

Una reflexión a cuenta de la pintura contemporánea

Honoré Daumier. *Vagón de tercera clase*. The Metropolitan Museum of Art. New York. USA.

José María González-Alorda Iriarte
E-MBA 03

Todo lo que ha hecho grande o pequeño al siglo XX se cuece en los calderos del XIX y se expresa con color en los estudios del pintor.

Cuando buscaba una justificación para este artículo, trataba de llegar a expresar que hay un tipo de personas de alta dirección que habiendo desplegado un esfuerzo titánico por llegar donde están, se han desprovisto de estructura como persona, y la prueba está en que si le retiras el cargo y posición que ocupan, no tienen influencia sobre nadie y no tienen autoridad casi de nada; o dicho en positivo, parece que pueda ser más atractivo, más influyente y más verdadero, aquel directivo que es capaz de administrar sus éxitos y su tiempo para que tenga cabida la familia, escuchar a los hijos, la reflexión, el examen, leer, escuchar música, tratar a los amigos y porque no, beber en las fuentes del arte como fuente de inspiración y como fuente de sensibilidad.

Según Paul Johnson, el mundo moderno comenzó el 29 de mayo de 1919, cuando las fotografías de un eclipse solar, tomadas en la Isla del Príncipe, frente al África

Occidental, y en Sobral, Brasil, confirmaron la verdad de una nueva teoría del universo. Durante medio siglo había sido evidente que la cosmología newtoniana y los conceptos de tiempo absoluto de Galileo, necesitaban una urgente revisión. Había prevalecido más de 200 años. Era el marco del iluminismo europeo, de la revolución industrial y de la vasta extensión del conocimiento, de la libertad y de la prosperidad que caracterizaron el siglo XIX.

Es en este marco en el que arranca nuestra reflexión acerca de la pintura contemporánea, que una vez más, se manifiesta como recurso sutil e inteligente para poner color a tanta historia. Todo lo que ha hecho grande o pequeño al siglo XX se cuece en los calderos del XIX y se expresa con color en los estudios del pintor.

En este caso, no sólo utilizaré el recurso del pintor, sino que lo casaré, a modo de museo, con cada una de las áreas de ges-

tión de la empresa, que se desarrollan en los programas de formación, que identificaré con las estancias que alojan los distintos estilos pictóricos. En dicha pinacoteca imaginaria la relación existente entre estilo pictórico, área de negocio y virtud guardan una relación que no tiene más verdad que la subjetividad que este autor expresa, y se

sociedad burguesa y que pertenece a la corriente de la pintura realista de la segunda mitad del siglo XIX. Honoré Daumier, hombre de temperamento decidido, optó por defender la verdad y la justicia a través de la pintura. Participó en movimientos revolucionarios que lo llevaron a la cárcel. Volcó en la pintura toda su visión patética

nosotros determinamos nuestras obras, hablo de derecho, razón, equidad). Se trata de una pintura trascendental y espiritual; es un movimiento pictórico del modernismo que intenta recuperar lo que hubo antes de Rafael (algo así como el mundo del Quattrocento con Botticelli). Aparece en Inglaterra a partir de 1850 y se trata de

Jean François Millet. *El Ángelus*. Museo de Orsay, París.

William Holman Hunt. *El chivo expiatorio*. Lady Lever Art Gallery, Inglaterra

basa en que todo lo que sale de la mente humana guarda siempre relación y pone a prueba nuestra sensibilidad, un atrevimiento, ... ¿y cuando no?.

Área de Contabilidad Analítica y Financiera. Le otorgaremos la estancia de la pintura realista y le asignaremos la virtud humana de la honestidad (vivir la verdad en tu corazón sin compromiso le trae bondad al mundo). La Revolución de 1830, vista románticamente por DELACROIX, fue seguida, en realidad, por un período febril de ganancias y de negocio (así como de auténtico desarrollo económico), recogido en las novelas de BALZAC y en el arte gráfico de DAUMIER. La litografía "Grandes Inversiones" de 1837 muestra a un financiero, con paquetes de valores amontonados y junto a él, tratando de vender acciones de factorías, fundiciones, fábricas de cerveza, etc., a un cliente escéptico. Daumier era también un caricaturista que satirizaba a la

de la realidad donde siempre triunfa la injusticia y donde el peso de los poderosos aplasta a la gente humilde. Destaca por su acidez una pintura de compromiso, de familias amontonadas, madres amamantando, cansancio y amargura: "El vagón de 3ª clase". Junto a él, en otra corriente de *pintura realista* de paisajes, encontramos a MILLET, pintor de escenas campesinas, pero con mucha más amabilidad, sin olvidar la humildad de sus personajes, de los que gusta elevar a altura espiritual como se comprueba en "El ángelus" de 1857, un auténtico canto a la oración durante el esfuerzo.

Área de Entorno Legal .Avanzando por el museo, llegamos a un galería que delimita las obras de arte del área de temas legales y fiscales; a esta galería le asignaremos la 2ª corriente pictórica que abordamos, el *preraphaelismo* a la que corresponde la virtud de la justicia (nuestras obras nos determinan, en la misma medida que

artistas educados en las leyendas históricas, que coinciden todos ellos en la Academia de Bellas Artes de Londres y fundan su hermandad. Estos artistas fueron un escándalo en la época victoriana y destacamos a BURNE JONES y a WILLIAM HUNT con "El chivo expiatorio": el pueblo judío tiene la tradición de colocar las culpas del año en un animal que es apartado y abandonado en el desierto donde morirá. Con su muerte el pueblo de Israel se libera de sus pecados; no es más que una moraleja de la hipocresía de la sociedad.

Comunicación Personal para los Negocios .Un luminoso corredor nos conduce a otra sala, a la que asignamos el grupo pictórico de los *simbolistas* y con el que ilustraremos el valor del interés por los demás (como deseo de que a cierta persona le salgan bien las cosas): se trata de un grupo de pintores que van contra el progreso materialista. Se alejan de la realidad

Pierre Cecile Puvis de Chavannes. *El pobre pescador.*

Claude Oscar Monet. *Las amapolas.* Museo de Orsay, París.

dando enorme valor al sentimiento interior mediante la evocación y la fantasía. Es un arte alegórico, lleno de símbolos y profundamente subjetivo. Destacamos a su fundador PUVIS DE CHAVANNES con "La oración del pobre pescador" que antes de subir al barco reza por la prosperidad que espera, para poder alimentar a su pobre familia que en la orilla aguarda. A él le acompaña GUSTAV MOREAU con "Los ángeles de Sodoma" precursor del surrealismo, comunicando la justicia divina a los impíos.

Análisis de Situaciones de Negocio.

Nuestro guía del museo nos indica que hemos de pasar al piso de arriba, para abordar la segunda mitad del siglo XIX, y ello nos llevará al área de Análisis de Situaciones de Negocio, con el realismo de los paisajes de la *Escuela de Barbizón*, a los que asignaremos el valor de la empatía (no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible para el ojo). Estos son los precursores del impresionismo por pintar al aire libre, en el bosque de Fontainebleau, cerca de Barbizón, donde se dedican a describir el ambiente del bosque. Es el pintor que se enfrenta al positivismo, al peso que ha supuesto la industrialización en la vida de relación-personal-laboral de las gentes. Destacan como autores ROUSSEAU o DAUBIGNY, que se escapan de la vida urbana y de lo propio del estilo burgués y sueltan la muñeca para generar trazos

suaves o enérgicos, en busca de lo que les falta: paz, calma y armonía. Esto se puede apreciar en "La siega" de Daubigny.

Área de Política de Empresa y Dirección General.

La industrialización, los bancos, la bolsa, las nuevas relaciones laborales, los cambios de gobierno, la prensa,..aparecen esencialmente recogidos en la más espléndida de las estancias, y que corresponde al área de Política de Empresa y Dirección General, captado pictóricamente por la maestría de los *impresionistas*, a los que asignaremos el valor de la independencia (considero que la independencia no es volar alto sino hacerlo con alas propias): la palabra impresionista nace como un concepto despectivo, lo escribe el periodista Leroy en el periódico Chariwari, y lo hace a partir de la obra de MONET "Impresión al amanecer" señalando irónicamente que sólo era una "impresión". Esta incomprensión de la crítica del momento parece hoy injustificada, pero es cierto que los impresionistas quisieron presentar con ello la moderna sociedad con todos sus cambios: el movimiento, nuevas soluciones en la industria, en la física, en la teoría de los colores, la química, la comunicación..., es el espíritu de los nuevos tiempos o de su enfrentamiento a él. Porque ¿qué supone para un pintor que se desarrolle la fotografía, que la industrialización

facilite acceso a las máquinas fotográficas a todos los que pueden pagarla, donde el realismo de la foto no puede ser superado por la mano del hombre? El pintor volcará su ingenio en crear un arte que no quepa en ninguna máquina de retratar. La ciudad de París es presurosa, coches de caballo veloces, vitalidad, espíritu de ciudadanía, grandes jardines, estaciones de ferrocarril..., la vida ya es definitivamente diferente. Es tan diferente que el mismo progreso al que se enfrentan es el que permite al hombre avanzar. Cuando los impresionistas huyen del estudio y salen fuera a pintar, es porque, ya desde la Escuela de Barbizón, disponen de tubos de colores que pueden llevar de un lugar a otro sin que se sequen. Podemos dejar como botón de muestra de estos impresionistas la obra de MONET "Las amapolas" o "La celebración del 14 de julio," todo un canto a la mancha y a la imprecisión. Este riquísimo período de la pintura que tanta riqueza ha movido y mueve, también lo conforman RENOIR Y DEGAS con "Baile en el molino de la Galette" y "La Tina" respectivamente.

Área de Dirección Financiera.

En la segunda mitad del siglo XIX está el *Neoimpresionismo*, que corresponde a una sala actual y diáfana del área de Dirección Financiera, al que asignamos el valor de la autodisciplina (entendida como el respeto

Paul Signac.
Castillo de los Papas de Avignon.
Museo de Orsay. París.

Eugène Henri Paul Gauguin. *El cristo amarillo.*

a sí mismo, el conocimiento de sí mismo y el control de sí mismo). En él encontramos la pincelada aplicada en forma de punto (*puntillismo*). También llamada *divisionismo*, es una técnica que aplica el color con criterio científico (metodismo). Se vincula el arte y la ciencia. La ciencia había procurado mucho material científico, pues se había estudiado la luz, óptica, volumetría. Son pinturas en las que se estudia la luz y el contraste simultáneo de los colores (es la ley de contrastes, colores puros superpuestos en áreas afines de color), destacan en este grupo su inventor G. SEURAT "Tarde de Domingo en la isla de la gran Jatte" y P.SIGNAC "Castillo de los Papas de Avignon".

W. Sombart en su obra literaria "Lujo y capitalismo" mantiene la tesis de que es la demanda de lujo que propicia la mujer de la corte, la que actúa como factor multiplicador del origen de capitalismo. Ni apoyo ni niego dicha postura, pero tiene suficiente

atractivo como para considerarla y es lo que me anima a poner en discusión mi tesis de la cadena de valor del arte, que como tal, si no la compartes, querido amigo lector, no me negarás el que estamos pasando un buen rato conociendo las obras más relevantes de la pintura contemporánea, algo que no debemos menospreciar el conocer.

Área de Dirección Tecnológica, Producción y Operaciones.

Esta tesis me permite establecer en la estancia que alberga la cadena de valor del arte, de la mano de insignes *postimpresionistas* como VAN GOGH, GAUGUIN, TOULOUSE LAUTREC Y CEZZANE. En todos ellos, se pone de manifiesto un camino que arranca de una industrialización que crea valor, una parte de ese valor no lo retengo (por razón de la injusticia humana) y es percibido como frustrante por una masa humana en la que se incardinan estos artistas. Es esta insatisfac-

ción del artista, la que dispara su deseo de pintar y crear para combatir su frustración. El final de esta cadena de valor son extraordinarias obras de arte.

Por la dimensión artística que tiene, se saldría de este artículo, pero apunto que el caso de Van Gogh es el de un personaje inestable, nervioso, impetuoso y trágico como se observa en "Los comedores de patatas" o en "La Iglesia de Auvers". El de Gauguin nada tiene que ver, es un mediano agente de bolsa que lo deja todo en busca de la civilización pura, y sin las manchas propias del progreso. En "El Cristo amarillo" las manchas de color tienen significado. Con origen en una familia aristocrática, Lautrec, personaje contrahecho, encuentra la posibilidad de pintar el movimiento, del que él está privado, por una anomalía física, como se observa en "El cantante". Cezzane es otro personaje de origen afortunado que fue denostado por la Academia de Bellas Artes de París por no saber pintar, fue el precursor del cubismo; obras suyas son "Los bañistas masculinos", "Jugadores de cartas".

Para abordar la pintura contemporánea que se desarrolla en el siglo XX, es preciso dibujar adecuadamente un entorno en el que comienzan a despuntar adelantos tecnológicos, entre los cuales, el automóvil ocupa un lugar destacado (Henry Ford y su modelo T). La guerra ruso-japonesa de 1905 abre el capítulo de las guerras, dolor

Henri Emile Benoit Matisse.
Retrato de la raya verde. Museo Real de Bellas Artes. Copenhague. Dinamarca.

Edvard Munch.
El grito. The National Gallery. Oslo. Noruega.

y espanto al que sigue la aniquilación de la familia imperial rusa, la primera guerra mundial, bolchevismo, sociedad de naciones, proletariado y gran depresión, Hitler, Mussolini y la guerra civil española, la segunda guerra mundial, nazismo y comunismo.

Área de Dirección Comercial. Como contraste a todo ello, nuestro museo deja lugar en esta etapa cronológica al área de Dirección Comercial y le asignamos como valor el sentido del humor (la humanidad entera se toma a sí mismo demasiado en serio). Este espacio se lo otorgamos a tres grandes, los *Nabis*, los *Naifs* y los *Fauvistas*. En los comienzos del siglo XX, arranca, y no como reacción, sino como expectativa de un momento mejor, los *Nabis* (palabra hebrea que significa profeta) y desarrolla una pintura que quiere entender la realidad a través de la belleza espiritual y el sentimiento interior. Este movimiento lo abandera MAURICE DENIS con "La visitación" y PIERRE BONNARD que pinta "Comedor en el campo", ambos intimistas, delicados y sintetistas. Como capítulo independiente surge el Naif o *ingenuismo*, un paréntesis de pintura extraña y realidad ambigua, que son artistas sin propósito, no tienen formación y pintan por instinto a niveles infantiles y pueriles. Su precursor fue HENRY ROUSSEAU, el Aduanero, al que en 1908 sus amigos le organizaron una exposición a la que, por hacerle una broma, no fueron ellos

hoy se pagan millones por sus cuadros!; destaca su obra "La encantadora de serpientes". Cerramos con los Fauvistas, con una pintura apasionada y dominada por un color intenso, donde destacamos a VLA-MINCK con "La bailarina del cabaret de la rata muerta" y, sobre todo, a MATTISSE, con el "Retrato de la raya verde" y "La odalisca de los calzones rojos", que presentan un colorido intenso que junto con la apacibilidad de ánimo, tratan de ocultar el dolor de la primera guerra mundial.

Área de Recursos Humanos. A principios del siglo XX surge el *Expresionismo*, grupo pictórico que distribuiremos por la galería del área de Dirección de Recursos Humanos y al que otorgamos el valor de ser servicial (una de las más bellas compensaciones de la vida es que ningún hombre puede tratar de ayudar sinceramente a otro sin ayudarse a sí mismo).

El expresionismo aparece con una enorme excitación ideológica. Se trata del progreso, que no ha traído felicidad, sólo más riqueza a los ricos y más pobreza a los pobres, es la destrucción de los valores del individuo. Comienza en Alemania, país con unas circunstancias sociales que lo llenan de enfrentamientos y conflictos sociales. Fue el primer país que se industrializó en el continente y ello vino acompañado de explotación, desigualdad, proletariado. Todos quie-

ren una revolución, y lo que provocan es otra Gran Guerra. Destacan en este movimiento "El grito" de MUNCH, que es el precursor, y dos escuelas de Berlín (El Puente) y Munich (El Jinete Azul), con KIRCHNER "La calle de Berlín", NOLDE "La última cena", KANDINSKY "Aldea de Turnan" y MARE "Caballos azules".

Área de Comportamiento Humano en la Organización.

La superación del espanto expresionista conduce a una estancía que domina el área de Comportamiento Humano en la Organización, al amparo del valor de ser conciliador (yo mantengo mis ideales porque, a pesar de todo, todavía creo que en el fondo la gente es realmente buena, o al menos eso pensaba Anna Frank). El estilo pictórico que lo acompaña es el expresionismo lírico de CHAGALL "Mi pueblo y yo" y la elegancia de MODIGLIANI en "Desnudos femeninos", ambos de la escuela *Expresionista de Montmartre*.

Sin duda, me gustaría seguir charlando contigo de arte, pero en algún momento habrá que parar. No obstante, amigo lector, no olvides que queda mucho por recorrer (el futurismo, el cubismo, el neoplasticismo, el orfismo, la pintura metafísica, dadaísmo, surrealismo, abstracción, pop-art, realismo mágico alemán e hiperrealismo) y que es escaso nuestro tiempo.

Tempus fugit