

VANGUARDIAS ARTISTICAS EN EL RIO DE LA PLATA. EL APORTE DE XUL SOLAR.

GABRIEL ROMERO, arq.

Las profundas transformaciones producidas en las artes plásticas en Europa durante las dos primeras décadas del siglo XX, tuvieron su repercusión casi inmediata en Latinoamérica en general y fundamentalmente en la Argentina a mediados de la década del 20', favorecida por la característica de apertura a la evolución cultural occidental, producto de un intenso proceso de transculturación a la que estuvo sometida desde finales del siglo XIX.

Los primeros que inician la expresión de una vanguardia comprometida en América Latina son los mexicanos Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Orozco y Frida Khalo, que mediante sus obras introdujeron temas de su historia nacional y de su propia historia personal recurriendo a un lenguaje de mezcla entre el cubismo, expresionismo y el surrealismo. Cuando hablamos de las expresiones de la vanguardia en Latinoamérica hay que considerar que estas tienen características propias locales, integrando o intentando integrar características formales de su congénere europea con temáticas locales.

En la Argentina y desde la literatura, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Ricardo Güiraldes y unos años más tarde Victoria Ocampo y, a través de las revistas de vanguardia Proa, Prisma, Martín Fierro y Sur, comienzan a difundir las premisas de la vanguardias estéticas.

En lo referido a las artes plásticas las expresiones de la vanguardia estuvieron marcada por la producción de un artista fundamental: Xul Solar, que junto con Emilio Petorutti generaron una verdadera transformación en los aspectos formales y de mensaje en la plástica argentina a partir de la década del 20'.

Alejandro Schultz Solari, verdadero nombre de Xul Solar, nació en la Provincia de Buenos Aires en 1887. Residió en Europa durante doce años y estos años fueron claves en su carrera artística ya que le permitió entrar en contacto directo con la pintura de la vanguardia más radical.

Desde sus comienzos, Xul se sentía atraído por las religiones y la filosofía hermética y la astrología, temas que marcaron fuertemente el desarrollo de su obra.

Si bien sus primeras obras, realizadas hacia 1912, son una referencia casi directa a la obra de Kandisky, en todo momento se verifica la concepción espiritualista

de Xul que le dan característica propia.

Según Aldo Pellegrini, Xul y Petorutti, introdujeron al país el cubismo, el expresionismo alemán y a Paul Klee. 1.

Seguramente lo que más impacta de la obra de Xul Solar es el sutil manejo de planos de colores translúcidos y la capacidad inventiva para "diseñar" los personaje y paisaje fantásticos que aparecen recurrentemente en sus acuarelas y témperas.

Así, personajes imaginarios, espacios irreales, signos casi indescifrables y mensajes en claves van a caracterizar la creativa propuesta de Xul Solar.

Tres motivos persisten en su obra: seres fantásticos, arquitecturas y banderas.

".....No es ajena a estas obras la morfología de Gaudí (la Sagrada Familia de Barcelona), así como también es evidente la relación con el expresionismo

visionario-utópico. este Movimiento alemán floreció en torno al Grupo de Noviembre, que integraron artistas como Kandisky, Feininger, Schlemmer, Klee algunos arquitectos que se aglutinaron en la Bauhaus..." 2.

Parte de su obra se podría vincular con el expresionismo pero fundamentalmente con la obra de Klee y con la de los pintores del Die Brücke.

Después de su experiencia inicial en Europa, hacia 1924 vuelve a Buenos Aires y expone en el Salón Libre "... En Buenos Aires, Xul pintó algunas acuarelas con temas festivos, con marchas gozosas o rituales, con banderas argentinas y de otras naciones. Por un momento, su obra posee referencias al criollismo urbano difundido por Martín Fierro..." 3.

Mediante estas referencias locales, su obra se inserta de manera comprometida en el debate general que existía en la Argentina de ese momento en torno a los temas de la identidad cultural, la nacionalidad y los orígenes europeos de la multiracial población.

".....Lo que Xul mezcla en sus cuadros también se mezcla en la cultura de los intelectuales: modernidad europea y diferencia rioplatense, aceleración y angustia, tradicionalismo y espíritu renovador, criollismo y vanguardia. Buenos Aires el gran escenario latinoamericano de una cultura de mezcla....."4.

Su obra trascendió lo meramente pictórico y trabajó en la realización de propuestas lingüísticas. Creó una lengua para ser usada por los países de América Latina, el creol o Neocriollo y además propuso la Panlingua o Lengua Universal.

En la mayoría de sus obras incorpora grafías con lo cual pretendía crear una verdadera escritura plástica en neocriollo, aportando esta temática localista y mágica que va a caracterizar la obra de Xul Solar

Las grafías que aparecen en sus obras están relacionadas con esa obsesión por el lenguaje.".....El lenguaje es el punto en cuestión, especialmente en un país donde la reciente inmigración introduce rastros de sus propias lenguas en el ámbito cultural. Tanto Xul como Borges juegan con las ideas de los lenguajes artificiales ...'5.

Diseñó e inventó juegos como el panjogo o el panajedrez, una suerte de juego universal para el que adoptó la base del ajedrez.

Su capacidad inventiva lo llevó hasta plantear la transformación anatómica del hombre y, en un artículo publicado en 1957, explicó su propuesta que consistía en variaciones inertes como resortes de acero bajo las plantas de los pies, hasta un receptor de radio con baterías de fuerza nerviosa incorporado al cráneo, protegido por cuatro cuernos naturales.

Como lo define Beatriz Sarlo, Xul Solar es un claro ejemplo de los intelectuales que definen la dirección de la vanguardia argentina durante los años veinte y treinta, y constituye un aporte y una respuesta original a los planteos acerca de la nacionalidad y la construcción de la cultura de nuestro país.