

DOS DIBUJOS DE JUAN GRIS

- (*Los límites del cubismo*)

"Las bañistas". (d'après Cézanne). 1916 Dibujo a lápiz, 28x39 cm. Colección Claude Bernard, París. Procedencia de la ilustración: Antonio Gaya Nuño. *Juan Gris*. Edic. Polígrafa, Barcelona 1974, pág. Fig. 18

1.- La organización del dibujo.

Veamos en que sentido es Gris contrario a la propia referencia que toma: Cézanne.

En Cézanne la estructura organizativa del cuadro (como se ha comentado anteriormente) se alcanza en el transcurso de su ejecución. En Gris, como si se tratara de Leonardo o Rubens, la organización del dibujo se anticipa.

No hace falta que, tras las líneas dominantes del lápiz que definen el dibujo, entreveamos los trazos del primer tanteo para llegar a esa conclusión. Existe un esquema que es anterior a la realización de esos posibles trazos de situación. (Retenido por la memoria e inalterable y que al establecerse sobre el papel queda definitivamente inmovilizado).

2.- La técnica del dibujo.

El lápiz se aplica de forma implacable sobre el papel: de derecha a izquierda; el movimiento que más le conviene a la mano. Todas las formas padecen de la incursión de lápiz dirigido de ese modo. Nunca un recurso técnico fue usado de forma tan sistemática.

Cézanne, como es obvio, no dibujaba así.

Los dibujos a lápiz de Cézanne apenas se detienen en la consideración de los fondos. Se atienen al objeto, y como sabemos, a partir de una forma muy personal de entenderse con la línea, tan ajena a la que empleara Gris.

3.- Los contornos.

Los contornos en Gris, cercan de manera definitiva las figuras y restituyen su entereza corpórea, de la que carecen en Cézanne. Envuelven la "carne" y se acomodan a las formas arquetípicas con las que siempre se ha descrito el cuerpo de

una mujer. Luego las sombras se extienden levemente en el interior de los cuerpos y describen sucintamente -aunque de forma suficiente- su anatomía.

4.- La iconografía.

Ninguna de las observaciones anteriores pueden evitar que la imagen sea remitida a Cézanne. Se trata de estereotipos que Gris reaviva.

Proceden -las figuras- de ejercicios realizados por Cézanne del natural, y ante la imposibilidad de llevarlos a cabo de una forma regular (las dificultades son comprensibles si pensamos en Aix) forzosamente estabilizados. Se trata de un repertorio de posiciones de la modelo "fijos" que logran acomodarse en el ámbito de la pintura o el dibujo. Por esa razón no es extraño que esas posiciones puedan ser localizadas en otros lugares de la pintura.

Luego está el recuerdo de distribución de las mismas sobre el papel y por fin el leve arqueado del árbol y cómo se cruzan las ramas de los dos árboles.

Esto último merece un comentario aparte.

Cada uno de los árboles tiene dos ramas y éstas se enlazan entre ellas (con un balanceo que atiende más a complacencia formal que a otra cosa) cruzándose. El punto de encuentro - lugar donde se cruzan las ramas- obliga a que un eje virtual se deslice por la mitad de la figura central. Así el dibujo se organiza en relación a ese eje que recoge, en un lugar que está fuera del papel, las otras direcciones dominantes que proyectan los demás objetos.

De esa manera Gris se refiere a Cézanne y lo trasciende.

Conclusión.

Restaurar los indicios de fractura en Cézanne. Devolver a los objetos su entereza representacional. Anticipar la forma organizativa del cuadro... esa es la tarea de Gris

Con la mediación de la memoria y un procedimiento que él llamó deductivo.

- (*El retrato de la señora Kahnweiler*)

Lápiz , 1921, 36,5x26 cm. Reproducido en : *Juan Gris, "De las posibilidades de la pintura y otros escritos"*, Gustavo Gili, Barcelona 1971, pág. 22. Fig. 19

"El mundo del que extraigo los elementos de la realidad no es visual, sino imaginativo", dice Gris en el primer párrafo de "*Notas sobre mi Pintura* " ¹

Más tarde observa: "Mi método es deductivo"

No parece fácil conciliar esas dos afirmaciones de Gris.

"No es el cuadro X el que llega a coincidir con el asunto elegido, sino el asunto el que llega a coincidir con el cuadro".. observa además.

Gris trabajaba de memoria.

Examinemos alguno de sus dibujos... el retrato de Mme Kahnweiler; se trata de un dibujo a lápiz representativo de toda una serie.

Tomar un retrato como referencia, no es quizá lo mejor en este caso.

En principio existe cierto compromiso con el propio retratado. Pensemos en los conflictos de Cézanne al respecto.

La superficie del papel está muy castigada. Parece que el dibujo se ha realizado a partir de un esfuerzo considerable. Nada sucede en él con naturalidad. La composición es arquetípica y muy endurecida.

Primero construye la figura de la señora en el lado derecho. Luego llena el resto. La soledad del contorno de la señora le espanta y completa el dibujo.

Todo se agolpa sobre el plano del papel.

---

¹Juan Gris, "*De las posibilidades de la pintura y otros escritos*", Gustavo Gili, Barcelona 1971,

Se trata de que los objetos no fuguen.

Sin embargo puede hablarse de primer y segundo plano en el dibujo, a pesar de los equívocos introducidos deliberadamente en la fuga de algunas líneas, por ejemplo las del tablero de la mesa.

La apariencia del dibujo es forzada y convencional.

Hay aspectos confusos: la relación entre el frutero y el perfil de la Señora. El perfil corta el motivo sin contemplaciones. No hay duda que Gris estaba insatisfecho de la predominancia en el dibujo de ese extenso perfil que señala los límites del bulto de carne de la cara. El efecto es como si el fondo estuviera adherido a la parte oculta de la cara.

Nos preguntamos el por qué de lo hierático de la línea.

Es una línea realmente gruesa. Es como si sustrajera a la mano cualquier movimiento instintivo.

Es como si sustrajera a la mano de cualquier movimiento instintivo

Un proceso deductivo implica la existencia de saltos. Superar vacíos.

La línea es gruesa y de transcurrir lento. Todavía se observan los efectos de borrados sucesivos que la empañan. Sin embargo se mantiene muy firme. Además la imagen es concreta. Si no fuera la Sra. Kahnweiler ¿quién podría ser?.

Sin duda una peersona con determinados atributos temporales que el dibujo muestra sin ambigüedad.

El proceder lento permite que la reflexión acompañe la realización del dibujo. Pero ¿trataba Gris de representarse la imagen de la Sra. Kahnweiler o bien impedía la aparición de imágenes mentales? ¿era sólo la corrección o la conducción de la línea? ¿qué tipo de restricciones imponía a su modo de deducir e imaginar?

Sobre todos esos aspectos estaban sus propios criterios de gusto, que eran temporales... Los sombreados ligeros. La forma de concretar los bultos.

La frente cae sobre el rostro y lo costríñe.

Gris ha dibujado la máscara de la Sra. Kahnweiler. Detrás se oculta el verdadero rostro.

La pera verdadera se encuentra tras su apariencia, el frutero oculta el verdadero frutero y la mesa se tras lo que parece la doblez de su verdadera superficie.