

III Bellas Artes

Xu Solar

Material docente

Museo Nacional de Bellas Artes
Área de Extensión Educativa

Coordinación

Mabel Mayol
Silvana Varela

Textos

Cecilia Arthagnan
Jeanette Gomez Jolis
Ana Lobeto

Museo Nacional de Bellas Artes
www.bellasartes.gob.ar
educacion@mnba.gob.ar

Portada:
Xul Solar,
Pupo, ca. 1920,
acuarela sobre papel
sobre cartón,
21,4 × 15,5 cm,
Museo Nacional
de Bellas Artes

**PRIMERA
APROXIMACIÓN**

5

**DE VIAJE
POR EUROPA.
LA CONFORMACIÓN
DE SU IMAGEN
PLÁSTICA**

5

**EL REGRESO
AL PAÍS**

5

**LA VANGUARDIA
ARTÍSTICO-LITERARIA**

6

**XUL
Y SU PINTURA**

7

INVENCIONES

11

**A MODO
DE CONCLUSIÓN**

11

BIBLIOGRAFÍA

13

Xul Solar

Oscar Agustín
Alejandro
Schulz Solari

San Fernando, 14 de diciembre de 1887
Tigre, 9 de abril de 1963

PRIMERA APROXIMACIÓN...

La producción de Xul Solar atrapa a grandes y chicos por la enorme imaginación y el colorido que despliega en obras de pequeño formato. Sin embargo, poco se conoce acerca de la profundidad de su lenguaje, en el que se combinan elementos simbólicos diversos.

En épocas de cambios, guerras y crisis, Xul Solar supo hacer de su arte un espacio sin tiempo, dinámico, habitado por la palabra, la música y el signo.

En estas páginas, se propone una introducción a su historia, su pintura y sus invenciones, que conforman uno de los perfiles más originales del arte argentino.

DE VIAJE POR EUROPA. LA CONFORMACIÓN DE SU IMAGEN PLÁSTICA

Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari emprende un viaje a Europa el 5 de abril de 1912, sin tiempo ni destino, y sin un rumbo profesional determinado. En el transcurso de los siguientes doce años, transita diferentes ciudades. Allí toma contacto con la ebullición de los movimientos vanguardistas que

reaccionan contra la tradicional concepción de las Bellas Artes, ampliando sus horizontes creativos. En París, conoce el cubismo, el futurismo y el expresionismo alemán. En Munich, también se interesa por la obra y el pensamiento de diversos artistas, como Vassily Kandinsky y Paul Klee, que ejercerán una gran influencia en su pintura, aunque no adscribirá a ninguna corriente.

En Florencia, entabla una larga amistad con el pintor argentino Emilio Pettoruti. La avidez de Xul Solar por la búsqueda del conocimiento y sus múltiples intereses lo llevan, en esos años europeos, a adentrarse en la lectura de filosofía, religión, culturas orientales y precolombinas, música, astrología, esoterismo y en el estudio de diversas lenguas.

La suma de todo ello irá dando forma a la imagen de su personalidad artística.

En su autobiografía, Emilio Pettoruti relata el modo en que surge el nombre artístico que tomaría Oscar Agustín Alejandro. Entre ambos, juegan con las diversas sonoridades, hasta que llegan a la elección de "Xul Solar", como una simplificación de sus apellidos -Schulz Solari-, pero también como un reflejo de lo que efectivamente era, en palabras del propio amigo, un ser "todo luz y todo espíritu"¹.

EL REGRESO AL PAÍS

En la década de 1920, el panorama argentino en materia artística estaba abocado a la búsqueda de una imagen que representara el "ser nacional" mediante el paisaje rural y los tipos regionales, tarea a la que se dedicaban, por ejemplo, Fernando Fader y Cesáreo Bernaldo de Quirós.

¹ Emilio Pettoruti, *Un pintor ante el espejo*, Buenos Aires, Ed. Solar/Hachette, 1968, p. 103

↑ →
 Fernando Fader,
La mazamorra,
 1927, óleo sobre tela,
 100 × 120 cm,
 Museo Nacional
 de Bellas Artes

Cesáreo Bernaldo de Quirós,
Don Juan Sandoval
 (*El patrón*)
 (Serie *Los Gauchos*),
 ca. 1926, óleo sobre tela,
 210 × 148 cm,
 Museo Nacional
 de Bellas Artes

En Europa, en cambio, para esos años ya se había emprendido una importante renovación de los lenguajes a través de las primeras vanguardias.

Xul Solar, como numerosos artistas, al regresar del Viejo Continente, en 1924, trae consigo un lenguaje plástico original que asombrará al público local. Junto con Emilio Pettoruti, organizan una exhibición con el objetivo de generar impacto en la sociedad porteña.

LA VANGUARDIA ARTÍSTICO-LITERARIA

Para 1924, la necesidad de renovar las expresiones artísticas da lugar al surgimiento de un espacio que nuclea las premisas inspiradas en las vanguardias europeas. Se trata de la revista *Martín Fierro*, que impulsa al movimiento con su manifiesto y que reúne en sus filas no solo

a artistas plásticos, sino también a escritores y críticos de arte. Estas figuras constituyen el denominado Grupo Florida, integrado por personalidades de la cultura, como Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, y artistas plásticos, como Emilio Pettoruti, Norah Borges, el uruguayo Pedro Figari y Xul Solar (quien escribe e ilustra para la revista), entre otros.

“Frente a la impermeabilidad hipopotámica del ‘honorable público’. Frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático que momifica cuanto toca [...] Martín Fierro siente la necesidad imprescindible de definirse y de llamar a cuantos sean capaces de percibir que nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad y de una nueva comprensión, que al ponernos de acuerdo con nosotros mismos, nos descubre panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión”.

Oliverio Girondo, *Manifiesto Martinfierrista* (fragmento), publicado en revista *Martín Fierro*, Buenos Aires, 1924.

← ↑
 Xul Solar,
Proa, 1925, acuarela
 sobre papel,
 50 × 33 cm,
 Museo Nacional
 de Bellas Artes

↑
 Xul Solar,
Paisaje, 1932, acuarela
 y témpera sobre papel
 sobre cartón,
 38,5 × 53,5 cm,
 Museo Nacional
 de Bellas Artes

XUL Y SU PINTURA

La pintura de Xul Solar se caracteriza, fundamentalmente, por la utilización de acuarela y témpera sobre papel, confeccionada en pequeño formato. Durante su trayectoria, trabaja en distintas líneas creativas en paralelo, sin conformar, por eso, etapas cerradas. Pero lo que s  atraviesa su obra -y también su vida- son sus experiencias y creencias esotéricas y místicas (astrología, I Ching, Cábala). En muchos casos, sus trabajos son la traducción plástica de estas búsquedas espirituales.

En un primer momento, sus pinturas se distinguen por el uso de formas geométricas que originan figuras que parecen flotar en el espacio

← ↑
 Revista *Proa*, 1925: Xul Solar realiza la portada de la segunda etapa de la revista *Proa*. Esta imagen ilustra a la vanguardia desembarcando en la Argentina, guiada por tres personajes con espadas que representan a Jorge Luis Borges, Ricardo Güiraldes y Alfredo Brand n Caraffa, fundadores de la publicación.

y la utilización de transparencias. (ej c. 1920 Pupo) . De a poco, Xul Solar empequeñece los personajes, los cuales habitan espacios más profundos y poblados de elementos, como letras, banderas, símbolos religiosos o místicos, de diversas culturas orientales y occidentales.

Asimismo, la música ejerce una gran influencia en sus obras, ya que en varias de ellas el artista representa visualmente el ritmo, la melodía y la danza.

Impromptu: En esta obra, puede observarse la “traducción pictórica” de los primeros cuatro compases del Impromptu en la bemol mayor, Opus 29, de Frédéric Chopin. Las líneas ascendentes y descendentes siguen las alturas de la melodía, y los tres niveles que dividen la obra representarían los altos y los bajos. “[...] La figura de la izquierda, en cuyo pecho se destaca un corazón rojo, indicaría la melodía, el ‘corazón’ de la obra; los tres rostros que están juntos, el acompañamiento, y el rostro inferior, el bajo o la base de la composición”.²

↑
Xul Solar,
Impromptu, 1949,
acuarela y témpera sobre
papel sobre cartón,
34 × 49 cm,
Museo Nacional
de Bellas Artes

² Cintia Cristiá, *Xul Solar. Un músico visual. La música en su vida y obra*, Buenos Aires, Gourmet Musical Ediciones, 2011, pp. 98-99.

Del mismo modo, la arquitectura es otro de sus intereses. En sus acuarelas, Xul imagina nuevos espacios, ciudades futuras o fantásticas.

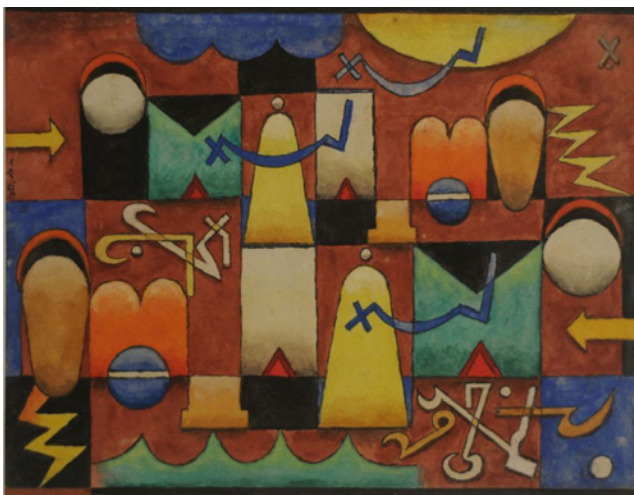
En las últimas obras que compone, comienza a utilizar signos y símbolos para crear una escritura plástica. Son las llamadas "grafías

plastiútiles", que consisten en una fusión entre la pintura y la escritura, con mensajes, en su mayoría, religiosos o morales. Las frases que resultan de este lenguaje están escritas en neocriollo, y podrían decodificarse conociendo el complejo código semántico inventado por el propio artista.

←

Xul Solar,
Ciudad, 1936,
acuarela y tinta
sobre papel,
23,7 x 28,7 cm,
Museo Nacional
de Bellas Artes

Xul creó seis sistemas diversos de grafías plásticas, entre los que se encuentran bloques de letras, guardas, cursivas (taquigráficas y jeroglíficos), vegetales, antropomórficas o zoomórficas y escritura geométrica (formas geométricas planas), como puede apreciarse en la obra *On mani* (1960).

↓

Página siguiente:
Xul Solar,
Místicos, 1924,
acuarela y lápiz sobre
papel, 36 x 26,5 cm,
Museo Nacional
de Bellas Artes

INVENCIONES

La personalidad curiosa de Xul Solar y sus ideas utópicas lo llevan a inventar e imaginar excediendo los límites tradicionales de la plástica. Sus innovaciones buscan acercar el arte a la vida.

Hacia fines de 1930, desarrolla un juego que partía de la concepción del ajedrez tradicional, pero cuya dinámica modifica constantemente. Se trata de un juego complejo, con reglas difusas, que denomina **panajedrez o panjuego**, "con base astrológica, con tablero de doce casillas por trece, de acuerdo al sencillísimo sistema duodecimal; las piezas representan astros o signos zodiacales, ubicándolas en las casillas a medida que se juega y como mejor parezca a los adversarios"³. Para Xul, durante la práctica de este juego, cada participante, a través de sus conocimientos y sensibilidades, debía aspirar a un "perfeccionamiento espiritual".

Su gran interés por la música lo impulsa a incluir ritmos y melodías en las acuarelas que realiza y, por otro lado, a intervenir instrumentos musicales como el **piano** y el dulcitone. Para ello, modifica de modo artesanal el piano de su esposa, Micaela "Lita" Cadenas.

Redondea y pinta con colores las teclas, y hace marcas para reconocerlas también a través del tacto. Su finalidad era simplificar y facilitar el aprendizaje del instrumento.

³ Xul Solar en *Catálogo Xul Solar*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2002, p. 218.

Inventa dos nuevas lenguas con el objetivo de favorecer la comunicación y la unión de los pueblos. Para América Latina, propone el **neocriollo**, que mezcla el español y el portugués, y en menor medida el alemán y el inglés. Es importante destacar que Xul poseía conocimiento de diversos idiomas desde la niñez: hablaba alemán, por influencia de su padre, e italiano, por el lado de su madre (ambos inmigrantes), y aprendió inglés y francés en la escuela. También imagina una lengua de pretensión universal, que denomina **panlengua**, de carácter monosilábico, sin gramática, con base astrológica y numérica.

Entre 1951 y 1953, el artista realiza **títeres** que representan los signos del zodiaco y a la Muerte, pensados para ser utilizados en obras de teatro para adultos, de carácter religioso o místico. Las piezas que construyó se pueden articular: poseen una estructura de alambre, y están hechas de madera y papel maché, entre otros materiales.

Diseñar y pintar sus propias **cartas del tarot** es otra de las innovaciones que lleva a cabo Xul Solar, como así también recrear los 64 hexagramas del I Ching.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Xul Solar fue exponente de la vanguardia nacional y dueño de una desbordante capacidad creadora: lenguas y escrituras, juegos, arquitecturas, teatro de títeres, cartas del tarot, I Ching, instrumentos y notaciones musicales fueron algunas de sus múltiples inquietudes. Estas invenciones tuvieron por objetivo universalizar el conocimiento y facilitar su acceso, además de promover la comunicación entre los pueblos.

Si bien su obra se nutrió de diversas influencias, no puede inscribirse en ningún movimiento artístico y, así, mantiene un fuerte carácter personal. El conjunto de sus creaciones y recreaciones debe ser leído como una unidad atravesada por una profunda búsqueda espiritual y utópica.

"Soy campeón del mundo de un juego que nadie conoce todavía: el panajedrez; soy maestro de una escritura que nadie lee todavía. Soy creador de una técnica, de una grafía musical que permitirá que el estudio del piano, por ejemplo, sea posible en la tercera parte del tiempo que hoy lleva estudiarlo. Soy director de un teatro que todavía no funciona. Soy el creador de un idioma universal: la 'panlingua', sobre bases numéricas y astrológicas, que contribuiría a que los pueblos se conociesen mejor"⁴.

⁴ Xul Solar, "Gente de mi ciudad: Xul Solar, campeón mundial del panajedrez y el inquieto creador de la 'Panlingua'", Mundo Argentino, Buenos Aires, 1 de agosto de 1951, p. 14. Publicado en el catálogo *Xul Solar. Panactivista*, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 2017, p. 63.

Sugerimos que trabajen con la obra de Xul Solar en las siguientes áreas curriculares de la Escuela Primaria y Secundaria:

PRIMER CICLO

Matemática
Lenguaje musical
Educación plástica

SEGUNDO CICLO

Matemática
Lengua
Ciencias sociales
Lenguaje musical
Educación plástica

SECUNDARIA

Lengua y literatura
Historia
Artes visuales/Historia del arte
Música
Teatro

Para conocer más sobre el mundo de Xul Solar...

<http://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/>
<http://www.xulsolar.org.ar>

BIBLIOGRAFÍA

Catálogo *El periódico Martín Fierro en las artes y en las letras 1924-1927*, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 2010.

Catálogo *Xul Solar: Visiones y Revelaciones*, Buenos Aires, MALBA - Colección Costantini, 2005.

Catálogo *Xul Solar. Panactivista*, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 2017.

Catálogo *Xul Solar*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2002.

Cintia Cristiá, *Xul Solar. Un músico visual. La música en su vida y obra*, Buenos Aires, Gourmet Musical Ediciones, 2011

Mario Gradowczyk, *Alejandro Xul Solar*, Buenos Aires, Galería Kramer - Ediciones Anzilotti, 1988.

Mario Gradowczyk, *Alejandro Xul Solar*, Buenos Aires, Ediciones ALBA - Fundación Bunge y Born, 1994.

Mario Gradowczyk (Coord.), *Xul Solar, Catálogo de las obras del museo*, Buenos Aires, Fundación Pan Klub, 1990.

Emilio Pettoruti, *Un pintor ante el espejo*, Buenos Aires, Ed. Sola

Bellas Artes

Museo Nacional de Bellas Artes
Av. del Libertador 1473, Buenos Aires
+54 11 5288 9900 | info@mnba.gob.ar
www.bellasartes.gob.ar

Horarios

Martes a viernes de 11 a 20 h

Sábados y domingos de 10 a 20 h

Lunes: cerrado

Entrada libre y gratuita

Ministerio de Cultura
Presidencia de la Nación