

JUGANDO CON XUL

A Xul Solar le encantaba la magia, por eso cada una de sus pinturas es un gran misterio. Podés conocer la vida y los cuadros de este maravilloso pintor argentino, mientras te divertís realizando las actividades que te proponemos.

¿QUIÉN ERA XUL?

Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, o Xul Solar, si lo llamamos por el seudónimo formado a partir de su apellido, nació en 1887 en San Fernando, provincia de Buenos Aires (Argentina). Vivió muchos años en Europa (entre 1912 y 1924). Junto al famoso pintor argentino Emilio Petorutti recorrió el viejo continente y se contactó con artistas vinculados a las vanguardias plásticas de la época. Cuando volvió al país, se relacionó con el ámbito cultural porteño y se rodeó de pintores, músicos y escritores; fue, por ejemplo, muy amigo de Jorge Luis Borges.

Xul no fue comprendido en el ambiente cultural de Buenos Aires: se lo consideraba interesante y gracioso pero demasiado excéntrico, y no se llegó a entender la profundidad de su obra.

Además de cuadros, Xul creó múltiples objetos y hasta inventó dos idiomas: la **panlengua** y el **neocriollo**. Con la primera, Xul pretendió universalizar el lenguaje al combinar términos de distintos idiomas para crear una "lengua monosilábica, sin gramática, de base numérica y astrológica y combinable a voluntad". Quería que todos los pueblos se entendieran y que no hubiese barreras culturales entre los hombres. En el neocriollo mezcló el español y el portugués de América con palabras en inglés y alemán; su propósito era que los habitantes de América del Sur pudiesen comprenderse mejor. A Xul le encantaban la astrología, el tarot y las doctrinas esotéricas, aquellas que se revelan solamente a unos pocos iniciados. Se interesó también por las culturas orientales, las religiones y la filosofía. Los números tuvieron para él mucha importancia. Estudió su significado intrínseco según la numerología. El número doce, por ejemplo, que corresponde a los signos

del Zodíaco y es la base del sistema numeral duodecimal que Xul utilizaba, se manifestó de forma recurrente en muchos aspectos de su vida. Xul inventó doce técnicas pictóricas y estuvo doce años en Europa. Este número se repite en la dirección de su casa, Laprida 1212, donde vivió mucho tiempo y donde actualmente están el Museo Xul Solar y la Fundación Pan Klub.

Pasó largas temporadas en su casa del Tigre, en el Delta del Paraná (provincia de Buenos Aires). Allí murió en abril de 1963.

Como ves, Xul Solar fue un creador. En este recurso proponemos actividades para que conozcas al artista, aprendas a observar una obra de arte, y pongas en juego tu creatividad e imaginación. Cada pintura es un misterio que a veces ni siquiera el autor puede develar en su totalidad. Pero podés entretenerte y aprender descubriendo ciertas claves y explorando formas y colores.

Te invitamos a entrar al universo de Xul Solar.

LETRAS Y FORMAS

Rocas Lagui, 1933
Acuarela 40 x 55,5 cm

1. ¿Te gusta este lugar? ¿Por qué?
2. ¿Qué te parece que están haciendo las personas?
3. ¿Cuántos soles ves?
4. ¿Qué formas geométricas ves?
5. ¿Te parece que es un lugar cerca del mar? ¿Por qué?

Texto Cívico, 1961
Témpera 48 x 56 cm

1. ¿Cuáles son las formas que aparecen más veces en este cuadro?
2. ¿Ves alguna banderita? ¿Dónde?
3. ¿Qué letras ves?
4. ¿Qué puede ser el fondo de color verde, marrón y azul?
5. ¿Te gustaría inventar una historia? ¿Nos la contás?

Rótulo, 1960
Témpera 48 x 56 cm

1. ¿Qué letras reconocés?
2. ¿Podrías formar con ellas alguna palabra?
3. ¿Podrías inventar una palabra?
4. ¿Qué hacen los personajes?

5. ¿Podés encontrar en la obra la fecha en que se hizo?

ARQUITECTURAS

Xul estudió arquitectura en la Universidad de Buenos Aires durante dos años, antes de irse a Europa. El interés por las construcciones se ve en sus obras. Utilizando distintas formas geométricas, diseñó diferentes casas, edificios y caminos.

Cuando se mudó al Tigre, en el Delta del Paraná, diseñó casas apoyadas sobre pilotes para que pudieran ser construidas en zonas inundables. El proyecto arquitectónico de Xul no solamente tenía para él un valor artístico: Xul estaba muy interesado en que todos los habitantes del Delta tuvieran vivienda.

Muros Biombos, 1948

Acuarela 34,5 x 40 cm

1. ¿Cuántas caras ves?
2. ¿Cuántos colores? ¿Cuáles se destacan?
3. ¿Dónde está el pasto y dónde está el cielo?
4. ¿Cuántas ventanas hay?
5. ¿Por qué te parece que la obra se llama así?
6. ¿Sabés qué es un biombo? ¿Cómo lo describirías?

Barrio, 1953

Témpera 40 x 56 cm

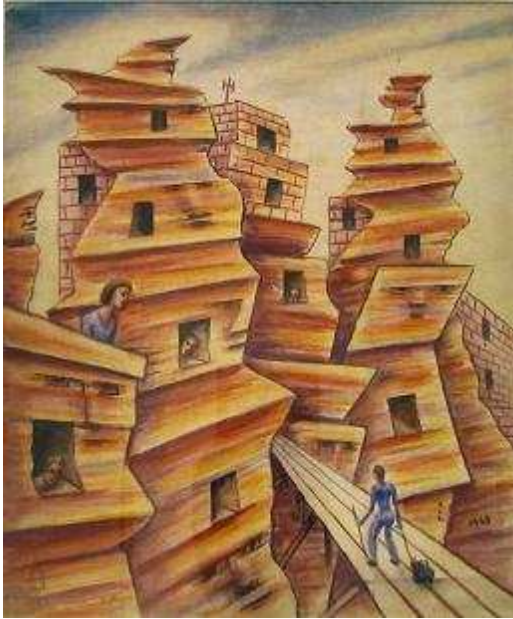
1. ¿Cuántos caminos hay?
2. ¿Cuántas personas hay?
3. ¿Hacia dónde te parece que van?
4. ¿Dónde dice Xul?
5. ¿Te gustaría vivir en un lugar así? ¿Por qué?
- 6.

Proyecto Fachada Delta, 1954

Acuarela 26 x 36 cm

1. ¿Cuántas banderas ves? ¿Cuántos banderines?
2. Las casitas, ¿están sobre la tierra?, ¿tienen techos?
3. ¿Ves alguna persona?
4. ¿Hay algún mirador?

Celda na roca, 1948

Acuarela sobre papel 35 x 40 cm.

1. ¿Cuántas caras ves?
2. ¿Cuántos colores? ¿Cuáles se destacan ?
3. ¿Porqué te parece que la obra se llama así ?

CARAS

Las obras de este conjunto pertenecen a distintos períodos de la actividad plástica de Xul y se caracterizan por las diferentes expresiones que presentan.

En **Dos**, Xul incorpora formas geométricas esquemáticas, amplía la gama de colores y usa cartulinas de color. En **Las Cuatro** pinta imágenes femeninas dulces y divertidas. Sus rostros muy coloreados se parecen a los de las geishas japonesas, ¿las conocés? La técnica de la acuarela está aplicada con tonos intensos sobre las partes que integran las formas y algunas veces con colores más suaves y transparentes. Son recursos para darle fuerza expresiva a las imágenes. Finalmente, si observás **Grafía** vas a ver que Xul realiza allí un "retrato-grafía", es decir, un retrato realizado por medio de grafías o signos inventados por el artista.

Estas caras, que parecen estar suspendidas en los cuadros, también nos transmiten cierta complicidad, a través de la intriga que adivinamos en las miradas o del suspenso que se presiente en la expresiones de los rostros. A vos te pueden sugerir otras ideas.

Dos, 1918

Acuarela 15 x 15 cm

1. ¿Creés que los personajes están enojados? ¿Por qué?
2. ¿Qué te parece que expresan?
3. Las caras, ¿podrían hacerse con otro material? ¿Cuál?
4. ¿Te gustaría jugar con la obra?

Narices de pino, ojos de nube, bocas de valle. ¿Qué convirtió el enojo de estas caras en paisaje?

Las Cuatro, 1922

Acuarela 9,5 x 24,5 cm

1. ¿Qué te parece que piensan estas caras?
2. ¿Qué sugieren las miradas?
3. Imaginá en qué situación podrían estar, ¿podés narrarla?
4. ¿Te gustaría jugar con las miradas?
5. ¿Qué cambió? ¿Qué te parece que están pensando ahora?

Grafía, 1961

Témpera 22 x 17 cm

1. ¿Qué partes de la cara reconocés en esta obra?
2. ¿Cómo está formado el rostro? ¿Podrías describir los elementos (ojos, nariz, boca, pelo, barba)?

SÍMBOLOS

Te invitamos a entrar al universo de los **Símbolos** de Xul Solar.

Estas obras de Xul Solar se caracterizan por la fuerte presencia de símbolos pertenecientes a diversas culturas y religiones.

Drago, 1927

Juzgue, 1923

Jefa, 1923

Los símbolos son signos convencionales, es decir, elementos que remiten a otros en virtud de una convención socialmente aceptada. Bajo esta definición un tanto amplia, podrían considerarse como símbolos, por ejemplo, las banderas, los escudos, las grafías, los logotipos, etc. Pero el símbolo tiene algo más que un sentido conferido en forma artificial: provoca resonancias en nuestro interior, pone en movimiento la imaginación, abre el camino a la interpretación.

Xul utiliza en su pintura símbolos tomados de las más diversas tradiciones, como la china o la hindú; también usa el simbolismo de las religiones egipcia, azteca, cristiana y judía, el de la cábala, el tarot y la astrología. Xul era un estudioso de la numerología, por eso los números adquieren un significado especial en su obra.

Por su mismo carácter convencional, el símbolo es polisémico: su significación puede variar en las diversas culturas o incluso en una misma cultura (por ejemplo, el color blanco puede significar "paz" o "alegría"). También depende del contexto en el que está inserto y de la percepción de cada sujeto. En un artista como Xul Solar, esa percepción dio como resultado una producción muy variada y compleja. Mediante la interpretación de algunos de los símbolos que utiliza podemos acercarnos a su obra artística, pero esto no implica el conocimiento cabal de ella. Aquí queremos darte algunas herramientas para que luego profundices, si te interesa, el estudio de la obra de este gran pintor argentino.

Drago, 1927

Acuarela 25,5 x 32 cm

Xul manifiesta en una serie de cuadros la manera en que las ideas de los artistas europeos de vanguardia influyeron en América latina. En **Drago**, las banderas de países europeos (Italia, Francia, Gran Bretaña, Yugoslavia, España y Portugal) y la de los Estados Unidos parecen saludar la entrada triunfante del dragón-serpiente celestial, que se desliza sobre el mar engalanado por las enseñas de América latina y sosteniendo sobre su cabeza los símbolos de las tres principales religiones: cristianismo, judaísmo e islamismo. Las banderas son consideradas generalmente signos de guerra, pero también son un símbolo de protección, que se concede o se pide. El espíritu fraternal invade la representación del dragón y la del personaje heroico que lo monta, que nos recuerda la figura de San Jorge en la iconografía cristiana. Aquí el dragón parecería revelar su naturaleza ambivalente: no sólo es un emblema del mal y las tendencias demoníacas sino que contiene aspectos positivos, como el de ser el guardián de los tesoros escondidos. Vinculado a la llegada de la lluvia y del trueno, su aparición es un signo de buen augurio. El Sol, la Luna y los astros también están presentes, como testigos de esta escena mística.

1. ¿Cuál es, para vos, la figura principal de la obra?
2. Contanos tu interpretación de la pintura.
3. ¿Cuál de las siguientes cualidades resalta la figura? ¿Por qué? Tono: distingue un color de otro. Valor: diferencia un color claro de otro más oscuro del mismo tono. Intensidad: fuerza cromática de un color.
4. ¿Es una obra estática o dinámica?

Juzgue, 1923

Acuarela 26 x 32 cm

Simbolismos astrales y numéricos aparecen en **Juzgue**. La pintura muestra un prisionero semiarrodillado frente a un personaje femenino sentado sobre un estrado y acompañado por una serpiente. La representación del cielo está materializada en un sol que, encima del estrado, muestra sus dos caras. El número ocho sugiere el equilibrio cósmico y la justicia; el nueve parece ser la medida de las gestaciones, simboliza la conclusión del esfuerzo o de la creación; el 87 se refiere al año del nacimiento de Xul.

La presencia femenina, tanto en su rol maternal como en el de jueza terrenal, está vinculada a la Tierra. Este vínculo está sugerido por la raíz Geo (procedente del griego) y la letra T. Las palabras Ego y Man, ubicadas cerca del prisionero, podrían insinuar que se está juzgando el egoísmo de los hombres y que es una mujer la que juzga la acción del hombre en la Tierra.

1. ¿Por qué te parece que se llama Juzgue? ¿Quién es el sujeto del enunciado?
2. ¿Quién creés que es el tercer personaje del cuadro? ¿Por qué está ahí?
3. ¿Cuál es el tratamiento del color en esta obra?

Jefa, 1923

Acuarela 26 x 26 cm

La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres relaciona **Juzgue** con **Jefa**: en esta última obra la mujer ya no imparte justicia, sino que ejerce el dominio sobre sus pares. La riqueza pictórica y la ambigüedad en el uso del espacio se corresponden con una temática hermética. Aparecen múltiples símbolos distribuidos en el plano, que si bien están integrados a la imagen, aportan significados esotéricos aún no develados en su totalidad. El número veintidós, por ejemplo, simboliza en algunas tradiciones antiguas el ser que se manifiesta en el espacio y en el tiempo; los arcanos mayores del tarot son veintidós y ese es también el número de letras que refleja el universo según la cábala. En la obra de Xul las asociaciones simbólicas pueden ser múltiples.

Xul trabaja con la técnica de la acuarela yuxtaponiendo, algunas veces, planos pictóricos de tonos cálidos y fríos, o iluminando, otras veces, las formas con transparencias, lo que confiere a las obras una extraña belleza que parece provenir de mundos imaginarios.

1. ¿Qué correspondencia encontrás entre el título y la representación?
2. ¿Qué signos y estructuras geométricas reconocés?
3. El color es un elemento plástico que transmite emociones y estados de ánimo, ¿qué te parece que el pintor desea comunicar a través de él?

Si querés indagar en estas obras

1. ¿Qué relación te parece que hay, desde el punto de vista de la técnica y la simbología, entre **Juzgue** y **Jefa**?
2. ¿Cómo describirías estas obras: figurativas o abstractas? ¿Podrías mencionar una alternativa? Justificá tu opinión.

Considerando el rol que desempeñan las figuras femeninas en **Juzgue** y **Jefa**, ¿Te animás a imaginar un diálogo entre el hombre y la mujer de **Juzgue**?

GLOSARIO

panlengua: Idioma universal creado por Xul, quien quería que todos los hombres del mundo se entendieran mejor.

neocriollo: Lenguaje creado por Xul Solar para los países de América latina, en el que mezcló el español y el portugués con otras lenguas. Aunque era un idioma muy raro, Xul creó textos y poemas en neocriollo.

Museo Xul Solar: Está en la calle Laprida 1212 de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Se puede visitar de lunes a viernes de 12 a 20; el teléfono es (011) 4824-3302. Hay 86 cuadros en exposición permanente y otros objetos fabricados por Xul Solar. El museo tiene además un sitio en internet, donde se exponen sus pinturas. El sitio es <http://xulsolar.org.ar>.

Pettoruti, Emilio: Pintor argentino (1892-1971). En su juventud fue a Europa, donde residió muchos años. Allí asimiló las ideas de los movimientos de vanguardia, como el cubismo y el futurismo, pero no congenió del todo con ellas: Pettoruti siempre se caracterizó por la búsqueda del orden y el equilibrio propios del clasicismo. En Europa conoció a Xul, con quien inició una gran amistad; juntos retornaron a la Argentina en 1924. En 1953 volvió al Viejo Continente donde residió hasta su muerte. Su obra pictórica puede dividirse en tres períodos:

- 1913-1924. Influido por las vanguardias europeas, sobre todo por el cubismo y el futurismo, pinta obras abstractas como "En mi ventana en Florencia".
- 1924-1952. Pinta la serie de las "copas", los "arlequines" y los "soles".
- 1953-1972. Crea el ciclo de las "farfallas".

San Jorge: Mártir cristiano del siglo II. Era jefe de una compañía de soldados del emperador romano Diocleciano, pero abandonó las armas y se convirtió al cristianismo, por lo que fue perseguido y asesinado en el año 303. Su mítica lucha contra un dragón para salvar a una princesa lo convirtió en un símbolo del ideario cristiano y caballeresco.

Vanguardias: Movimientos o grupos partidarios de una renovación, avance o exploración en el campo ideológico, literario, plástico o político. En el arte se designa como vanguardistas a ciertas escuelas o tendencias nacidas en el siglo XX, tales como cubismo, dadaísmo, expresionismo alemán, surrealismo, etc. Xul Solar tuvo influencia, sobre todo, del expresionismo alemán y del fauvismo francés. El expresionismo buscaba la manifestación de los sentimientos y las emociones; utilizaba generalmente colores fuertes y violentos. El fauvismo indagaba la función constructiva del color; se caracterizaba por el empleo de colores puros y la exageración del dibujo.

Xul Solar: En 1916, Schulz Solari decide firmar sus obras como **Xul Solar**, en un aparente intento de simplificar sus apellidos. **Xul**, al revés, se lee **Lux**, que es una unidad de intensidad luminosa. Su nombre haría así referencia a la luz del Sol, fuente de energía de nuestro planeta.

textos: Cecilia A. Nicolini y Alejandro J. Quaintenne **fotografías:** Museo Xul Solar **edición:** Carolina Livingston y Ana Mosqueda **Agradecemos a la Fundación Pan Klub, Museo Xul Solar**, Laprida 1212, (1425) Buenos Aires.