

Barradas por Ombú

BARRADAS Y EL DIBUJO COMO UNA FORMA DEL PENSAMIENTO

11

Esta selección de dibujos e ilustraciones de Rafael Barradas intenta mostrar lo medular que fue el dibujo dentro de la vasta obra del artista nacido en Montevideo en 1890. Casi todos los dibujos que se muestran aquí fueron realizados durante su estadía de 15 años en España.

Barradas se fue muy joven a Europa y ya entonces, con apenas 23 años, era un consumado dibujante. Había ilustrado varias publicaciones rioplatenses (en Montevideo en *La Semana*, *Bohemia*, *La Pluma* y *El Monigote*, en Buenos Aires en *La Razón* y *Ultima Hora*), desarrollando de una manera muy personal la caricatura y el apunte rápido. Ya en esos tempranos años su dibujo era inconfundible, y si bien recogía ejemplos de artistas anteriores, supo construir una forma única de ver y de representar aspectos de la realidad.

La línea, en el dibujo de Barradas, reina limpiamente sugiriendo espacios y contornos sin ser nunca descriptiva. Su sentido del ritmo y la libertad de formas que genera, la sencillez de recursos con que alude al mundo de la percepción visual, logran que hasta el más mínimo apunte se convierta, para la mirada del espectador, en una operación de gran riqueza y complejidad. Es que el dibujo de Barradas se transforma en un modo de pensar, o mejor en una forma de pensamiento enriquecida por la mirada. Se vuelve mucho más cerebral que sensible y además compone de una manera casi musical, donde se repiten notas e inflexiones rítmicas.

Desde los apuntes rápidos y esquemáticos de personajes de la bohemia montevidéana hasta los trabajados bosquejos vibracionistas de los primeros años en España, siempre hay en Barradas un sello único que remite a su modo de manejar la línea o incluso a dibujar con la mancha de color o el medio tono.

Hace más de diez años, en un reportaje al artista Guillermo Fernández, éste contaba una anécdota clave para comprender la obra de Barradas. En una charla que tuvo con Clemente Estable, el investigador científico le contó que estando en Madrid en los años 20, mientras estudiaba con Ramón y Cajal, se comunicó con Barradas con la intención de que fueran juntos al museo a ver pintura guiado por el propio Barradas. El artista lo citó un domingo en un lugar muy alejado del museo, donde había una inmensa feria y Estable le preguntó, ¿Y el Museo del Prado? Barradas respondió... “Ahora vamos a recorrer esto y te voy a mostrar la pintura”.

Comenzaron a caminar y Barradas dijo... “La pintura es todo eso que está ahí, ahí hay un toldo blanco y azul, abajo una mancha violeta, más adelante el orden de los cajones con los puntos rojos de los tomates, por allá una línea oscura que trepa y un enorme blanco con cartel rojo adentro...” Estable contó que siguieron caminando por la feria y Barradas le iba señalando las relaciones que un pintor destacaba de todo aquello. Fue un descubrimiento porque Barradas le marcaba las cosas, las nombraba y él las veía de una nueva forma, inédita hasta entonces, de una manera pictórica. Luego de una larga recorrida y al terminar, dijo Barradas... “Bueno, ahora después de esto, un día, hoy no, vamos al Museo del Prado a ver la pintura”.

La anécdota que le gustaba relatar a Guillermo muestra de un modo cabal cómo Barradas recogía los datos aportados por el registro visual para crear imágenes cargadas de ritmos, secuencias y recursos plásticos con los que construyó su personalísima aventura creativa.

Esa obra que lo muestra como un artista abierto a casi todas las diversas manifestaciones de las artes plásticas, ya que no se limitó solamente a pintar, también se embarcó en la ilustración para la prensa gráfica, la escenografía teatral, la cartelería, la caricatura y la ilustración de libros infantiles.

Este año 2009 se cumplieron 80 años de su temprana muerte y sin embargo su obra sigue irradiando una juventud y siempre ese afán de búsqueda permanente. En alguna medida la multiplicidad de caminos que Barradas recorrió convoca una energía que sigue latiendo incluso en aquellos aparentemente más simples y breves de sus bocetos.

Creo que la obra de Barradas trasciende su época y su contexto, va más allá de las diversas etiquetas vanguardistas que se le endosaron (futurismo, cubismo, simultaneísmo, ultraísmo, vibracionismo, clownismo, fakirismo, expresionismo, plástica del cartón, espiritualismo, etc.) y además excede también los límites de nuestro periférico Uruguay, ya que en España se lo reconoce como una de las figuras fundacionales de las vanguardias históricas de principios del siglo XX, junto a los reconocidos nombres de Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, y tantos otros.

Fue con esos amigos que, a pesar de la enfermedad que lo cercó en plena madurez creativa, y de las penurias económicas, tuvo la fuerza suficiente para llevar adelante las tertulias de artistas en su humilde taller de Hospitalet de Llobregat.

©

Para terminar no puedo evitar referir una vivencia personal. En el año 1972, unos meses antes del golpe de estado de junio de 1973, mis asombrados y quinceañeros ojos descubrieron, en este Museo Nacional de Artes Visuales, gracias a una inolvidable exposición de Rafael Barradas, a un artista impar, un maestro descomunal, que con su obra diáfana y ejemplar me convocaba al riesgo y la pasión de una vocación.

Fermín Hontou (Ombú)
Montevideo, mayo de 2009

⑤

Catálogo (obras pertenecientes al acervo del MNAV)

Rey Mago, c.1918-23, Acuarela sobre papel, 34 x 23,5 cm.

Estudio, c.1926-28, Dibujo acquarelado, 18,5 x 12,5 cm. ⑥

Afiche, c.1918-23, Acuarela sobre papel, 31 x 21 cm.

Afiche, c.1918-23, Dibujo a lápiz, 26 x 21 cm.

Niña, c.1918-23, Acuarela sobre papel, 26,5 x 17,5 cm.

Circo, c.1924-26, Acuarela, 18 x 14 cm.

Dibujo, c.1918-23, Acuarela y lápiz, 34 x 23 cm.

Dibujo, c.1918-23, Lápiz, 25 x 21 cm. ⑦

Dibujo, 1928, Tinta, 24 x 16 cm.

Ilustración, 1922, Acuarela y tinta, 10 x 23 cm. ⑧

Acuarela, 1917, Acuarela, 24 x 17 cm.

Estudio, c.1924-26, Acuarela y lápiz, 28 x 27 cm.

Pantomima, 1920, Lápiz, 23,5 x 14,5 cm.

Afiche, c.1918-23, Acuarela, 12 x 15 cm.

Dibujo, c.1918-23, Lápiz, 24 x 16,5 cm.

Dibujo, 1920, Lápiz de color, 22 x 16 cm.

Dibujo, c.1918-23, Acuarela y tinta, 8 x 10 cm.

Ilustración, c.1926-28, Tinta, 8 x 9,5 cm.

Ilustración, c.1918-23, Acuarela, 22 x 14 cm.

Ilustración, c.1918-23, Lápiz y tinta, 17 x 12 cm.

Rafael Barradas (1890 - 1929). Nace en Montevideo, hijo de españoles. La actividad pictórica de su padre lo familiariza con el lenguaje plástico. No se le conoce un aprendizaje sistemático. Participa en las tertulias montevidéanas con intelectuales como Frugoni, Florencio Sánchez, Lasplaces, y otros; costumbre que continuará en España. Colabora desde muy joven en periódicos y revistas de Montevideo y Buenos Aires como ilustrador. En 1912 realiza una exposición de acuarelas junto a Guillermo Laborde y realiza una exposición de caricaturas. En 1913 funda "El Monigote", publicación satírica sobre el ambiente cultural. Viaja a Europa radicándose en España. Durante su estancia en Barcelona se vincula con Joaquín Torres García y exponen juntos en la Galería Dalmau. Frecuenta tertulias artísticas y conoce a poetas, críticos y artistas españoles vinculados a la vanguardia. Expone en Madrid en 1917 mientras realiza varios trabajos gráficos en Barcelona. Un año después lleva a cabo su primera muestra individual donde propone su concepción estética: el vibracionismo. Es recibido por el movimiento ultraísta como uno de sus más importantes representantes y colabora en revistas del movimiento. En 1920 vive en Madrid, es dibujante para la "Biblioteca Estrella" e ilustra ediciones de numerosos clásicos. Trabaja con gran actividad como escenógrafo, figurinista y afichista para el Teatro del Arte. Organiza su tertulia en el café Oriente frecuentado por exponentes culturales como Dalí, Buñuel, García Lorca. Colabora con Borges en la revista "Tableros", es nombrado director artístico de la revista "Alfar". En 1923 se traslada a Luco de Jiloca, sus trabajos incursionan en una búsqueda más realista e inicia su serie "Los Magníficos", representando a personajes populares. Nuevamente en Madrid, en 1924, trabaja para la editorial Espasa Calpe y para la Revista de Occidente. Un año más tarde una serie de marinas y acuarelas son testimonio de su pasaje por San Juan de Luz. Recibe el Grand Prix en la categoría teatro en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales de París. Se muda a Hospitalet de Llobregat, Barcelona, donde realiza una serie de paisajes y es frecuentado por intelectuales y artistas. Ya enfermo retorna a Montevideo donde es homenajeado en el Teatro Solís. Muere el 12 de febrero de 1929.

Fermín Hontou (Ombú) Nació en Montevideo, Uruguay, el 11 de setiembre de 1956. Estudió en los talleres de Pepe Montes (1973 a 1977), Julio Uruguay Alpuy (1977 a 1979) y Guillermo Fernández (1979 a 1982). En el año 1976 aprobó el curso de Expresión Gráfica en la Facultad de Arquitectura, en el Taller de Antonio Cravotto. Estudió serigrafía y grabado en metal en el Club de Grabado de Montevideo durante 1991. En 1994 fue becado por el Studio Camnitzer para estudiar fotograbado y grabado en metal en Valdottavo, Lucca, Italia. En 1995 realizó un curso de impresión litográfica en el Museu do Trabalho de Porto Alegre, Brasil. En 1990 gana el concurso para el logotipo de la Primera Feria Nacional de Artesanías, junto a Pablo Casacuberta. En abril de 2000 recibe el Primer Premio en la categoría "Dibujo Editorial" del VIII Salón Internacional de Dibujo para Prensa de Porto Alegre, Brasil. En agosto de 2001 obtiene el Premio Banco Hipotecario del Uruguay en el 49º Salón Nacional de Artes Plásticas. En 2004 recibe el Primer Premio en la categoría "Caricatura" del XII Salón Internacional de Dibujo para Prensa, Porto Alegre, Brasil. En 2007 es premiado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay por su proyecto de libro "Histeria Patria" con dibujos publicados en la prensa.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Uruguay Cultural
Dirección Nacional de Cultura_MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ing. María Simon
Ministra

Dr. Felipe Michelini
Subsecretario

Dra. Panambí Abadie
Directora General

Dr. Hugo Achugar
Director de Cultura

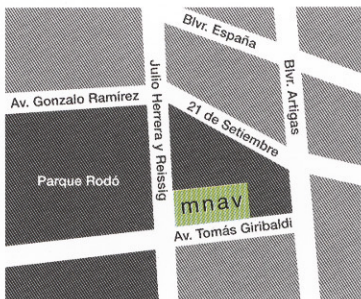
Mario Sagradini
Director del Museo Nacional de Artes Visuales

BARRADAS POR OMBÚ

Selección de obras y texto:

Fermín Hontou (Ombú)

geometrales | junio 2009

mnav

Museo Nacional de Artes Visuales

Tomás Giribaldi y Julio Herrera y Reissig

(598 2) 711 60 54 / 711 61 24 - 27

secretariamnav@gmail.com

www.mnav.gub.uy

Montevideo Uruguay

Líneas de ómnibus:

17 / 116 / 117 / 128 / 145 / 149 / 157 / 174

192 / 199 / 300 / 405 / 407 / 522 / 582

Horario del Museo:

Martes a domingo de 14:00 a 19:00 horas