30 ENE. 1970

CRITICA * INFORMACION * **A B C** ENTREVISTAS * ERUDICION *

DE LAS ARTES

Torremocha

MARUJA MALLO

Por Marino GOMEZ-SANTOS

AQUELLOS alegres muchachos que formaron la Generación del 27 fueron los hijos de los taciturnos hombres del 98. Con ellos, de su brazo, irrumpió entonces Maruja Mallo.

En 1928, Ortega y Gasset conoce sus cuadros y estampas y realiza una exposición en los salones de la "Revista de Occidente", única muestra que patrocina la primera revista intelectual de España.

Esta labor que presenta Maruja Mallo, consta de diez cuadros y treinta estampas. Los temas: verbenas, figuras del deporte, máquinas y maniquíes, estampas cinemáticas.

SENTIDO DE LO POPULAR

Sorprendió aquel sentido de lo popular que Maruja Mallo recreaba en sus verbenas.

—Era lo que más me atraía. El arte popular es la representación lírica de la fuerza creadora del hombre, del poder de edificación del pueblo que construye cosas de proporciones, formas y colores inventados: creaciones mágicas de medidas exactas.

En aquel momento las verbenas madrileñas son todavía expresión del espíritu popular. Maruja Mallo se asoma a ellas, con sus grandes ojos observadores.

—En el "Pin-Pan-Pum", las latas de tomates vacías, los moros, las bombillas fundidas y los toreros, giran alrededor de castillos y palacios haciendo de blanco a las escopetas de los marineros, por cinco céntimos, en el telescopio de cartón, se hallan al alcance de nuestras manos los planetas y las constelaciones; todo el espacio está repleto de gentes diferentes y cosas diversas; toda la atmósfera está cargada de sorpresas mágicas y mensajes. Entre la rotación de las norias, barracas y carruseles, bajo un cielo de fuegos artificiales, cohetes y bengalas, el pueblo vive en una constante creación formal y verbal, en una desbordante alegría, en la espléndida fabricación de cosas totales y múltiples: astros, cometas y pájaros, peces y rocas, caballos y flores, trenes, aeroplanos y barcos, flautas, trompetas, cencerros, hortensias, geráneos, sandías y melones. Entre tal universo, en estos paraísos callejeros, entre las muchedumbres luminosas, surge la controversia representada en los sucesivos cambios de expresión; en la improvisación del mascarón y la guitarra, el toro y el fantasma, el esperpento y la paloma.

Completan la labor que presenta Maru-

AHORRE TIEMPO Y DINERO PARA SU EMPRESA

Copie sus documentos, impresos, escritos a mano, licencias, manuscritos a todo colòr, incluso libros gruesos* y objetos tridimensionales... obteniendo una copia seca y nítida.

Cópielo rápida, instantáneamente!!

Cópielo más barato que con cualquier otro sistema... Cada copia tiene el tamaño del original.

DEMOSTRACION E INFORMACION SIN COMPROMISO EN SU DOMICILIO

OFIMO Valencia, 19 * T. 239 42 64 * 468 52 35 * MADRID-12

ja Mallo en la "Revista de Occidente", las "Estampas Deportivas", en una época en que la juventud española comienza a tomar el sol en las playas, a pasear en deslumbrantes bicicletas y a jugar al tenis emulando a nuestras primeras grandes figuras nacionales.

—Todo esto contrasta con las "Estampas de Máquinas y Maniquíes", evocadoras de la época romántica, sátiras alusivas a presencias anacrónicas, caballeros y damas en crisis, desteñidos, protegidos por una atmósfera de naftalina y recetas medicinales, que aparecen en los palcos de la ópera y en los salones, o yacen olvidados en los invernaderos de las provincias.

—¿Y las "Estampas Cinemáticas"?

—Son sensaciones visuales, la simultaneidad producida por el dinamismo callejero. Las plazas azotadas por el terror, los mecanismos asociados y discordantes, los seres, las máquinas, los rascacielos, los anuncios luminosos, se superponen precipitadamente entremezclándose con los sucesos siniestros de la vida diaria de las ciudades.

Después, en 1929, vienen las "Figuras de Guiñol" y "Colorín Colorete", pertenecientes a esta misma serie de temas populares.

UNA NUEVA ETAPA

1932. La Junta de Ampliación de Estudios le otorga una pensión para trasladarse a París. Varios marchantes quieren organizar exposiciones de la obra de Maruja Mallo y le ofrecen contratos para adquirir sus cuadros.

—Entre las que se me ofrecieron para exponer, acepté la "Galería Pierre".

—¿Qué obras expusiste allí?

—Dieciséis cuadros, que formaban la serie "Cloacas" y "Campanarios", plástica que había surgido de mis paseos por los arrabales y afueras de Madrid. Me impresionaba la naturaleza eliminando las basuras, la tierra incendiada y encharcada. Las cloacas empujadas por los vientos. Los campanarios atropellados por los temporales. El mundo de las cosas que forman, con que frecuentemente tropezaba por las estaciones de circunvalación, es la base fundamental del contenido de la labor de aquel momento.

La presencia de Maruja Mallo en París no pasa inadvertida. Los grandes nombres del momento artístico desfilan por la "Galería Pierre" y André Bretón compra un "Espantapájaros".

—De entonces parte mi amistad con el grupo surrealista de París. Paul Eluard, dijo: "Las creaciones extrañas de Maruja Mallo entre las más considerables de la pintura actual, revelación poética y plástica, original, "Cloacas" y "Campanarios" son precursores de la nueva visión informalista". Federico García Lorca, ante mis "Espantapájaros" y "Espantapeces" de entonces: "Maruja Mallo, entre Verbena y Espantajo, toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo".

1936

Se funda en Madrid el Salón "Amigos de las Artes Nuevas", con una exposición de Picasso, a la que sigue otra de Maruja Mallo.

—En este mismo año realizo con el músico Rodolfo Halffter el espectáculo plástico-musical "Clavileño", sobre texto de Cervantes, que debía estrenarse en el Auditorium de la Residencia de Estudiantes de Madrid, y que se interrumpió debido a la guerra.

Maruja Mallo incorpora entonces los trabajos manuales al escenario. Utiliza arena, paja, juncos, corchos, materias cristalizadas, serrín, cereales, hortalizas, esparto, lana y arpillera.

—El principio fundamental del teatro es adiestrar el cuerpo humano convirtiéndolo en un instrumento de la creación escénica. Empleo el cuerpo humano como esqueleto mecánico para mis arquitecturas escultóricas, que se moverán relacionándose con la unidad dinámica escenográfica. La entrada de un personaje en escena es para mí la presencia de un cuerpo con la forma, color y materia que le corresponde, y estará en relación con la organización total escenográfica, llevando cada personaje su máscara propia, fija o móvil, siendo los elementos restantes giratorios o estáticos. Todo reducido a una expresión simple, inmediata o esencial.

De esta época son sus cartones para cerámicas cuyos temas aluden al aire, al agua y a la tierra.

—¿Cómo explicarías tus "Cerámicas"?

—Son armonías circulares, composiciones ornamentales que representan la naturaleza que con más frecuencia encuentro por las tierras de España. El trigo, el olivo, los viñedos: tres vegetales universales. El toro, el caballo, el carnero: tres animales constantes en el suelo de España. Pájaros y peces; vegetales y animales solidarios del trabajo del hombre: elementos que reúno en mi pintura, donde

Torremocha

están asociados el caballo y las espigas, el toro y los racimos, las aceitunas y los corderos. Caballo y pan que responden a las tierras ocres de Castilla. Los toros y el vino que surgen en las tierras rojas de Castilla la Nueva y Andalucía. Los carneros y el aceite que brotan en las tierras pardas de Castilla la Vieja y Extremadura.

Ya entonces había realizado sus "Arquitecturas minerales y vegetales", doce óleos que representan piedras y frutas, anatomías líricas sobre tierras aradas, recolectadas o agrestes.

—Siguen a éstos dieciséis dibujos, "Construcciones rurales" o hallazgos de mis exploraciones a los campos de Castilla, donde encuentro materias y formas eternas, nuevas realidades, nuevas fisonomías humanas; bases y signos centrales o principios fundamentales para ir construyendo nuestro fin; una nueva realidad que irá creando un órden plástico inédito. La integración del fondo y la forma, la Unidad. En el suelo de España los pueblos de mar y tierra dialogan con los astros, colaboran con las constelaciones. Pueblos de España dominadores de mar, tierra y aire, héroes de la naturaleza, edificadores de ciudades.

BUENOS AIRES

En 1937, la Sociedad de Amigos del Arte de Buenos Aires invita a Maruja Mallo a dar conferencias. Luego se trasladará, con la misma misión, a Montevideo y Santiago de Chile. En Luna Park, de Buenos Aires, se estrena un poema escénico de Alfonso Reyes sobre García Lorca, con decorados y trajes de Maruja Mallo.

—¿Qu quieren simbolizar los cuadros de la serie "El canto de las espigas"?

—Son una armonía de formas y colores, representando un contenido pánico del mundo. Digo que el trigo es el vegetal universal, símbolo de la lucha, mito terrenal.

Maruja Mallo, con su "magia precursora", como dijo Ramón Gómez de la Serna, crea también las "Naturalezas Vivas", que quieren ser una respuesta a la naturaleza muerta.

—Es toda una geografía de vegetales del fondo del mar que encuentro en la costa del Pacífico, donde veo conjugadas òrquídeas y caracolas; las algas y los organismos marinos. De estas Naturalezas Vivas he realizado tres grandes murales en Buenos Aires, donde aparece intercalada la figura humana. Unos representan los acróbatas en el aire, y los otros, los nadadores en el fondo del mar, todos con un movimiento inédito.

Es quizá la primera persona que ha empleado en el mural materias metálicas y de cerámica.

Después realizará otra serie de Máscaras y Figuras de Acróbatas y Bailarines, que expone en Nueva York y en París.

—¿Qué haces ahora mismo?

—En mi Universo Plástico actual deseo captar la Estructura Mecánica del Eter en conjugación con los Hipernautas del Espacio Infinito del Todo, después de la superación de la naturaleza, de la recreación del mundo físico de las simbiosis y metamorfosis. Me dirijo a la plastificación de los signos monumentalizándolos, a la creación plástica—cosmómetros, almotrones—donde la ley y el contenido se requieren mutuamente.

Sus cuadros están en los museos de Nueva York, París, Buenos Aires, Chile, Montevideo, Madrid, Barcelona y en algunos otros.

Su larga estancia en Buenos Aires dejó una profunda huella. Porque "Maruja Mallo es un brote más del genio de España, que es genio de hetereogeneidad".

Marino GOMEZ-SANTOS