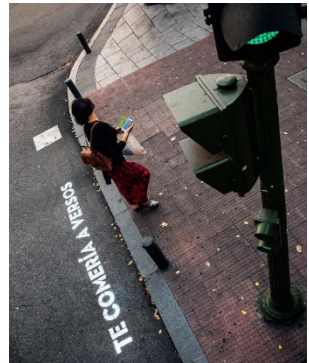
Screen Pictures, 2006

En el ámbito nacional, el colectivo de artistas **Boa Mistura**, nacido a finales de 2001 en Madrid, se autodefine como un equipo **multidisciplinar** con raíces en el graffiti y cuyo trabajo se desarrolla principalmente en el espacio público, a modo de herramienta para transformar la calle y crear **vínculos** entre las personas.

En sus intervenciones artísticas dentro y fuera de España, la poesía tiene un papel destacado. Es el caso de ***Te comería a versos***, una intervención sobre los pasos de cebra de Madrid, parte de los cuales, una mañana de 2014 amanecieron cubiertos de poemas. La lectura de estas inesperadas poesías provocó algo casi impensable en el contexto de cualquier ciudad contemporánea: el desaceleramiento y la ralentización del ritmo absolutamente frenético que la vida urbana impone a sus caminantes.

Para Saber + sobre el proyecto *Te comería a versos*:
www.boamistura.com/madrid-te-comeria-a-versos

Actualmente, este colectivo de artistas se encuentra trabajando en otro proyecto, **Laberintos líricos**, consistente en la creación de instalaciones artísticas efímeras e itinerantes en quince localidades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cada una de estas ciudades es representada por un verso de un poeta local, cuyas palabras son pintadas sobre quince prismas de madera que hacen las veces de lienzo. Para poder leer el texto, el espectador debe colocarse en cuatro puntos diferentes del espacio y, por lo tanto, recorrer el *poema-instalación* para poder leerlo.

Entre septiembre y octubre de este año, el casco histórico de **La Laguna** se sumará al conjunto de ciudades participantes en este proyecto, que concluirá en otra isla, Ibiza. Es en esta última donde se dará por terminado este poema colectivo construido a partir de los versos surgidos de cada uno de los lugares visitados.

Para Saber + sobre Boa Mistura y sus proyectos:
www.boamistura.com

¿Y en el caso concreto de Canarias cómo ha sido la relación entre pintura y literatura?

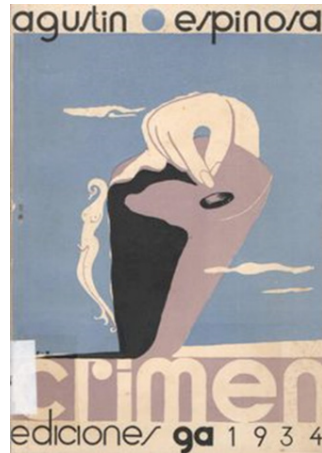
En Canarias, durante las primeras décadas del siglo XX y gracias a la aparición de una serie de revistas vinculadas a la **vanguardia artística**, se establecieron importantes relaciones entre los intelectuales, los escritores y los artistas plásticos residentes en las islas. Esta vinculación favoreció la apertura del archipiélago al exterior y además de una puerta abierta a la influencia de lo que ocurría en el panorama internacional, supuso la posibilidad para el contexto insular de promocionarse más allá de sus fronteras. Artistas, escritores y poetas se unieron para defender -dentro y fuera de las islas- la existencia de una tradición cultural canaria, pero desde una actitud de **modernidad** e internacionalización, lo cual no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta el contexto social y cultural canario de la época, dominado por el analfabetismo, el provincianismo y el aislamiento.

La Rosa de los Vientos (portada nº 1)

Cartones (portada nº1)

Crimen (portada)

¿Cuáles fueron esas revistas?

La Rosa de los Vientos (1927-1928), *Cartones* (1930), *Gaceta de arte* (la años 1932-1936), e *Índice* (1935) fueron las revistas más destacadas y en sus números participaron artistas de la talla de Óscar Domínguez, Domingo Pérez Minik, Eduardo Westerdahl, Agustín Espinosa, Domingo López Torres, Pedro García Cabrera y Emeterio Gutiérrez Albelo.

Además de estas publicaciones, otra prueba de la vinculación entre arte y literatura son algunas portadas ilustradas de libros relevantes de la época creadas por artistas plásticos, como es el caso de la cubierta que Óscar Domínguez realizó para *Crimen*, de Agustín Espinosa.

domingo ligas terra-tenerife.

aureola y estigma del surrealismo

que dice ya rango científico al cambio orgánico.

suerte también por frecuencia en la débil inteligencia crítica (mejor, inteligencia visual), fácil a ser víctima de insinuaciones lúricas, aficionado por ensayar nuevas literarias, el que las manifestaciones surrealistas sean confundidas con las aportaciones plásticas abstractas típicas de los magisterios de decelerando en un campo de introspección, a través de serenos colas son patológicas, verdadera América del espíritu: como siempre, los artistas y la crítica de arte en el teatro del laborer. Viene imaginaria poetas, jugando al escondido en las arcaicas al fondo de la ex- plorada de cualquier cuadro de cámara de las arcadas domo o fono del cuadro, aun a momentos silenciosos de un lado con-

les hangar

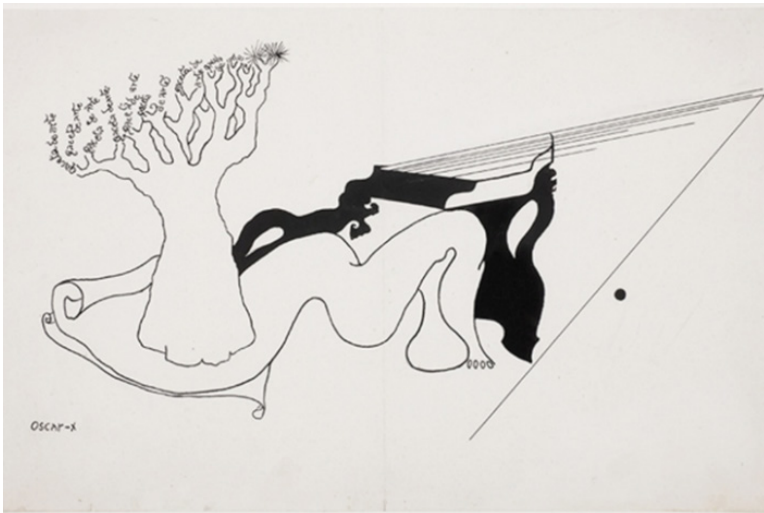
vulcanica hoga
max ernst,
alberto giacometti.

max ernst.

max ernst.

voz sin sentido que bien suenan a los rasgos blancos y rojos las más altas concepciones, aguilas que más tarde hablan de privilegiar en el expresionismo absoluto de lo exterior objetivo hacia lo interior subjetivo. Y es tan inevitable el cambio interior

mental o literal, bueno o malo, bello o feo, vivo o paralizado expresivo, porque, en el fin más, qué se moral, bello y bueno para un surrealista? Los valores éticos, estéticos y religiosos se vuelven igual para una persona que para otra si para una individualidad determinada, si se muestra en las páginas de nuestros catálogos pasados, al fin que marchan por encima de nosotros.

OSCAR-X

¿Cuál fue la más importante?

Gaceta de arte, la revista mensual de arte dirigida por Eduardo Westerdahl entre 1932 y 1936 en Tenerife y de la que se editaron treinta y ocho números, ha sido la revista histórica canaria más comprometida con la Modernidad y la apertura al exterior, entre cuyas metas se encontraban «tender todos sus cables hacia toda Europa, [y funcionar como] un termómetro que nos marca la temperatura más alta de un pueblo». Con una tirada de seiscientos ejemplares y un precio de una peseta, **Gaceta de Arte** se dejó influir por la vanguardia europea -especialmente por la Bauhaus- y fue enviada a galerías y artistas reconocidos de la Península y del resto de Europa. Esta difusión logró que muchos de ellos se suscribieran a la publicación, que superó así el inconveniente geográfico y dio fe de su vocación internacional. Firmas como las de Le Corbusier, Breton, Benjamín Peret o Gómez de la Serna se alternaron con la publicación de monográficos sobre Picasso o Goethe.

Los contactos internacionales que surgieron a partir de entonces permitieron que, en mayo de 1935, André Breton, fundador del Surrealismo, viajara junto a otros artistas a Tenerife para inaugurar la **II Exposición Internacional del Surrealismo** en el desaparecido Ateneo de Santa Cruz y en la que participaron artistas tan relevantes como Salvador Dalí, Joan Miró y Pablo Picasso. Precisamente, el número treinta y cinco de **Gaceta de arte** estuvo dedicado al Surrealismo y a esta importante exposición que sirvió para impulsar la vida cultural tinerfeña y canaria.

Liberté

Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armées des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom

¿Algún ejemplo de esta relaciones internacionales y colaborativas entre Canarias y el exterior?

El libro *Poesie et vérité* (1942), del poeta francés Paul Éluard, fue ilustrado con grabados del pintor canario Óscar Domínguez. En él aparece el famoso poema *Liberté*, que fue difundido (los aviones ingleses lo dejaron caer desde el cielo en paracaídas) en la Francia ocupada por los nazis durante la II Guerra Mundial, convirtiéndose así en símbolo de la Resistencia.

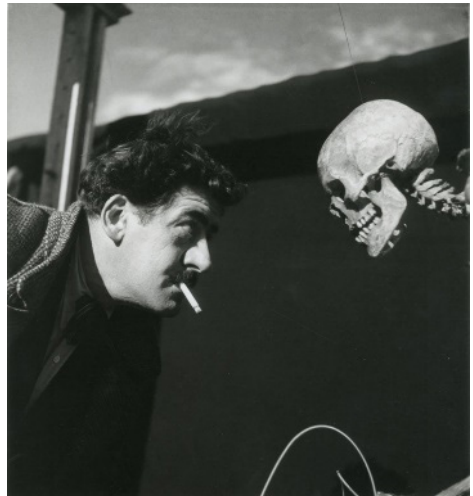

Pero... ¿quiénes eran Paul Éluard y Óscar Domínguez?

Eugène-Émile-Paul Grindel (1895 -1952), conocido como **Paul Éluard**, fue un **poeta** francés considerado el maestro de la poesía surrealista y dadaísta. Vinculado inicialmente al movimiento **Dadá**, acabaría convirtiéndose en una de las figuras más relevantes del Surrealismo para, finalmente, erigirse en “cantor de la Resistencia” contra el régimen nazi.

Paul Éluard

Óscar Domínguez

Óscar Domínguez fue un **pintor** español nacido en La Laguna en 1906, que vivió la mayor parte de su vida en París, ciudad en la que falleció en el año 1957 y en la que se vinculó al movimiento surrealista entre 1934 y 1945. Esta etapa, en la que el contactó con el poeta francés, derivó en su mutua colaboración para el libro *Poesie et vérité*. Aunque menos activo que Éluard, durante la guerra Domínguez se situó de lado de la Resistencia colaborando con el grupo clandestino *La main à plume*, muchas de cuyas publicaciones ilustraría el pintor canario.

