Cézanne. El viajero pintoresco

Paul Cézanne (1839-1906), está considerado como una figura fundamental en la pintura de finales del siglo XIX y principios del XX, y considerado el padre del arte moderno. Cézanne fue aclamado como un *precursor* del cubismo por Braque y Picasso, tras los cuales muchos otros le han señalado como un hito en la Historia del Arte. La muestra titulada site/ non site, celebrada en el Museo Thyssen Bornemisza, es la primera que se le dedica en nuestro país en los últimos treinta años, formada en su mayoría por paisajes y las naturalezas muertas.

La dialéctica *site/non-site*, hace referencia a un *sitio* de excavación o de búsqueda; Por lo tanto, el *non-site,* sería considerado como un museo, lugar a donde llegar una pieza, para exhibirse, procedente de otro lugar, donde ha sido extraída. Cézanne es por tanto un procedente de esta situación. En un momento determinado decidió salir del enclaustramiento del estudio, realizando el trabajo en el exterior, al proclamar, "todos los cuadros hechos en el interior, en el estudio, no valdrán nunca lo que las cosas hechas al aire libre". El paisaje que el artista realiza fuera del estudio, representa la mitad de su producción. Aún queda la otra mitad, formada por naturalezas muertas, retratos y escenas de bañistas. Por lo que el trabajo realizado en el estudio, y al aire libre, representa ese *site/non-site*, esa oposición dialéctica donde los términos opuestos se requieren mutuamente.

En la gran mayoría de los retratos de Cézanne, como en el de *Retrato de un campesino,* el rostro se encuentra en lo esencial definido. Los retratados, principalmente campesinos, aparecen con una dignidad, comparable a la del Renacimiento, sin

referencia alguna a estatus social, o logros. La concepción que se ha tenido de Cézanne, como *un generador de cuadros*, es más propia de la estética de lo pintoresco del siglo XVIII, que de la propia realidad. En *El camino del bosque,* no se ve ningún personaje, ni el menor signo de actividad.La curva del camino es el recurso más frecuente del pintor para atraer la mirada del espectador y frustrarla inmediatamente, pues la mayoría de los paisajes de Cézanne, no llevan a ninguna parte. Tan siquiera transmite espacio infinito, como hacía Renoir; Albert Boime, a este respecto, tiene la teoría del *pintor propietario*: "Es como si Cézanne declarase su motivo como 'propiedad privada' y pusiera visualmente un signo de 'Prohibido el paso".

Las composiciones de bañistas, como estas *Grandes bañistas,* han suscitado muchaliteratura por sus graves *torpezas* de dibujo, y sus distorsiones anatómicas. Las bañistas, al igual que los retratos ya descritos, carecen de rostro, despojándolas de toda connotación erótica, aproximándolas más a naturalezas muertas, que a estudios de cuerpos humanos.

En las naturalezas muertas, Cézanne, coloca los objetos por la lógica del estudio; Con cuidado riguroso, el artista, plegaba las arrugas de las telas, colocaba los objetos según tamaños y colores, y con su inclinación exacta, utilizando pequeñas monedas. En la estupenda *Naturaleza muerta con flores y frutas*, encuentra un gran paralelismo como la montaña de la Sainte-Victoire de Cleveland. Cézanne a través de la inmensidad de un paisaje, sugiere metafóricamente montañas y acantilados.

Pocos artistas como Cézanne, nos proporcionan a través de sus pinturas, el sentimiento. Como cualidad única de un maestro.

Cézanne. Site/ non- site

Museo Thyssen Bornemisza

04/02-18/05/2014