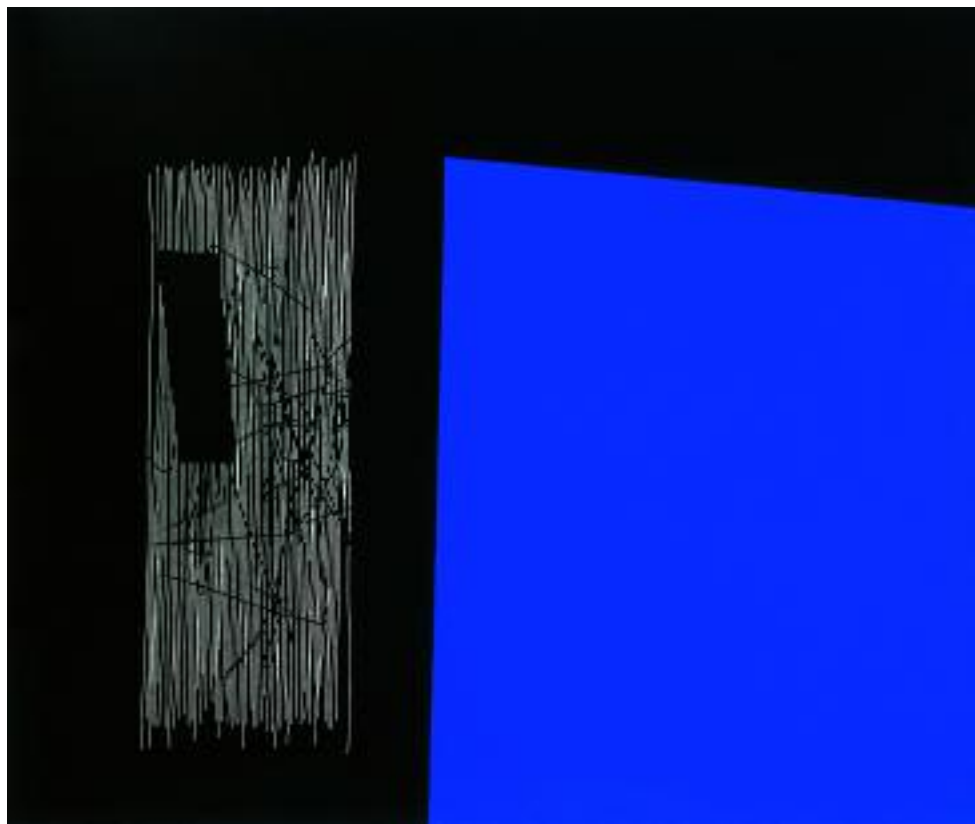
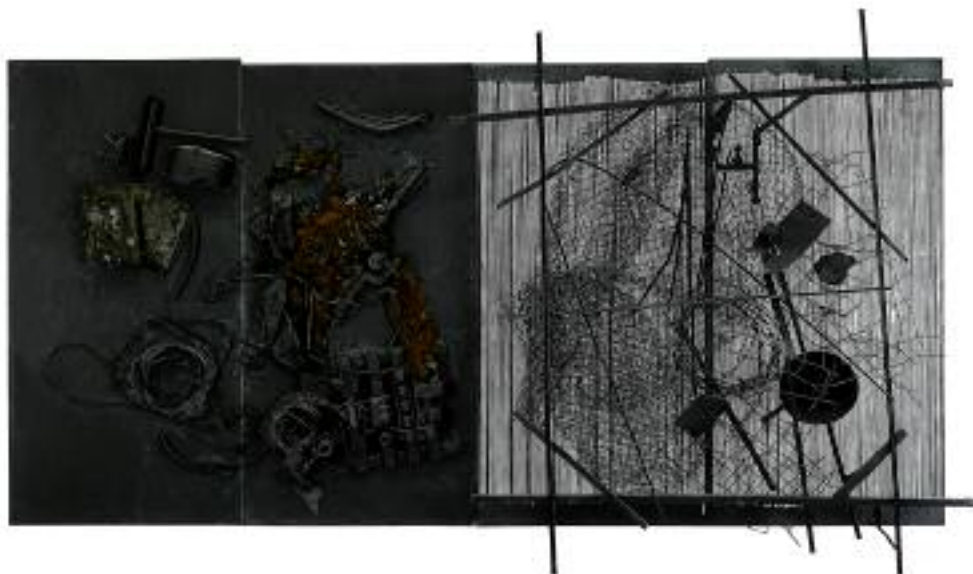

GALERÍA DE ARTE NACIONAL

Vibración -cuadro 2-, 1959

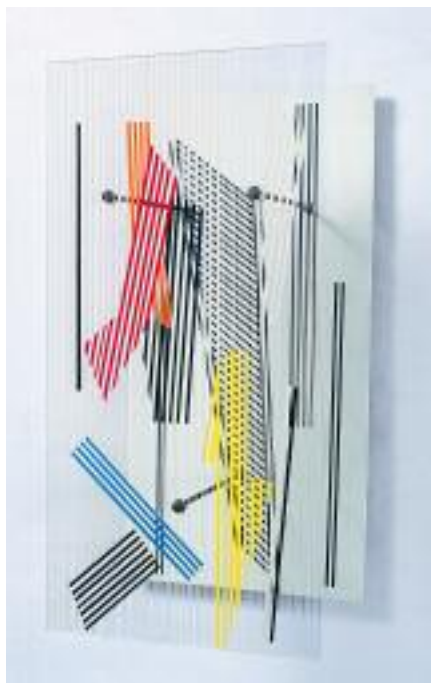
JESÚS SOTO 1923 - 2005
Colección Galería de Arte Nacional

Mural, 1961

“La creación artística es una fuerza que debemos conducir de preferencia hacia la exploración del espacio, del universo, de realidades infinitas que nos rodean y de las cuales tenemos apenas conciencia”¹. Jesús Soto

En el último párrafo de la *Historia de la pintura en Venezuela* de Alfredo Boulton, obra publicada en 1972, podemos leer: “En el ámbito de la pintura contemporánea ocupamos, actualmente, por primera vez en toda la historia de las Artes Plásticas, una destacada posición internacional con la obra de Jesús Soto, de resonancia continental...”². Y es que sin duda alguna Jesús Soto es el artista venezolano que ha alcanzado mayor reconocimiento global. Todo esto, claro está, gracias al significativo e innovador aporte estético que constituye su obra para la historia del siglo XX, donde destacan principalmente dos atributos: originalidad y belleza. El trabajo y el estudio fueron las claves de tan aclamado suceso. Siendo apenas un adolescente en 1942 deja su tierra natal, Ciudad Bolívar, para trasladarse a la capital, donde realizará sus primeros estudios formales en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas. Una vez egresado, en 1947, es nombrado Director de la Escuela de Artes Plásticas de Maracaibo, cargo que desempeña hasta 1950, año en que decide viajar a la ciudad de París a fin de conocer la obra de los

Composición, 1957

principales pintores mundiales. Una vez en Europa, y al igual que la mayoría de los jóvenes pintores venezolanos que por aquellos años viajaron a Francia, su atención se centra en el lenguaje de las vanguardias abstracto-geométricas de principios de siglo. Muchas fueron las razones de esta elección, entre las cuales cabría destacar: el deseo de romper con los cánones estéticos del academicismo nacional, así como la influencia de algunos círculos de pintores parisinos quienes mostraban un renovado interés por la pintura abstracta; pero por sobre todo aquello lo que anima al pintor venezolano, es el *encontrar* por sus propios medios *el verdadero sentido de la pintura*, su esencia, su fundamento. Es así como Soto emprende el estudio de dos de sus más importantes protagonistas, Piet Mondrian y Lázló Moholy-Nagy, con el deseo de continuar sus investigaciones. Las últimas obras de Mondrian que con sus vibrantes colores buscaban recrear el frenesí de la ciudad de Nueva York y el ritmo del jazz, y los experimentos cinéticos de Moholy-Nagy, serán el punto de partida del venezolano para alcanzar, con nuevos medios, el dinamismo y la autonomía tan anhelados por los vanguardistas.

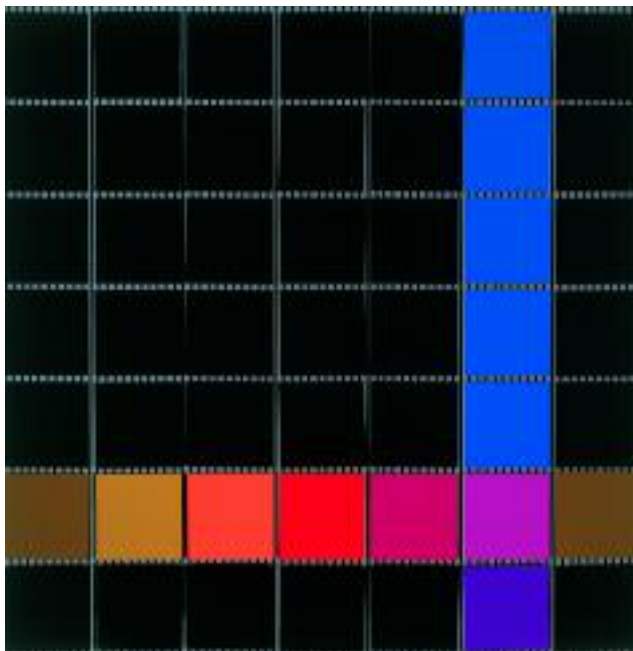
La colección Jesús Soto de la Galería de Arte Nacional está compuesta por 27 obras. Sirvámonos de algunas de ellas para explicar las fases y el desarrollo de esta interesante búsqueda cinética. Los primeros intentos del venezolano para lograr el movimiento fueron realizados a través de la repetición de elementos geomé-

Leño viejo, 1961

tricos, la obra *Repetición óptica* de 1951, de la cual la GAN posee una serigrafía (*Sotomagie –álbum– 83/100* de 1967), es un buen ejemplo. Franjas de colores amarillo, blanco y negro se alternan regularmente creando un patrón zigzagante que no permite a la retina detenerse en algún particular sino ondular sobre los colores. Ese mismo año Soto entra en contacto con los círculos musicales de París, donde se comenzaba a experimentar con las teorías seriales inventadas por los compositores vieneses. En efecto, los músicos habían logrado crear códigos y patrones compositivos basados en la repetición de series y el desarrollo aleatorio de las mismas, liberando a la música de todo elemento subjetivo y romántico. Soto se vale de formas geométricas simples, líneas y puntos que distribuye serialmente a lo largo y ancho de la superficie. *Repetición y progresión* de 1951, también en serigrafía (*Sotomagie –álbum– 83/100* de 1967) es una de las obras donde este novedoso recurso musical es aplicado a la pintura.

A partir de 1953 Soto cambiará de estrategia, el nuevo medio para alcanzar el movimiento será la yuxtaposición de planos y elementos plásticos, algo que rompía con la bidimensionalidad tradicional de la pintura. Una obra emblemática de este momento es el *Espiral* de 1954. La huella, como es comúnmente conocida, está compuesta por una lámina de plexiglás transparente distanciada por cuatro pernos de un soporte de madera. En ambas superficies el artista pintó repetidos

Ortogonal multicolor, 1979

óvalos de delgadas líneas negras, la superposición de “huellas” genera un movimiento vertiginoso que se exagera aún más con el desplazamiento del espectador. La inclusión del observador en la obra, su participación activa, será uno de los logros más importantes alcanzados a partir de este momento por el artista venezolano.

Posterior a esta significativa obra, Soto realizará una serie de yuxtaposiciones, menos orgánicas y más geométricas. Resultado de estos experimentos es el monumental *Mural de Bruselas* de 1957, uno de los tres trabajos realizados por el artista en ocasión de la gran Feria Internacional de Bruselas, realizada en 1958. Ahora el plexiglás es sustituido por cabillas de metal conformando verdaderas redes que no sólo estimulan la retina del espectador, sino que por vez primera, y gracias a sus dimensiones –siete metros de alto por diez de ancho– se convierten en telón de fondo de sus actos. Esta obra, fruto del optimismo científico y tecnológico que animó la Feria Internacional, contiene ya el germen de los futuros *Penetrables*, el más importante logro estético que haya realizado Jesús Soto.

La influencia del informalismo y el nuevo realismo francés llevarán a Soto a partir de 1957 a trabajar con “elementos libres”, es decir, formas no necesariamente geométricas que incluyeron, en algunas obras, objetos naturales y desechos industriales. Se trata de la etapa barroca del maestro como la definió su biógrafo Alfredo Boulton. La GAN posee muy representativos ejemplos. *Vibración –cuadro 2–*,

Premio Virgilio Corao, XXI Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, es un trabajo de transición donde el color plano de proveniencia geométrica convive con los trazos libres del informalismo, representados por un amasijo de alambres que se contraponen a la trama de líneas blancas verticales. Con la *Vibración –cuadro 3–* de 1959 Soto obtiene el Premio Nacional de Pintura en el XXI Salón Oficial Anual de Arte Venezolano de 1960; es una obra donde prevalece la influencia informalista sobre la geométrica, en efecto, la trama de líneas que caracterizaba sus composiciones anteriores, pierde su regularidad habitual para constituir un tejido de trazos nerviosos donde predomina el color blanco al que se sobrepone, como en la obra anterior, la masa intrincada de alambres. Más allá del efecto cinético, esta obra en particular nos pone ante el enigma de las apariencias: el tejido de la obra pareciera desaparecer y nuevamente reaparecer ante nuestros ojos, se trata de una suerte de fenómeno de desmaterialización, que parece presentarnos directamente la estructura molecular y dinámica que constituye a las cosas.

La obra más importante de toda esta etapa es el *Mural* de 1961, dejemos que sea el testimonio del propio maestro del cinetismo el que nos ilustre sobre la misma:

“Cuando llego a Caracas en los años sesenta, el Techo de la Ballena estaba abierto, y entonces un amigo mío, Daniel González, me dice: *Soto, tengo una idea. Cada uno de los artistas hace una obra grande en un sólo día, y luego las exponemos todas juntas.* A mí me gustó su iniciativa, porque había que hacer la obra en ocho horas. En ese momento Hans Neumann me prestó un taller y allí hice la obra. Por eso ves claramente que el lado izquierdo de la obra es una situación típicamente *nouveau realista*, y del lado derecho una situación en movimiento espacio-temporal. Los materiales del lado izquierdo los conseguí en el taller de Hans Neumann, eran equipos que tenía allí, y que eran muy costosos... El resto de los materiales, los del lado derecho, los encontré en los basureros. Ángel Hurtado filmó todo ese proceso”³.

Período experimental muy rico en cuanto a producción, pero que sin embargo finaliza abruptamente a principios de los sesenta. De la última etapa pertenece la serie de *Leños viejos* de los cuales la GAN posee uno de los más importantes –*Leño viejo* de 1960– el cual ha sido exhibido por petición de curadores y del mismo artista en las más importantes retrospectivas de su trabajo a nivel mundial. Como el maestro lo explica, esta etapa experimental finaliza “cuando comprendí que todo era posible me puse nuevamente a seleccionar mis elementos, escogiendo los más simples, y más afines con mi búsqueda”⁴. A este período de depuración y síntesis pertenece *Movimientos opuestos 2* de 1965. Como la gran mayoría de los trabajos de esta etapa, la obra es de pequeño formato, rigurosa y minimalista, el efecto de movimiento viene dado por una sola línea vertical de extremos negros y parte central blanca sobrepuesta a un riguroso y tupido tramado de rayas alternadas en blanco y

negro. El movimiento de la línea en primer plano es vibrante, pendular y constante, pero a la vez milagroso, dada la precariedad de medios empleados, lo que prueba una vez más, por si fuera necesario, la maestría del artista.

Como hemos venido afirmando, la participación activa del espectador es uno de los alcances más importantes del maestro Jesús Soto. Con el *Penetrable* el artista logra introducirlo literalmente en su creación. En ellos los cuerpos, nuestros cuerpos, se funden y transforman en el espacio. Esta noción directa del espacio y del tiempo, esa compenetración “de lo físico con lo visual y de lo visual con el elemento táctil, es un aporte trascendental de imprevisibles consecuencias”⁵. Trascendental en cuanto experiencia fenomenológica reveladora, pero trascendental también como obras dentro de la historia del arte occidental y mundial del siglo XX.

Las dóciles selvas y gentiles lluvias de los *Penetrables* llevaron al maestro a una nueva concepción estético espacial, las *Extensiones*: sembradíos de estacas férreas que, paradójicamente, impiden nuestro acceso. La *Extensión blanca* de 1971 es uno de sus mejores y más bellos ejemplos. Su cándida belleza nos remite al concepto cartesiano de *res extensa* o mundo material, contrapuesto al de *res cogitans* o mundo espiritual. Serán estas progresiones de carne vibrátil, en devenir, los orígenes de las *Esferas* y *Cubos virtuales*, es decir, aparentes o conceptuales, que realizara el maestro Jesús Soto al final de su inigualable trayectoria. De esta forma en su obra se repite nuevamente ese *movimiento* constante de espacio y tiempo, materia y energía, finito e infinito propios del universo.

Juan Carlos López Quintero

Enero de 2005

Notas

1. Joray, M. y Soto, J. *Soto*. Neuchâtel: Édition du Griffon, 1984, p. 21.
2. Boulton, A. *Historia de la pintura en Venezuela*, tomo III. Caracas: Ernesto Armitano Editor, 1972, p. 297.
3. Jiménez, A. *Conversaciones con Jesús Soto*. Caracas: Fundación Cisneros, 2001, pp. 65-66.
4. Joray, M. y Soto, J. Op. cit., p. 88.
5. Boulton, A. *Soto*. Caracas: Ernesto Armitano Editor, 1973, p. 59.

LISTA DE OBRAS

1. *Espiral*, 1954
60 x 60 x 25,5 cm
2. *Composición*, 1957
79,7 x 39,5 x 30,5 cm
3. *Mural de Bruselas*, 1958
700 x 1000 x 75 cm
Esta obra se expone permanentemente en la sala 7
4. *Vibración –cuadro 3–*, 1959
125,5 x 91 x 26 cm
Premio de pintura, XXI Salón Oficial, 1960
5. *Vibración –cuadrado 2–*, 1959
100 x 120 x 24 cm
Premio Virgilio Corao, XXI Salón Oficial, 1960
6. *Mural*, 1961
278 x 492 x 62 cm
Donación del artista
7. *Vibración*, 1963
127 x 103 x 15 cm
Premio II Bienal Armando Reverón
8. *Mouvements opposés 2*, 1965
51,1 x 44,1 x 14,3 cm
9. *Relación negro y plata*, 1966
209,2 x 158,2 x 16 cm
10. *Sotomagie*, 1967
60 x 60 cm
11. *Sotomagie*, 1967
60 x 60 cm
12. *Extensión blanca*, 1971
88 x 400 x 500 cm
Donación del artista
13. *Ortogonal multicolor*, 1979
119 x 119 x 17 cm
14. *Penetrable*, 1993-1994
400 x 600 x 400 cm
Colección Museo de Arte Moderno Jesús Soto
Comodato Galería de Arte Nacional

MINISTRO
DE ESTADO
PARA LA
CULTURA

CONSEJO NACIONAL
DE LA CULTURA

MINISTRO DE ESTADO PARA LA CULTURA
PRESIDENTE DEL CONAC

Francisco Sesto Novás

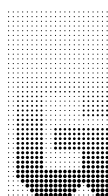
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA-CONAC

Silvia Díaz Alvarado

Director General

Ronald Lessire Macabe

Secretario (E)

FUNDACIÓN GALERÍA DE ARTE NACIONAL

Francisco Da Antonio

Presidente

Douglas Monroy

Director Ejecutivo

JESÚS SOTO, 1923-2005

Colección Galería de Arte Nacional

Febrero-marzo 2005

Curaduría y texto

Juan Carlos López Quintero

Museografía

Francisco Da Antonio

Coordinación editorial

Departamento de Publicaciones

Diseño gráfico

Sabrina Cabrera

Preprensa e impresión

La Galaxia

Tiraje

1.000 ejemplares

© Fundación Galería de Arte Nacional, Caracas, 2005

Página web: www.gan.org.ve

Correo electrónico: gan@gan.org.ve