

**En la desmesurada voracidad de la flor me detengo
Me corrompo en la luz fascinada de la muerte.**

Iliana Godoy.

Van Gogh : Un Estilo?

El estilo es el instrumento de la expresion. Historicamente, el estilo es la cualidad expresiva del arte, y responde a las condicionantes de una sociedad. El estilo es esencialmente la concrecion de una "voluntad de forma" dar forma, es realizar un modelo de expresion. Forma, expresion y estilo son conceptos que no podemos disociar. El estilo califica a la obra de arte y fundamenta su permanencia. Asi por ejemplo, la ley protege todo vestigio de las culturas mas antiguas, porque representan un estilo de vida irrecuperable.

Segun las actuales teorias semioticas que definen a la cultura como proceso historico de produccion de signos, el estilo viene a ser la codificacion que rige las diversas configuraciones formales.

La variacion de los codigos visuales explicaria entonces los cambios fundamentales en las artes plasticas, tales como: la perspectiva en el Renacimiento y la inclusion de la variable tiempo en el Cubismo.

Podemos hablar del estilo como fenomeno historico social y como fenomeno individual, inherente a cada artista. Este binomio, se da segun una relacion dialectica; el estilo historico modela en cierto grado al artista; y al mismo tiempo, el artista modifica con su aportacion la dinamica del estilo.

Cuanto mas talento tenga el artista, mayor sera su capacidad para desarrollar o transformar el estilo.

Resulta asi, que artistas de la talla de Van Gogh o de Gauguin son capaces de revolucionar el estilo preexistente, en este caso, el Impresionismo, y anticipar con su obra visionaria tendencias posteriores, como el Fauvismo y el Expresionismo.

Vincent Van Gogh vive, como sabemos, en la segunda mitad del siglo pasado. Asiste a la desintegracion del arte realista cuyo maximo logro de perfeccionismo lo constituyen los cuadros de Jean Vermeer.

El Impresionismo surge como impulso renovador; crea la nueva opcion frente a una pintura academica y paralizante, que a partir de la invencion de la camara fotografica, perdio su sentido.

Los pintores dejaron de interesarse en "como se ven las cosas", para preguntarse como se perciben y que "impresion" nos dejan.

En el Impresionismo, la percepcion del mundo fue todavia esencialmente visual; importaba al pintor, desentranar las relaciones entre luz, color y forma: la vibracion de los reflejos en el agua, el temblor del follaje entre la brisa,, el verdadero color de las sombras proyectadas por los cuerpos.

En ese momento la Teoria del Color se vuelve optica; el pintor ya no mezcla los colores en la paleta, sino que los aplica puros, en pequenos trazos, para que en la retina del espectador, se efectue la fusion. Se buscan los colores puros y se evitan los grises y el negro.

El claroscuro se obtiene al poner en contacto pequenas pinceladas de los colores complementarios: el rojo con el verde; el naranja con el azul; el amarillo con el violeta.

El Impresionismo tiene entonces, cierta pretencion cientifica en relacion a los mecanismos visuales; y al mismo tiempo es concientede la nueva libertad que abre al artista -literalmente-

las puertas para ver el mundo "a pleno sol. Esta nueva vision plasma una imagen subjetiva, irrepetible; independiente ya de la pura imitacion.

Para Van Gogh , el Impresionismo fue la revelacion definitiva que culmino su proceso de formacion practicamente autodidacta. Recordemos que su primer influencia fue la pintura Flamenca de violentos y dramaticos claroscuros, etapa que Vincent culmino

con su serie sobre la vida miserable de los mineros de Borinage.

Estas primeras obras en blanco y negro, revelan el talento expresivo del artista, al tiempo que denuncian sus carencias tecnicas. A partir de entonces, Van Gogh emprende un estudio mas sistematico de la tecnica pictorica.

Su interés por el color, madura durante su estancia en París, donde conoce la obra de los impresionistas, y las nuevas búsquedas de Seurat y Signac en el Puntillismo y el Sintetismo.

En París conoce también a Gauguin, cuya búsqueda estética va por caminos diferentes, hacia la abolición de la perspectiva mediante superficies planas de colores puros. La amistad los lleva a compartir una temporada en Arles, donde Van Gogh buscaba obsesivamente la luz y el aislamiento para asimilar experiencias y generar un estilo propio. La relación entre ambos se vuelve cada vez más conflictiva y termina dramáticamente cuando Van Gogh se mutila. De la estancia en Arles, (Feb. 1888-Mayo 1889),

quedan, sin embargo, obras maestras tales como: La Habitación estudio del pintor, El Café Nocturno, varios estudios de Girasoles y Un Café al aire libre y varios autorretratos.

Es difícil ubicar la obra de madurez de Van Gogh dentro de un estilo, se le clasifica como Post Impresionista, y sin embargo, su obra revela preocupaciones humanas que trascienden al manejo de la luz y del paisaje.

Los conflictos existenciales que refleja en su obra, y la denuncia

que hace de la injusticia social, lo hacen un artista visionario y uno de los más directos precursores del expresionismo y el neofigurativismo.

Su tecnica es unica, pues conserva la vibracion luminosa impresionista y recupera ademas el dibujo y el volumen que el Impresionismo habia practicamente anulado.

Su pincelada se mueve subyugada por campos de fuerza magnetica que le dan direccion y movimiento; sus colores avanzan en rafagas de impulsos y crean a su paso lo tangible y lo aereo mediante el manejo magistral de la textura.

Van Gogh, con su angustiosa necesidad de expresion, con su busqueda radical para transmitir su mensaje rebasa cualquier norma y crea un estilo propio en el que asoman rasgos de la pintura Flamenca, del Impresionismo, y aun del Arte Japones en una sintesis unica e intranferible, que hace de su obra un estilo en si misma.

Nunca antes la luz habia tenido esa brillantez, ese paroxismo de vida. En sus cuadros hay una exacerbacion de la presencia; todo lo existente, organico o inorganica, esta febrilmente ocupado en ser, en construirse incesantemente.

La imagen haya el equilibrio exacto al codificarse y decodificarse a la velocidad de la luz y queda por un instante presa en esos cuadros, donde el artista vierte su corriente vital hasta agotarla.

No es ya la contemplacion beatifica del mundo que tanto admiraba

en el Giotto sino la inmersion en ese avispero vibrante, exaltado

por la luz que revela la dualidad entre materia y energia postulada posteriormente por Einstein en su teoria de la relatividad.

La tension en la imagen, se genera a partir de una arquitectura enfebrecida, arquitectura del fuego que sublima todo lo denso y grave de la existencia. Pensemos en los cipreces que se elevan como columnas incandescentes.

Su percepcion hace visible el ritual continuo de reciproca devoracion, donde la vida y la muerte confunden el espejismo de sus opuestos territorios. Asi sus Girasoles revelan esa cualidad feroz y agonica de las flores condenadas a su fugaz vitalidad.

Van Gogh integra la dicotomia entre lo visual y lo tactil, creando con su trama de color, cielos de marmol, de yeso, de argamasa donde el viento se agita al inscribir senales. Recordemos los cielos de sus noches estrelladas enmersas en el giro de espirales cosmicas.

Hay en su obra una constante valoracion del gesto corporal, que plasma en cada pincelada, el trasfondo de la etica puritana en su exaltacion del esfuerzo fisico. Esta verticalidad moral, se traduce tambien en el remordimiento de Vincent por depender economicamente de su hermano Theo.

Para Van Gogh, el ser humano solo se recupera a si mismo en el trabajo, gestual de esfuerzo que religa al cuerpo con la naturaleza; en este sentido, su pensamiento se anticipa a las reflexiones de Mc Luhan y de Marcuse acerca de la enajenacion y la unidimensionalidad del hombre, cuyo gestual de esfuerzo, se ha transformado en un gestual de control indirecto que amenaza

convertir nuestra existencia, cada vez mas abstracta y fragmentada, en una mera ficcion

En el arduo esfuerzo del minero y del campesino hay una suerte de expiacion o de purificacion que nos confronta con lo esencial. Los miserables "Comedores de patatas" miran con asombro ascender de la mesa el bendito vapor del alimento recién arrancado a las entranas humedas de la tierra y en esta avidez alucinada por la supervivencia, cumplen su destino.

Por contraste, los intelectuales como su amigo el Dr, Gachet, aparecen abrumados bajo el peso de su pensamiento y no entienden

cual prision los agobia;El propio Van Gogh senala:

"No siempre se sabra decir que es lo que acorralla, lo que amuralla, lo que parece sepultar, per no obstante se sienten yo no se que barrotes, que rejas, que muros".

En esos inquietantes interiores de cafes nocturnos, Vincent nos muestra un mundo en que lo inanimado parece gritar un estallido de presencia, mientras que el hombre: solo, separado del caos y del orden, acumula su desesperanzada urgencia de la muerte.

Segun sus propias palabras, en ambientes como ese, un hombre puede enloquecer, arruinarse o cometer un crimen.

Para plasmar esta atmosfera propia de un matadero, Van Gogh recurre a los contrastes violentos entre el verde y el rojo enmarcados en un poderoso dibujo de perspectiva inquietante.

El artista asume con mas lucidez que ningun otro, que la muerte es la verdadera liberacion de estas prisiones. Su cuadro, Trigalcon Cuervos pintado al final de su vida en Auvers-sur-Oise

es una fuga vertiginosa que escinde el oro de los trigales en dos hemisferios contrarios, analogia de su propia personalidad escindida.

Al limite de esa fuga hay una luz, unica en esa atmosfera premonitoria y agobiante; es tal vez el momento de la muerte que al resolver la dicotomia esencial, reintegra la luz al mundo numinoso y devuelve lo oscuro del ser en ese vuelo de cuervos que aproxima hacia nosotros su sombra amenazante.

