

La Pintura revisitada

Ana Vélez

La exposición *La pintura revisitada*, exhibida en el Centro Colombo Americano no es una exposición de pintura narrativa. No intenta contarnos historias de ningún estilo ni sus imágenes remiten al mundo de la realidad óptica, mucho menos al de la realidad fotográfica. Tres pintores: **Francisco Londoño**, **Bairo Martínez** y **Armando Montoya** hacen pintura que partiendo de la misma pintura reflexiona sobre ella. En otras palabras, así como un escritor puede escribir un cuento o una novela sobre la escritura y reflexionar sobre ellos, un pintor puede partir de la pintura misma para y hacer pinturas.

Los tres trabajan en formatos grandes, con tamaños que oscilan entre el metro veinte y los dos metros, respetando el rectángulo. En los cuadros de **Francisco Londoño** el colorido es controlado y, sobre todo, armonioso y cálido. La primera impresión que tenemos al ver sus pinturas es la de que estamos ante una obra abstracta, pero si observamos con más detenimiento, empezamos a descubrir un conjunto de figuras familiares que se superponen y

entremezclan hasta casi desaparecer. El color está dispuesto sobre el lienzo de manera fragmentada, en secciones medianas, que intercalan sus gamas de colores cálidos, que algunas veces se mezclan hasta proporcionarnos una sutil sugestión de movimiento y dinamismo.

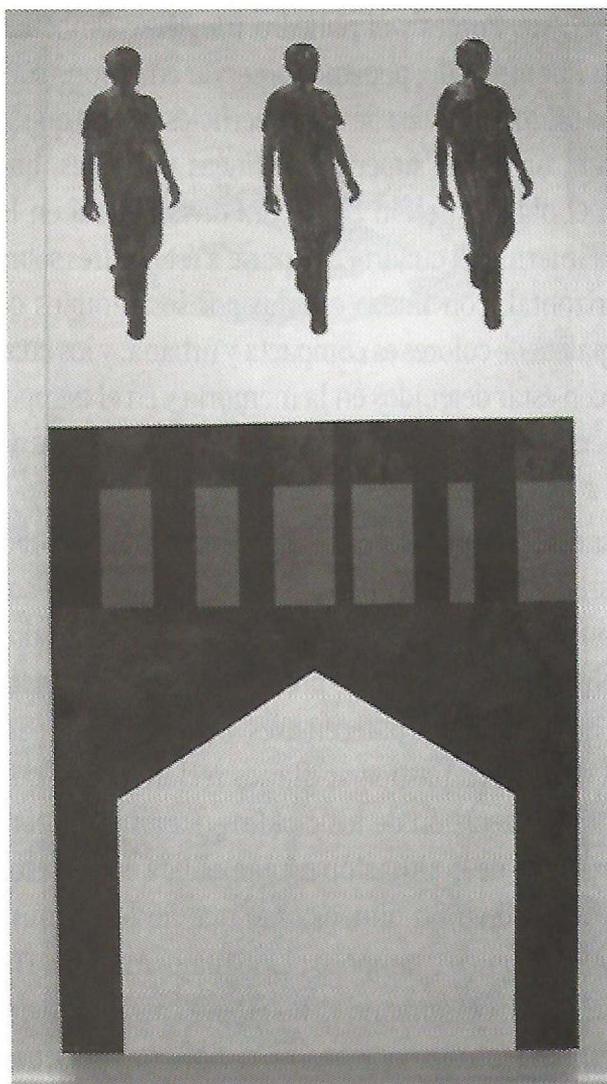
En las pinturas sobre madera de **Bairo Martínez** es interesante el juego de superposiciones. Sobre pinceladas expresivas, que participan en el cuadro como si de un fondo se tratara, se impone la estructura del cuadro. Las pinturas, cada una de ellas, están claramente divididas de tres maneras. Por un lado, hay una división temática, pues conviven en ellas dos tipos de representación: los contornos familiares reconocibles y los contornos puramente simbólicos o prototípicos. Se trata de las figuras de personas recortadas por sus bordes y el poliedro irregular, simbólico de la casa. Por otro lado, podemos observar en la construcción de las pinturas la idea de dos superficies planas que se superponen: un plano superior, de líneas verticales, que encierran el plano inferior. La tercera división está en la estructura interna del cuadro, que parte a éste en tres sobre el eje horizontal, con líneas creadas por los cambios de color. La paleta de colores es compacta y urbana, y los cuadros parecen estar detenidos en la memoria y en el tiempo; parecen ser, yo me atrevería a decir, silenciosos, además de remitirse a una realidad que habita en el pensamiento.

Armando Montoya trabaja sobre acero y hace relucir este material. Unas veces lo pinta y otras lo repuja. Los colores son primarios como cuando los trabaja en fondos planos sobre los animales que previamente ha diseñado, animales quiméricos que parecen aves. Usa un recurso particular, el de poner a participar planos rectangulares que asientan la composición de los cuadros. La ambigüedad, muy interesante, de la situación creada radica en que esos rectángulos son de unas dimensiones que no les permite ser vistos como marco y tampoco como plano mismo de la composición. Son claramente visibles pero casi ni se sienten. Su trabajo pictórico aprovecha la riqueza y frescura

del diseño gráfico y, tal como es el arte hoy, se expande a los terrenos del alto relieve y de la textura real sin dejar de ser imagen contundente y total. Aunque todo cuadro es un objeto, es lo que está adentro lo que atrae nuestra atención hasta hacer desaparecer al cuadro como objeto tridimensional. En el caso del trabajo de Armando Montoya, el acero, que juega un papel definitivo y potente, no permite que

lo que está representado se robe toda la atención y nos obliga a sentir el carácter de objeto de las pinturas sin librarlos de lo representado en ellas. El acero frío y pulido está impecablemente trabajado. Por supuesto, también hace las veces de espejo que nos refleja y en este sentido interactuamos con los cuadros.

Los trabajos de los tres artistas no pecan de ingenuos. Se constata en ellos el conocimiento profesional del oficio tanto en su práctica como en su teoría. Este regreso a la pintura demuestra lo mucho que se ha reflexionado sobre su papel en el arte de hoy y también demuestra aprecio y respeto por el oficio. Mi conclusión es, entonces, que esta exposición debe ser vista y también revisitada.

Bairo Martínez, fragmento, de la serie *Trasbumantes* acrílico sobre madera, dimensiones 250 x 50 cm

Quince preguntas a los tres artistas

La siguiente no es, en sentido estricto, una entrevista sino el intento de aproximarse a las motivaciones, intereses y conceptos de estos artistas a través de una serie de referencias culturales de amplio significado, planteadas de manera sucinta. Ellos recibieron los temas con anticipación y ofrecieron sus puntos de vista a Carlos Arturo Fernández U.

1. Una pintura

Montoya: *La lección de esquí*, de Joan Miró. Además de su colorido, me une a ella la emoción de ser la primera gran obra de la historia del arte que pude apreciar en directo, ya no en los libros.

Londoño: *La ronda nocturna*, de Rembrandt, por la maestría de su ejecución.

Martínez: *Estudio según el retrato del Papa Inocencio X de Velásquez*, de Francis Bacon (1953). Por la irreverencia de Bacon, por la angustia, por el dolor, por su capacidad para develarnos la condición humana.

2. Una escultura

Montoya: *Peine de los vientos*, de Eduardo Chillida, porque redimensiona el espacio, lo transforma y, al transformarlo, lo funda nuevamente.

Londoño: *El Homenaje a los caídos en la Guerra de Vietnam*, de Maya Lin, en Washington D.C. por la muy lograda relación entre la idea y la forma escultórica.

Martínez: *El grupo del Laoconte*, por su majestuosidad, por su movimiento, por su tensión, por el drama, por la violencia.

3. Un libro

Montoya: *Cuentos completos*, de Julio Ramón Ribeyro. Reflejo del latinoamericano en su tierra y sus vicisitudes en Europa.

Londoño: *El amor en los tiempos del cólera*, de Gabriel García Márquez, por la intensidad de su poética.

Martínez: *La insoportable levedad del ser* de Milan

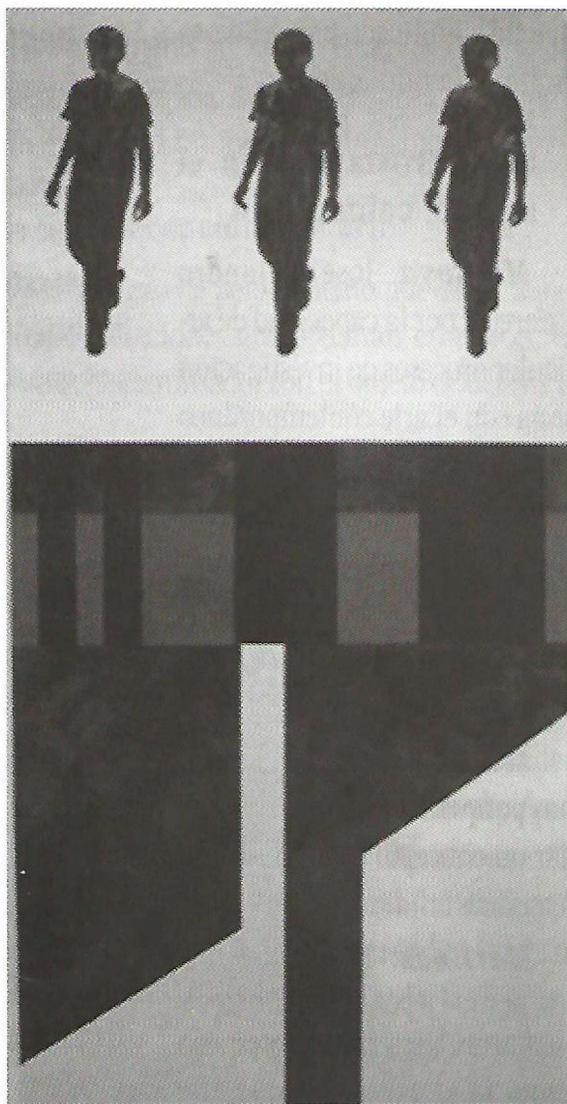
Kundera. Porque desde una mirada filosófica busca analizar la condición humana.

4. Una película

Montoya: *Gato negro, gato blanco*, de Emir Kusturica, por su intensidad, ritmo, música y los asuntos tratados con “realismo mágico” en un paisaje idílico.

Londoño: *La lista de Schindler*, por un plano coloreado de una niña, en medio de tres horas de drama en blanco y negro.

Martínez: *Delicatessen*, por la metáfora generada a partir de la naturaleza del ser humano. Mínimo de recur-

Bairo Martínez, fragmento, de la serie *Trashumantes* acrílico sobre madera, dimensiones 250 x 50 cm

sos, máximo de creatividad.

5. Un objeto de la historia

Montoya: Los fetiches, por la carga cultural, histórica y religiosa que contienen, a tal punto que algunos humanos delegan en ellos, los asuntos del bien y el mal, su futuro y su salud.

Londoño: El módulo espacial *Eagle* posado sobre el suelo lunar.

Martínez: La rueda, por lo que ha significado para el desarrollo de la humanidad.

6. Un artista vivo en el ámbito colombiano

Montoya: José Alejandro Restrepo, por la capacidad de articular procesos de investigación seria con el arte contemporáneo colombiano. Apoyado en la historia, la antropología y la sociología es capaz de revisar y permear los asuntos tratados, para inducir nuevas vías de comprensión estética.

Londoño: Rogelio Salmoña, porque ha logrado consolidar un concepto de arquitectura nacional.

Martínez: Beatriz González, porque a pesar de abordar en su pintura un tema tan espinoso como la violencia, asume este

riesgo sin caer en la anécdota, en la ilustración.

7. Un artista vivo en el ámbito internacional

Montoya: Anselm Kiefer, por el conjunto de su obra, la técnica y su planteamiento “político”, surgido de la revisión de las tradiciones heredadas de la cultura alemana.

Londoño: Damien Hirst por la muy fuerte conexión que establece entre el arte y la vida.

Martínez: George Baselitz, porque aunque parece un artista irredento, es capaz de mostrar una fuerte carga emocional hacia los convencionalismos visuales.

8. Un artista de la historia del arte, en el ámbito colombiano

Montoya: Carlos Rojas, por el conjunto de su obra y la correspondencia existente en el empleo de los materiales con los asuntos tratados en ésta.

Londoño: En vez de un artista escogería un crítico que cambió el panorama del arte colombiano: Marta Traba.

Martínez: Francisco Antonio Cano, porque resume la tradición pictórica colombiana de su momento y sobre todo por que es un pintor que conoce profundamente su oficio.

9. Un artista de la historia del arte, en el ámbito internacional

Montoya: Leonardo de Vinci.

Londoño: Velásquez. El solo hecho de haber pintado *Las Meninas* le da una categoría especial.

Martínez: Francis Bacon. Sencillamente por la majestuosidad de su pintura, por visceral.

10. Un edificio

Montoya: *Las torres Petronas*, en Singapur, por su pretensión de alcanzar “el cielo”.

Londoño: *La pirámide de Keops*, por el colosal esfuerzo que significó su construcción.

Martínez: Las torres Kio o puerta de Europa en Madrid, por su sobriedad y por su inclinación, desafiando la gravedad.

11. Un museo

Montoya: Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

Londoño: El Museo de Arte Moderno, de Nueva York, por lo que ha significado para el arte contemporáneo.

Martínez: Centro de Arte contemporáneo Reina Sofía, de Madrid.

12. Una ciudad. Un lugar

Montoya: Nueva York.

Londoño: Nueva York, por su energía tan única, por su vibración.

Martínez: Barcelona, por el bello contraste entre lo clásico y lo moderno.

13. Un país

Montoya: Colombia, sin aspavientos patrioterros.

Londoño: Colombia, por su biodiversidad.

Martínez: Colombia, por impredecible.

14. Un momento de la historia

Montoya: Principios del siglo xx, momento donde se perfilaron las grandes transformaciones del pensamiento artístico, tecnológico, económico y, desafortunadamente, donde se estructuró la carrera armamentista.

Londoño: La narración televisiva en directo del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York.

Martínez: La llegada del hombre a la luna, por lo que significará para el futuro de la humanidad.

15. Su concepción del arte

Montoya: Proceso de pensamiento que se da a partir de las múltiples relaciones que podamos establecer, en y con un contexto determinado; con el objeto de definir una imagen, un objeto, una acción, reflejo de la cultura y del tiempo que vivimos.

Londoño: El arte es el mecanismo que le permite al hombre trascender su propia condición.

Martínez: Es la posibilidad de penetrar en la esencia misma de las cosas, de trascenderlas.

