

EL MODERNISMO DE ANGLADA- CAMARASA Y SU CONEXIÓN CON ALGUNOS POETAS CONTEMPORÁNEOS

Mª Lourdes Cabrera Martínez

RESUMEN:

En esta breve investigación que se realiza sobre "El Modernismo de Anglada- Camarasa y su conexión con los poetas contemporáneos", tratamos de expresar como en este brillante momento artístico las Bellas Artes en general se encontraban en total comunicación: pintores, escultores, arquitectos, poetas, músicos y todos aquellos artistas dedicados a las Artes Suntuarias: orfebres, esmaltistas, joyeros...etc. respondían a una creatividad e ilusiones parecidas: coloristas, luminosos, románticos... porque el Modernismo es un movimiento eminentemente romántico. ya que significa una ruptura total con el academicismo ecléctico y una vuelta a la naturaleza en la que el artista se expresa con libertad en cualquier parcela artística que represente. Si pensamos en las máximas del grupo de pintores "nabis" veremos que responden casi totalmente a la idea artística modernista: la vuelta a la naturaleza, la ilusión por los temas simbolistas y románticos, la inspiración en los motivos ornamentales orientales...etc.

ABSTRACT:

The intention of this brief essay "The Modernism of Anglada-Camarasa and its connection with contemporary poets" is to analyse the relations among the Fine Arts during the bright epoch of the movement known as Modernism. Painters, sculptors, architects, poets, musicians and all decorative artists such as metalworkers, enamel painters, jewellers, etc. were all devoted to a similar process of inspiration and creativity. Their work was full of colour, light and romanticism, being Modernism a deeply romantic movement since it means a total rupture with the eclectic academism as well as a return to nature within which the artists express their feelings with total freedom in any artistic field. The aim of group of painters called "nabis" complies almost totally with the modernistic idea of nature, use of symbolist and romantic themes and an inspiration on oriental ornamental motives for their works...

Los movimientos artísticos que se van produciendo a escala mundial a través de los siglos traen y llevan como en un constante batir de olas a una serie de figuras geniales que, curiosamente, en ocasiones disfrutaron de fama en vida, más tarde quedaron un poco al margen, como olvidados, pero la historia se encarga nuevamente de sacarlos a flote y su brillo vuelve a deslumbrar en el universo artístico tan difícil de conseguir.

Hoy nos ocupa la obra de un pintor genial: Hermen Anglada - Camarasa (1871-1959). Situado en ese periodo de tanta fecundidad artística donde concurren autores tan importantes entre el final de un siglo y el principio del siguiente, está dotado con todos los apelativos para conseguir transmitir la magia del arte a cuantos admiran su obra; entra de lleno en el Modernismo con todas las maravillosas connotaciones que de ello deriva: es colorista, simbolista, surrealista, tiene una gran tendencia a orientalizar los temas; sus paisajes, sus figuras, las telas con las que las adorna, tienen los diseños sutiles de las porcelanas chinas, sus modelos son bellas gheisas de ojos sombreados y

misteriosos que, sinuosamente, nos observan desde el lienzo; el profundo atractivo que se desprende de sus personajes femeninos nos lleva a esos lugares misteriosos de los sueños... y es que Anglada - Camarasa es todo un pintor para soñar; son tan sugerentes sus paisajes, nos expresan tantas emociones sus figuras femeninas...

Hay una fuerte atracción hacia la cultura oriental en ese momento, incluso se adoptan indumentarias japonesas o chinas. El kimono sustituye a la bata de casa; en la decoración de las paredes se emplean láminas japonesas y tapices orientales; el maquillaje de la mujer, también se deja influir por esa corriente, y en cuanto a las fiestas de Carnaval son los trajes orientales los que realmente obtienen más éxito.

Hacia la vieja Europa comienzan a llegar viajeros: chinos, japoneses o indios, que se establecen en muchas ciudades como comerciantes e, incluso con sus pintorescas indumentarias pregonan las mercancías por las calles: collares, sedas y bagatelas... Todo ello da más colorido al ambiente del momento, consecuencia esta que es recogida por muchos artistas.

Si pretendemos adentrarnos en la pintura modernista levantina hay varias figuras que por su importancia tenemos que citar: fundamentalmente Santiago Rusiñol y Ramón Casas, ellos representan el rechazo al academicismo y la ilusión por la luz y la atmósfera, al mismo tiempo que el gusto por las estampas japonesas, el simbolismo y el naturalismo.

Ellos dos y el crítico Ramón Caselles serán los líderes de la pintura moderna catalana. Como grupo de artistas tienen sus reuniones en una famosa cervecería barcelonesa " Els 4 gats", y tanto aquí como en las fiestas modernistas de Sitges- donde se encuentra " El patio azul" que inspira a Rusiñol sus primeros cuadros y - según hacen referencia Suárez y Vidal, en su libro Siglo XX (1) - a estas reuniones además de los pintores citados asistían: Isidro Nonell, Hermen Anglada-Camarasa, Darío Regoyos, y "un joven de origen malagueño que se llamaba: Pablo Ruiz Picasso"....

Como la inmensa mayoría de los pintores de su época también Anglada-Camarasa se instala en París, la meta de todos los artistas (1897- 1914) y siguiendo las pautas de Toulouse-Lautrec, se interesa por temas parecidos- La danza en el Moulin-Rouge, El Palco, Les Champs Elyseés...etc. incluso llega a posarle alguna modelo- Lily Grenier - (2) que en su día también le posó al aristócrata francés; pero la paleta de nuestro pintor en esta época se aclara sobremanera, utiliza una amplia gama de amarillos pálidos y verdes un poco ácidos, las composiciones son fundamentalmente planas, la forma se recorta sobre el fondo, no existe tridimensionalidad, no le interesa el volumen.

Observando el conjunto de su obra es fácil adivinar que su temperamento sensible es capaz de recibir fuertes corrientes de influencia de otros artistas, pero lo que tampoco tenemos que olvidar es la impresión que su obra causa en otros pintores contemporáneos y en los de las generaciones posteriores...tanto en unos como en otros se observan numerosos puntos de encuentro, ideas comunes.

La llegada del siglo XX supone la entrada de nuevas corrientes en el mundo del arte, una ilusión se va fraguando en el ambiente, corren vientos de vidas errantes, se crean personajes tremendamente románticos en pintura, escultura, poesía y música...

Ese Modernismo brillante, colorista que en arquitectura nos trae el genio de Gaudí que alumbraba con luz propia y en literatura nos hace llegar poemas tan maravillosos como la Musa del Arroyo de Emilio Carrere : " Cruzábamos tristemente las calles llenas de luna / y el hambre bailaba una zarabanda en nuestra mente / al verla triste y dolida yo le besaba la boca / ¿ por qué aborreces la vida risa loca ? .. " y que acaba con los versos " Andar siempre andar..¿a donde ? y ¿ hasta cuando ?.." y G^a Lorca con su cálido y profundo Romancero Gitano y nuestros músicos como Ravél con la melodía del Bolero o Falla con su sugerentemente pictórico : Amor Brujo.

La comunicación de las artes es una realidad en cualquier momento de la vida, sus corrientes se extienden por todas las Bellas Artes, la sensibilidad de los creadores actúa como hilo conductor y abre sus alas al viento...

Anglada-Camarasa entra en el siglo XX creando personajes dentro del folklore español que más tarde se convierten también en ciudadanos del mundo, como por ejemplo: los zíngaros, esa etnia tan pintoresca con raíces de Centro-Europa, todo un universo en cuanto a sus figuras su música y su danza, los instrumentos de los que se acompañan...etc.; esas mujeres morenas con su pelo adornado de flores cautivan a nuestro pintor, ya sean gitanas, "bailaoras" o zíngaras...- como por ejemplo La gitana de los volantes (1907) (3) que parece arrancada del, antes citado, Romancero Gitano como Preciosa y el aire - " su luna de pergamino Preciosa tocando viene/ por un oscuro sendero de perfumes y laureles..." o Granadina (1914) (Lam. I).

Como ampliación de estos temas folklóricos nuestro pintor lleva su línea de investigación hasta Valencia en busca de otro sugerente perfil: el regionalista, pintoresco también, va a darle nuevas ideas para sus composiciones, crea unos tipos de mujeres como La joven valenciana o Campesinos de Gandía (1909).

La profusión de los detalles del atuendo levantino hace que se recree en la ornamentación modernista de elementos orientalizantes, pues ese exorno del que se reviste la mujer en Valencia con peina y peinecillos dorados, grandes pendientes, collares, pesado mantón, ricos bordados del vestido, la silueta en sí de la figura femenina tiene un particular influjo oriental, no en vano ya la Dama de Elche que representa la culminación del Arte Ibérico, tiene una gran influencia griega. Su cabeza clásica encuadrada con el tocado mediterráneo, los grandes rodetes con que se peina, largos pendientes y gruesos collares con los que se adorna, a manera de una sacerdotisa jónica es la predecesora del estereotipo de valenciana que ha llegado hasta nosotros remontando las diferentes culturas asentadas en el Mediterráneo oriental.

Hacia 1913 Anglada - Camarasa retoma las grandes composiciones con temas femeninos dentro de unas connotaciones que ya habíamos señalado en su etapa parisina en las que el fondo y la figura se confunden y llegan a entremezclarse; la figura femenina se encuentra metida dentro de una ornamentación floral eminentemente modernista en la que el fondo y el vestido o, a veces, el mantón de Manila con el que la cubre, forman parte de un todo armónico, tratando la cabeza, el torso y los brazos con una transparencia de nacarada opalina, y destacan en el rostro unos enormes ojos sombreados que observan al espectador desde el fondo del lienzo...

Contemporáneo, también de nuestro pintor fue Ignacio Zuloaga (1870-1945) ; hay un momento de su trayectoria artística en la que se adivina una cierta conexión entre los

dos pintores y es en el tratamiento que le aplican al retrato femenino en cuanto a este mismo concepto de encarnaduras opalinas y ojos sombreados, grandes y profundos...es cierto que en la obra de ambos pintores descubrimos muchos puntos de encuentro, especialmente en la forma de tratar el desnudo femenino (4) como podemos observar en composiciones de Zuloaga de la categoría del Desnudo (1915) o el retrato de la Condesa Mathieu de Noailles (1913); retrato este en el que además de la serena belleza de la modelo destacan la diversidad de texturas con las que trata el ropaje de la composición: gasas y rasos, encajes y terciopelos son un detenido estudio en este ambicioso trabajo donde observamos detalles muy relacionados con los grandes retratos de Anglada - Camarasa, aunque existiendo una diferencia fundamental en cuanto al tratamiento que le consiguen al desnudo, pues mientras en Anglada -Camarasa es transparente, nacarado y mórbido, en Zuloaga se descubre un empaste más recio y compacto dado con más cantidad de materia, pero la idea creativa y el lenguaje plástico es muy similar en los dos.

Tampoco podemos olvidar el influjo plástico-ornamental que el austriaco Gustav Klimt ejerce en nuestro pintor, recordemos como hay un momento, sin duda el más interesante de Klimt, su Época de Oro, en la que en sus composiciones - cuadradas y de grandes dimensiones - el tema y el fondo se confunden en un todo simbólico- ornamental donde cada uno de los signos freudianos tiene un significado.

Tanto en un caso - Anglada -Camarasa- como en otro - Klimt- llámese Modernismo o Belle Epoque, la obra de estos artistas singulares crean en el espectador la fascinación mágica de algo que surge dentro de una interpretación imaginativa que la encuadra en ese momento brillante de la Historia del Arte.

Las figuras femeninas de Anglada- Camarasa, como las de Zuloaga o Klimt, surgen en un ambiente misterioso, irreal y fantástico, en ellas destaca la mirada profunda, rodeada de ojeras sombras, son los ojos lo que nos atrae de esas mujeres enigmáticas y distantes, algo importante parecen decirnos con ellos, algo tan importante que la interpretación dependerá de quién reciba esa mirada, es tan sugerente como las páginas de un libro, su mensaje está abierto a cualquiera, pero cada lector podrá percibir entre líneas algo diferente...

Observando los grandes retratos de Anglada- Camarasa pertenecientes a este periodo, hay algunos en particular que llaman nuestra atención por cuanto significan en un sentido amplio y fantástico: como el que responde al título de La Gata Rosa (191x 104 cm.) (1910) donde crea un personaje deslumbrante y envolvente que entre una gama de tonos pastel adopta la coqueta posición del felino que le da el nombre. (Lam.II)

Dentro de esta línea poética, los retratos de Sonia Klamery (1913), merecen un estudio detenido: en el primero de ellos, Sonia aparece de pié, un mantón negro con flecos, la cubre desde la cabeza, donde lo levanta una pequeña peineta, todo es un alarde, pero destacan unos maravillosos ojos, bajo el mantón aparecen los volantes vaporosos de una falda, el fondo es un romántico y umbrío jardín donde las enredaderas floridas se enroscan en los árboles; pero si este retrato nos cautiva, el segundo citado en el que Sonia está tumbada sobre el tronco de un árbol, es ya el broche de oro de esta serie.

Sonia de Klamery (1913) (Lam.III) , óleo sobre lienzo, es una maravillosa composición casi cuadrada (186 x 200 cm.) - recordemos El beso de Klimt también cuadrada o el

primer retrato de Adele Bloch (5)-. El jardín es aquí un romántico paraíso entre oriental y exótico, un jardín tremendamente modernista, como lo habían creado los Arquitectos del momento - Gaudí - o lo habían cantado los poetas más sublimes: "El jardín puebla el triunfo de los pavos reales / parlanchina la dueña dice cosas vanales / y vestido de rojo piruetea el bufón..." (6) El jardín umbrío donde posa Sonia es tan fantástico que quisiéramos penetrar por él hasta el ángulo que encuadra al faisán dorado de cola bermeja - El Pájaro de Fuego -, que también se encuentra en un jardín encantado ; unos pomos de hortensias azules y rosas están en primer término, el tronco de árbol donde yace Sonia cae sobre el lago y desde él suben los juncos y llegan las enredaderas...Sonia cubre su sinuoso cuerpo con un mantón de Manila negro bordado en colores brillantes: flores, mariposas y aves son el tema del bordado.

Este jardín tropical, el mantón y todos los demás elementos ornamentales del paisaje- flores, pájaros tropicales, enredaderas colgantes...etc. son el resultado creativo de este movimiento colorista de arrebatado decorativismo que envuelve a los artistas de la época; es el dragón de mosaico con que Gaudí nos recibe al entrar en el impresionante Parque Guell de Barcelona (1900- 1914)(7) o su balaustrada de movidos bancos - también de mosaicos de colores- de la plaza situada sobre la cisterna del mismo Parque; son los versos de Amado Nervo, Rubén Darío y tantos poetas brillantes de esta generación; y es la música colorista y movida de nuestro Falla...Es el resultado de un evento artístico vigoroso y fantástico que pone en conexión a todo el Arte y que tenemos la suerte de disfrutar en el momento presente...

" Un nuevo romanticismo llamado Modernismo, lo capitanea un centroamericano: Rubén Darío, en sus filas entran muchos escritores españoles..."(8)

Anglada -Camarasa, asiste en París al polémico estreno de la Consagración de la Primavera de Stravinsky (1913) (9) y queda impresionado por la fuerza de los movimientos musicales y la interpretación.

Nuestro pintor siempre sintió una cierta inclinación hacia el movimiento de los pintores "nabis", como advertimos en su obra, incluso en París estudia en la Academia Julián, donde se forman estos artistas franceses que inspirándose principalmente en la obra de Gauguin, Puvis de Chavannes, el grabado japonés y los Prerafaelistas, se mueven dentro del campo de la pintura figurativa, Piere Bonnard es uno de los pintores que componen este grupo.(10)

Es importante resaltar la gran influencia que ejerce Anglada -Camarasa en Argentina , como consecuencia de la obra que envía a la Exposición del Centenario del Mayo en Buenos Aires (11) , su estilo original y fantástico cautiva a los pintores gauchos, que llegan a tomarlo como referencia en su pintura.

Nuestro pintor es eminentemente internacional, su obra recorre muchos países europeos y americanos; tuvo el talento y la serenidad suficiente para conseguir que sus cuadros alcanzaran altos niveles de cotización, consiguiendo con esto dos cosas: convertirlos en creación elitista y hacer de sus obras piezas casi inalcanzables, deseadas por muchos marchantes de su época. Esto junto con sus dotes especiales para la autopromoción hizo que consiguiera conservar buena parte de su obra que actualmente podemos admirar en su Casa-Museo de Pollensa - Mallorca- o en la colección del Reina Sofía- entre otros - donde se encuentran los fantásticos retratos femeninos antes citados - Sonia de pie y

Sonia Tumbada. Tras una larga estancia en París, donde llega a conseguir la ciudadanía francesa, Anglada -Camarasa quiere volver a sus raíces levantinas, le ilusiona el clima suave de las Baleares y la profusa vegetación mediterránea tan pintada en sus temas ornamentales, por ello hacia 1914 se instala en Port Pollensa - Mallorca- donde vuelve a pintar paisajes al aire libre a veces con ese color dentro de la gama de los amarillos cadmio que tanto nos recuerdan a las porcelanas orientales.

A su estudio de Pollensa acuden sus discípulos argentinos que forman la llamada Escuela de Pollensa y se dedican a investigar en su obra.

También en contacto con el mar su imaginación flota en medio de temas submarinos, con peces y bellas sirenas modernistas nadando en fondos de corales y caracoles, fondos nacarados, carnes nacaradas las de sus sirenas mediterráneas, las que Ulises creyó haber visto a su regreso a Ítaca - " A Lestrigones y a Cíclopes, / o al airado Poseidón nunca / temas, / no hallarás tales seres en tu ruta /... Ítaca te regaló un hermoso viaje...Detente en los emporios de Fenicia/ y adquiere hermosas mercancías / madreperla y coral, y ámbar y / ébano.....(12) sirenas que por sí solas son toda una creación en ese mar mallorquín de turquesas transparentes...sirenas de sueños imposibles, bellísimas sirenas mitológicas, la más hermosa representación de una quimera, la esfinge más sublime, ¿ Como encontraríamos palabras para describir a las sirenas?; nos dicen que tienen largas cabelleras que peinan con peines de coral, su cabeza y su cuerpo son de mujer y en lugar de piernas tienen una cola de pescado con brillo de esmeraldas, sinuosos movimientos de delfín, algo etéreo que se esfuma y se desliza sin apenas mover las ondas del mar..."¿ Quién es esa sirena de la voz tan doliente / de las carnes tan blancas / de la trenza tan bruna ?. Es...un rayo de luna que se baña en la fuente, es / un rayo de luna..." (Amado Nervo)

Lámina I

Lámina II

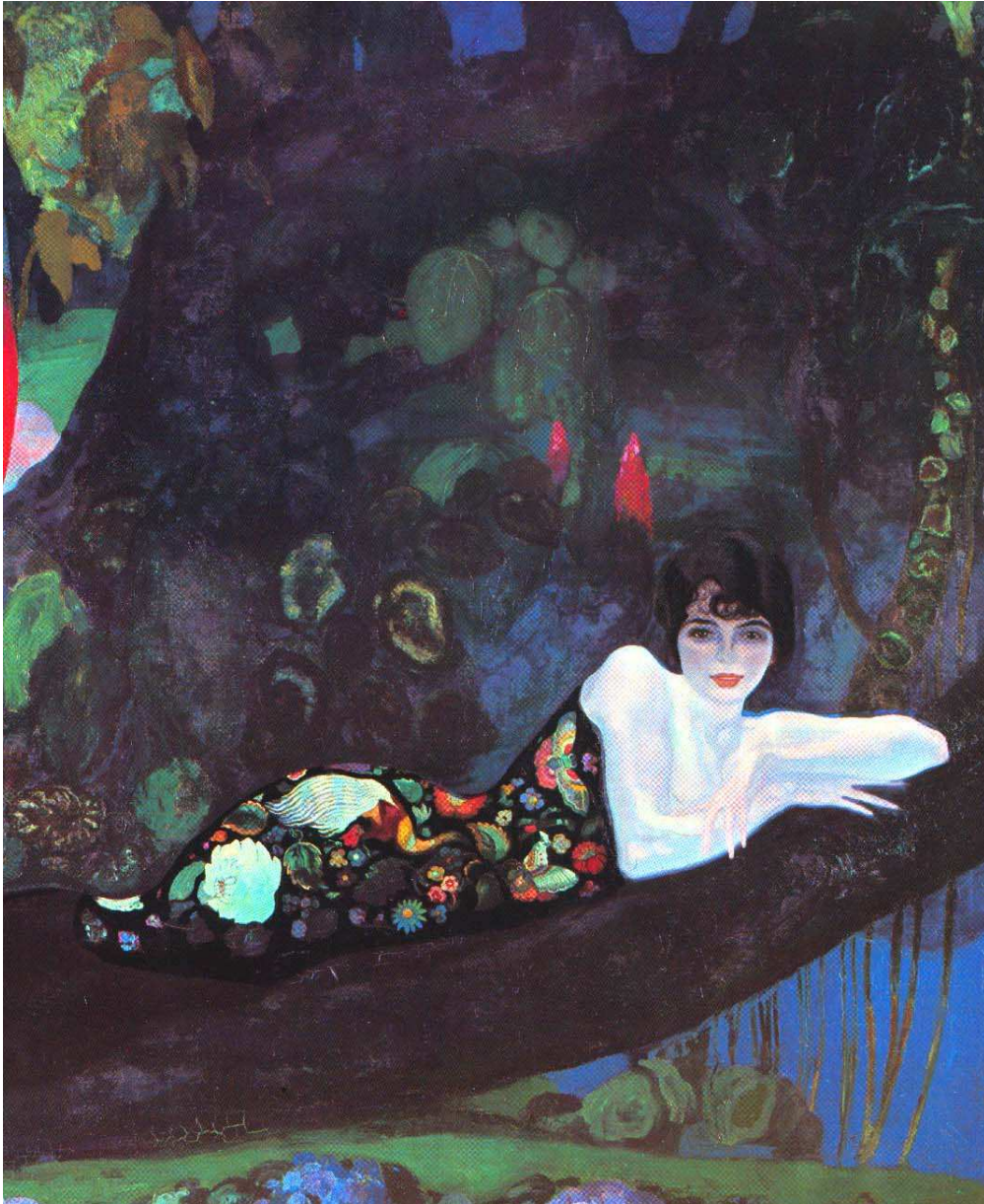

Lámina III

Notas.

- (1) Suárez, A y Vidal, M. : (1987) **El Siglo XX.**
- (2) Faerna, J.M. (1995) **Anglada - Camarasa.**
- (3) Faerna, J.M. o.c.
- (4) Galán, B. y Tudelilla, C. (2000). **Pinturas de Zuloaga en las colecciones del MNCAS.**
- (5) Coradeschi, S. (1981) **Klimt.**
- (6) Darío, R. (**Sonatina.**) de " Las 1000 mejores poesías de la Lengua Castellana"
- (7) Tarragó,S.(1974) **Gaudí.**
- (8) Díaz- Plaja, F.(1975) **Nueva Historia de la Literatura Española.**
- (9) Kapelusz, L. (1968) **Ballet Moderno.**
- (10) **Gran Diccionario Enciclopédico.**
- (11) Faerna,J.M.(1995) o. c.
- (12) Kavafis.K. (1998). (**Itaca**). **Mitos y Poesías.**

BIBLIOGRAFÍA:

FAERNA, J. M. (1995) *Anglada-Camarasa*. Polígrafa. Madrid.

BERGUA, J (1972) *Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana*. Ibéricas. Madrid.

CORADESCHI, S (1981) *Klimt*. Noguer. Barcelona.

DÍAZ-PLAJA, F (1975) *Nueva Historia de la Literatura Española*. Plaza y Janés. Barcelona.

GALÁN, B. Y TUDELILLA, C (2000) *Pinturas de Zuloaga en las Colecciones del MNCARS*. Museo Nacional Reina Sofía. Madrid.

KAPELUSZ, L (1968) *Ballet Moderno*. Kapelusz. Buenos Aires.

KAVAFIS, K (1978) *Mitos y Poesías*. Mondadori.

PUENTE DE LA, J. Y SAN NICOLÁS, J. (1990) *Los genios de la Pintura Española: Regoyos*.. Sarpe. Madrid.

SUAREZ, A. Y VIDAL, M (1987) *Hª Universal del Arte. T. IX: El Siglo XX*.. Planeta. Barcelona.

VARIOS (1990) *Los genios de la Pintura Española. Diccionario de Artístas*.. Sarpe. Madrid.

TARRAGÓ, S. (1974) *Gaudí*. Escudo de Oro. Barcelona.