

FILÓNOV O EL ROMANTICISMO DE VANGUARDIA

ANA Mª AZUAGA

Hablar de **Pavel Filónov** es hablar de vanguardia rusa, ya que su obra se desarrolla en el tiempo a la vez que los grandes movimientos del Arte Moderno .

Es cierto que su pintura recoge muchas de las innovaciones técnicas y formales de estilos artísticos como el **Cubismo Analítico**, el **Futurismo**, el **Rayonismo** o el **Abstracismo** , además del arte tradicional ruso e incluso clásico.

Pero si observamos detenidamente el conjunto de su obra, no hay una uniformidad estilística ni una evolución coherente, sino más bien unos *recursos gráficos* personales que repite y mantiene a lo largo de toda su producción pictórica. Es como si quisiera recuperar fórmulas ya empleadas en trabajos de años anteriores en ejecuciones posteriores, a la vez que las alterna con otras nuevas que a su vez vuelve a repetir en otras futuras.

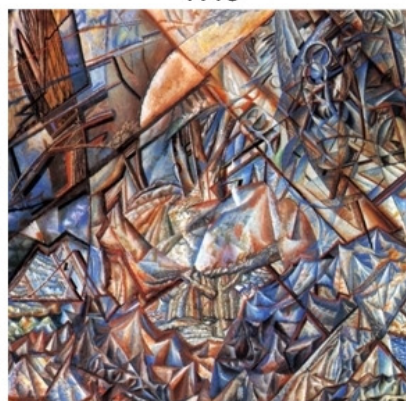
1912

1918

1914

1921

De ahí que su obra pueda resultar algo confusa, no sólo en el significado de los elementos representados, sino también a la hora de definir su estilo.

Tal vez porque queremos centrar su producción dentro del marco de un estilo o movimiento artístico, cuando tal vez deberíamos hablar más bien del *sentimiento* como el verdadero generador de su obra.

Si observamos la compleja personalidad de **Filónov**, su visión y actitud ante la vida y el arte, nos encontramos una compleja personalidad con unos ideales bastante alejados, no sólo de los preceptos del Régimen Comunista a los que no parece contentar con los encargos que recibe, sino también con el concepto de artista que se tenía en aquella época como personaje que busca reconocimiento y dinero a través de sus obras.

Si formalmente es cierto que debemos situar a **Filónov** en el marco de las Vanguardias del S. XX, por su forma de entender el arte y la vida debemos situarlo en el S XIX, concretamente en el marco del **Romanticismo**.

ROMANTICISMO , MENTALIDAD Y SENTIMIENTO.

El **Romanticismo** surge como una nueva sensibilidad que se caracteriza por conceder un valor primordial al sentimiento, la exaltación de las pasiones, la intuición, la libertad imaginativa y al individuo.

Pero no sólo es una cuestión estética. También se convierte en un modo de vida, en los que sus valores o ideales son llevados al extremo por quienes participan de estos principios.

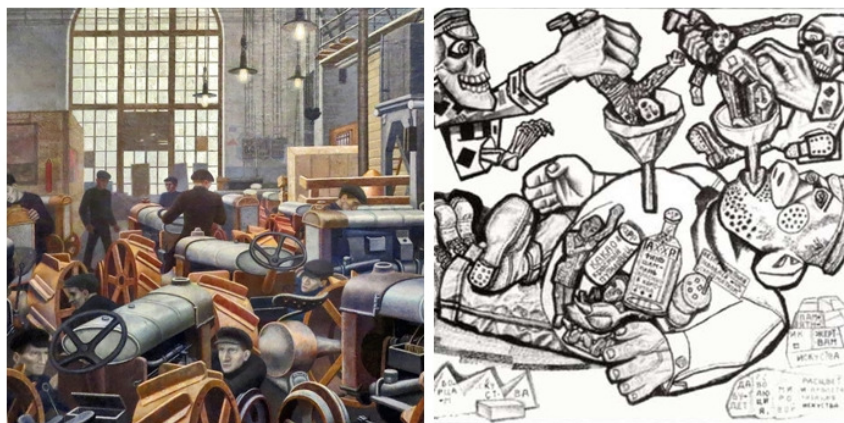
El romanticismo es, ante todo, **una manera de sentir**.

La **mentalidad** romántica se caracteriza, en líneas generales, por lo siguiente:

- El **deseo de libertad**.
- El **individualismo**.
- El **idealismo**.
- El **desengaño**.

Y esta mentalidad romántica encaja perfectamente con la personalidad de **Filónov**.

- El deseo de **libertad** , la lucha del hombre romántico contra el absolutismo, el rechazo a las normas hasta ahora vigentes y su deseo de manifestarse libremente queda de manifiesto en la manera en la que **Filónov** aborda los encargos que recibe del Gobierno, bastante lejos del optimismo propagandístico del Régimen Soviético. Aunque también realizará obras de carácter crítico como “ **Fórmula de Pedagogía Contemporánea** “.

- La personalidad del hombre romántico le lleva a un fuerte **individualismo** que le lleva a creerse el centro del universo, como le ocurría a **Filónov** al erigirse a sí mismo como **Maestro del Arte Analítico** y crear su propia escuela.
- El **idealismo** lleva al romántico a querer cumplir deseos inalcanzables a veces, relacionados con la patria, el amor o la justicia. Que **Filónov** no quisiera vender ninguna de sus obras a pesar de pasar penurias con el único fin de que todas fueran entregadas al pueblo en un hipotético museo corroboran esta hipótesis. También les lleva a no querer realizar trabajos por encargo, para poder seguir los dictados de su imaginación, expresándose a través de la pintura, buscando pintar sus ideas y sentimientos personales.
- El **desengaño**, provocado por no poder alcanzar dichos ideales en la realidad en la que viven, lo que provoca la evasión, e incluso el suicidio. Porque en cierto modo, **Filónov** al sentirse incomprendido e incluso rechazado por el Régimen Soviético por considerarlo **enemigo de clase**, se va dejando poco a poco morir. Rechaza la comida y la ayuda que le brindan amigos y familiares, para morir de inanición durante el sitio de Leningrado.

ROMÁNTICISMO : ASPECTOS FORMALES

Si la pintura **Romántica** surge como una oposición al arte oficial del **Neoclasicismo**, la obra de **Filónov** pretende también ser un rechazo al estilo occidental imperante de la época, el **Cubismo**, aunque si bien es cierto que en su obra se aprecian rasgos que lo vinculan al **Cubismo Analítico** e incluso a **Picasso**.

De la **Pintura Romántica**, **Filónov** comparte muchos elementos formales como :

- El empleo de diferentes **técnicas** como el óleo, las acuarelas, los grabados y el dibujo.
- El uso de **texturas**, otorgándoles un valor por sí mismas.
- **Desaparece el dibujo** frente al color. Se recupera la potencia sugestiva del color, liberándose de las formas y los límites excesivamente definidos.
- La **luz** con carácter efectista y teatral, como ocurre en el **Banquete de los Reyes**.
- Las composiciones tienden a ser **dinámicas**, marcadas por curvas y gestos dramáticos.

TEMAS DEL ROMÁNTICISMO

1.- La naturaleza

Otro gran descubrimiento del Romanticismo es la **Naturaleza** y el cultivo del género del **paisaje**, que será exhaustivo. Se pintan paisajes fantásticos, imaginativos, de estudio, evocados, etc.

Para **Filónov**, la naturaleza no sólo va estar presente en muchas de sus obras, sino que es la base generadora de su obra, ya que, a igual que la naturaleza, construye sus cuadros a partir de átomos y moléculas. Es lo que él llama el **Principio de Crecimiento Orgánico**.

En su peculiar forma de entender el mundo, nos habla del **Florecimiento Mundial**, como una nueva etapa futura que ha de venir llena de prosperidad.

Personas

Flores del Florecimiento Universal

De ahí su rechazo al **Cubismo**, al considerar que la excesiva *geometrización* no ayuda a transmitir los movimientos complejos y ocultos del mundo natural y espiritual.

2.- El Orientalismo.

Al **Romanticismo** le atrae el exotismo, sobre todo las civilizaciones árabes, dando lugar a una corriente pictórica conocida como **Orientalismo**. Lo mismo ocurre con **Filónov**, aunque su gusto por la cultura oriental no va a ser meramente estética, sino que irá más allá al contraponer los valores de Oriente frente a los de Occidente en algunas de sus obras.

3.- La Edad Media

También el **Romanticismo** rindió culto a la **Edad Media**. A los pintores románticos les atraía de esta época su exotismo, por el cambio de fondo y de accesorios. Además de ver en ella una época de piedad intensa a la que se deseaba retornar.

Filónov también comparte este gusto por lo medieval, aunque para él la fuente de inspiración se encuentra en los iconos rusos.

4.- El Folclore.

El **Romanticismo** también se recurre a temas folclóricos, costumbristas o populares. Frente a la pintura de vanguardia de otros artistas rusos coetáneos como **Kandinsky** o **Malevich**, recupera el *lubok* ruso o la estética decorativa de los metales conocida como *Zhostovo*.

5.- La Violencia.

En muchos cuadros del **romanticismo** se aprecia un interés por la violencia, el drama, la lucha, la locura. Ocuparon un lugar preponderante en muchos cuadros lo misterioso y lo fantástico, expresados de forma dramática.

A igual de **Filónov**, que no duda en crear atmósferas terroríficas en sus cuadros como en el **Banquete de los Reyes** o **La Guerra de Alemania**.

La Guerra de Alemania

El Banquete de los Reyes

6.- Lo irracional.

El romanticismo concede gran importancia a lo irracional. Autores como **Füssli**, **Blake** o **Goya**, en plena época neoclásica, pintaron cuadros que rendían culto al inconsciente, a la irracionalidad, la locura y el sueño.

Filónov también se preocupó de pintar a los personajes más allá de sus cualidades físicas, representando lo *invisible*, sus pensamientos.

Cabeza viva

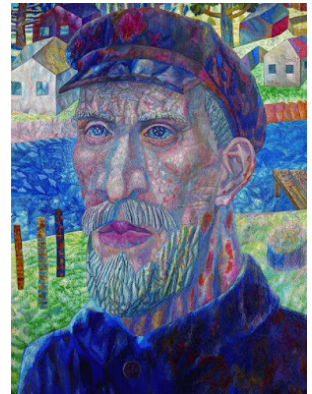

Maestros del arte analítico

7.- El Rechazo a la Civilización.

El **Romanticismo** tiene su origen en la filosofía del S. XVIII, en autores como **Rousseau** o **Goethe**, que defienden el amor por la naturaleza y el rechazo a la civilización.

Justo lo mismo que hace **Filónov**, que considera a la modernidad como causa de la degradación del ser humano. De ahí su acérrima de la vida campesina en contacto con la naturaleza.

8.- La Muerte y el erotismo.

En las obras más tempranas de **Filónov** encontramos una cierta erótica en las figuras féminas, que se tornan asexuadas tras sentirse rechazado por el amor de su juventud.

Así mismo, la muerte está presente en los temas de sus cuadros o bien por el espíritu que se respira en ellos. Él mismo vivió de primera mano la guerra y esa experiencia en cierto modo dejó huella en su forma de ver y entender no sólo la vida, sino también el arte, usando el dramatismo propugnado por el romanticismo como recurso para remover los sentimientos del público.

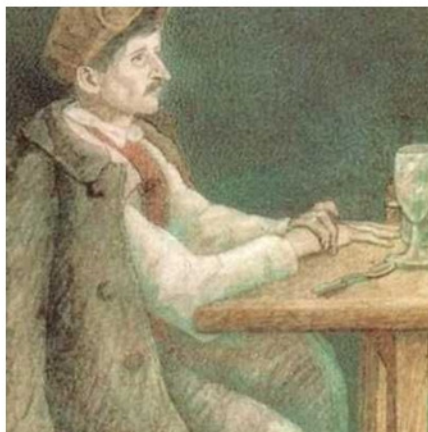
9.- Los animales.

La pintura *animalista* tuvo gran importancia para el romanticismo, con la representación de animales salvajes y domésticos, si bien con tendencia a mostrarlos fieros. El animal fetiche de **Gericault** era el caballo, muy presente en la obra de **Filónov** junto al perro.

10.- Las escenas costumbristas.

Otro género que cobró importancia en el Romanticismo fue la *pintura costumbrista*, que reflejaba los tipos y personajes populares, algo que también adopta **Filónov** en su pintura.

ROMANTICISMO Y VANGUARDIA.

Charles Baudelaire , escritor y crítico de arte, con motivo del Salón de Pintura de 1846, declaró

«El romanticismo no se halla ni en la elección de los temas ni en su verdad exacta, sino en el modo de sentir. Para mí, el romanticismo es la expresión más reciente y actual de la belleza. Y quien dice romanticismo dice arte moderno, es decir, intimidad, espiritualidad, color y tendencia al infinito, expresados por todos los medios de los que disponen las artes.».

Según él, la modernidad constituye un *leitmotiv*. Esta forma de pensar se encuentra asimismo en **Stendhal**, que considera que el neoclasicismo está superado y que lo moderno era el romanticismo (por tanto, los sentimientos, el color, pero también el individualismo).

Por este motivo, que **Filónov** sea un pintor moderno que recoge muchas de las propuestas plásticas de las vanguardias de su época, no nos debe alejar de la idea de un romanticismo de fondo . Es más, de no haberlo hecho, no podría considerarse un pintor romántico.

Entre esas influencias encontramos :

- PICASSO

- KANDINSKY

- FERNAND LEGER

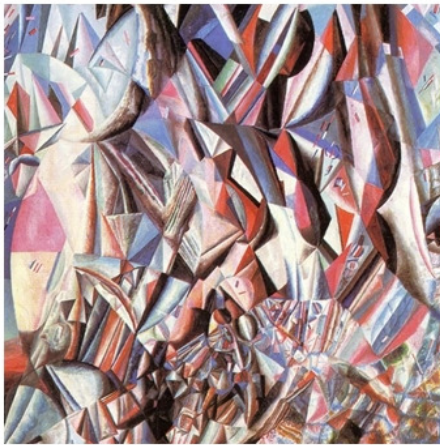
- CUBISMO ANÁLITICO

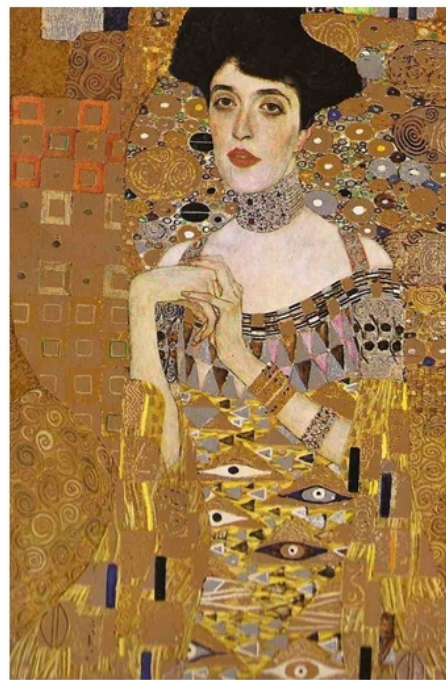
- ANDRÉ MASSON

- RAYONISMO

- GUSTAV KLIMT

Es por ello que la obra de **Filónov** , a pesar de situarla en las vanguardias del siglo XX, está concebida y ejecutada bajo los preceptos del **Romanticismo**. Y sólo desde esa perspectiva, del intimismo, la expresión de los sentimientos y de la defensa de los ideales, podemos comprender su obra.

BIBLIOGRAFÍA

TEXTOS

- **Nicoleta Misler, John E. Bowlt**, “ *Pavel Filonov: a hero and his fate* “. Collected writings on art and revolution , 1914-1940.
- **Nicoleta Misler, John E. Bowlt**, “ Twentieth-century Russian and East European painting in the Thyssen_ bornemisza Collection “ . Edit I B Tauris.
IBN 10: 0302006192
- **Yevguenia Petrova, Yozef Kibliski**, “ *Pável Filónov. Testigo de lo invisible* “
Colección del Museo Ruso de Málaga. Ayuntamiento de Málaga. 2015.
- **Natalia Novosilzov**, “ *La pintura rusa. El siglo XX* “ . Arte Carroggio.
- “ *Vanguardias rusas* ” . comisario: Tomás Llorens ; comité científico : Maria Josep Balsach, John E.
- **Varios** . “ *Summa Pictórica. De las vanguardias a la Posmodernidad* “ . Editorial Planeta. Barcelona. 2000.
- **Varios**. “ *Summa Pictórica. La época de las Revoluciones* ” Edit. Planeta. Barcelona. 2000

PÁGINAS WEB

- <http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/2007/05/la-pintura-del-siglo-xix-el.html>
- <http://www.abcgallery.com/F/filonov/filonov.html>.
- <http://www.malagahoy.es/article/ocio/2090272/alquimia/y/revolucion.html>
- <http://miradorartes.blogspot.com.es/2015/08/exposicion-de-pavel-filonoven-malaga.html>