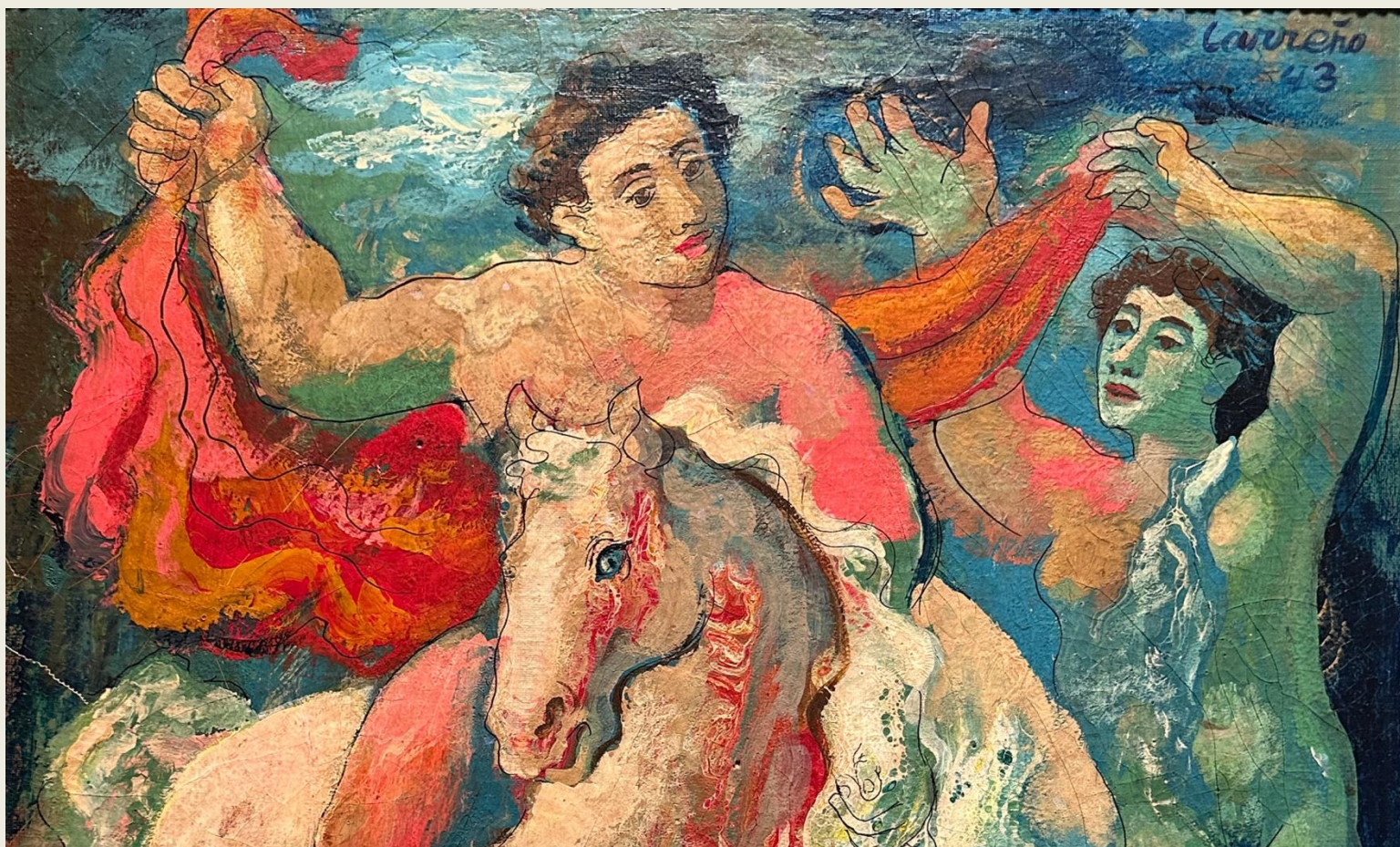




¿Caballo marino?

José Ramón Alonso-Lorea



¿Caballo marino?¹

Por José Ramón Alonso-Lorea

Hace más de 30 años se había vendido erróneamente como óleo este duco de Carreño de 1943.² Nos referimos al titulado *Mythological Rider*, que ha reflotado el mercado del arte en una reciente subasta.³ Una obra técnicamente experimental, que destaca por el contraste en muchos de sus aspectos. Primero, por el uso de unos colores brillantes y complementarios que producen esa intensidad que genera movimiento. Segundo, por el literal derrame sobre la tela de unas lacas industriales -provenientes del sector automovilístico-, sobre el dibujo base de tradición clásica. Arte e industria se superponen aquí, alternativamente, en un diálogo que enfrenta al Carreño clásico del dibujo robusto, con el Carreño expresionista de los ducos polícromos. Tercero, hay tensión con la historia por la identidad de esta escena ecuestre dentro de una ilusión marina. De inicio, aquí se impone examinar el relato del arte.

De tanto estudiarla aprendíamos hasta la más mínima mancha que aparecía en alguna antigua reproducción en blanco y negro. Así iniciábamos el estudio de muchas pinturas cubanas modernas que estaban en “paradero desconocido”. alguna que otra vez, el mercado del arte nos devolvía el original con todo el esplendor de sus colores y texturas, confirmando la excepcionalidad de la pieza. Sin embargo, otras obras se nos mueven por zonas más oscuras. Sabemos de su existencia, a veces solamente de su título, porque las descubrimos en listados de catálogos de época, o porque nos quedan testimonios de ellas a través de sus contemporáneos que la vieron, o testimonios del propio pintor. Un caso típico ha sido el de la serie de ducos del pintor cubano-chileno Mario Carreño.

En sus memorias de 1991, el pintor nos aseguraba que “nunca supe qué se hicieron esos paneles que pinté al duco a pesar de que estuvieron expuestos en París, Moscú y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, desaparecieron misteriosamente”.⁴ Hoy ya no es así. La mayoría de estos ducos, décadas después de pintados y expuestos (algunos no se exhibieron, pues fueron considerados “ensayos” o “experimentos”, según testimonios de contemporáneos cercanos al artista) han ido reapareciendo, principalmente, a través de las casas de subasta de arte. Las obras han logrado importantes cotizaciones, lo que a su vez ha estimulado la aparición de otras antológicas tablas y telas al duco que se creían irremediabilmente perdidas, o en el mejor de los casos en “paraderos desconocidos”. Sin embargo, el estudio de este conjunto nos demuestra que todavía un duco se resiste a ser “descubierto”. Nos referimos al nombrado *Caballo marino*.

¹ Estudio de obra realizado a solicitud de Ramón Cernuda, Miami Florida (*comunicación personal*, enero-febrero de 2024).

² *Latin American Paintings, Drawings, Sculpture and Prints*, 23 November 1992, Lot 49, Sotheby's, NY, USA. No tenía esta información, y es dato que le agradezco a Israel Moleiro Sarracino (*comunicación personal*, vía email, jueves 16 de noviembre de 2023). Aparece reproducida en la página 67 del catálogo de esta subasta de 1992, con errores en la descripción de su técnica al considerarla un óleo. De hecho, como óleo salió en la nueva subasta de 2023, dato que fue corregido antes de efectuarse la misma.

³ *The Vanguard Spirit: Modern and Surrealist Master-Works From an Important Estate*, November 14 2023, Lot 415, Sotheby's, NY, USA.

⁴ CARREÑO, Mario (1991). *Cronología del recuerdo*. Editorial Antártica S.A., Santiago de Chile.

De época se conservan algunas importantes publicaciones que nos permite la anterior afirmación. Tenemos el catálogo de la exposición “Carreño. Óleos-ducos, gouaches, acuarelas” (Lyceum, La Habana, noviembre de 1943), donde por primera vez se exponen los ducos. En el listado aparecen nombrado los ocho ducos expuestos: *Danza*, *Fuego en el batey*, *Corte de caña*, *Flores*, *Caballo marino*, *Retrato*, *Circo* y *Retrato*”. Sólo el título y la técnica, sin más datos. Repetimos, ocho ducos. Cuatro meses después la Perls Galleries expone e imprime el catálogo “Mario Carreño” (Nueva York, marzo-abril, 1944). La muestra presenta dos ducos: *Afro-Cuban Dancer* (que es la misma *Danza* antes expuesta en Lyceum) y *Allegory of Cuban Landscape*. Este segundo duco, firmado y fechado en 1943, no se expuso en Lyceum, pero ya había aparecido reproducido y como perteneciente a la colección de Perls Galleries en el monográfico *Carreño* (La Habana, 1943). Con lo cual suman nueve ducos expuestos.

Simultáneamente, se inaugura la muestra colectiva e itinerante “Modern Cuban Painters” en el MoMA (Nueva York, marzo-abril, 1944). Entre otras obras se exponen los ducos *Vase of flowers*, *Sugar-cane cutters* y *Afro-Cuban dance*. Las tres piezas ya se habían expuesto en la inicial de Lyceum. Si estudiamos el listado de obras de las exposiciones realizadas en Perls y MoMA, veremos que el duco *Afro-Cuban Dance* se muestra simultáneamente en ambas muestras de Nueva York: en Perls Galleries primero y en el MoMA después, mediante un préstamo que la primera le hace a la segunda. Debe quedar clara esta última referencia. Todas las obras de Carreño de ese momento, al menos las más importantes, incluyendo los ducos (incluyendo este *Mythological Rider*), quedaron en manos de los Perls. De hecho ya ellos trabajaban con la obra del pintor desde 1941. A juzgar por los testimonios epistolares de María Luisa Gómez Mena, entonces esposa del pintor y propietaria de Galería del Prado (La Habana), a pesar de la buena aceptación de la muestra de Carreño en Lyceum, de “público en abundancia y compradores”, nada se vendió porque todo estaba reservado para Nueva York. Nos asegura igualmente que Katy Perls le hacía frecuentes visitas a su casa y galería.⁵ Madame Perls estuvo refugiada en Cuba entre mediados de 1940 y principios de 1943, esperando su permiso de entrada a EE.UU. Antes ella, desde París, acostumbraba a comercializar obras de arte que enviaba a la galería que compartía con su hijo, la Perls Galleries de Nueva York. Ahora lo hacía desde La Habana, donde coincidió con la visita de Alfred Barr y la inauguración de Galería del Prado, ambos en 1942.

Definitivamente, del conjunto de nueve ducos expuestos y pintados en 1943, hemos logrado identificar ocho piezas, puesto que desconocemos la imagen de *Caballo marino* que estamos buscando desde los inicios de este estudio en 2007.⁶ Pero ha sido una revelación encontrarse con este *Mythological Rider*. Hasta hoy, este título de “Jinete mitológico” no ha aparecido en ninguna documentación de época. ¿Estaremos en realidad frente a *Caballo marino*? Es posible, al menos como propuesta hipotética. Siendo el tema una alegoría marina con caballo incluido, pudiera ser razonable esta conclusión mientras no aparezca el documento que lo niegue. Con un pequeño margen de error podemos afirmar que *Mythological Rider* es en realidad el *Caballo marino* que se expuso en la inicial de Lyceum (La Habana, 1943). Nos arriesgamos a ello.

⁵ Manuel Altolaquirre. *Epistolario 1925-1959*. Edición de James Valender, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 2005.

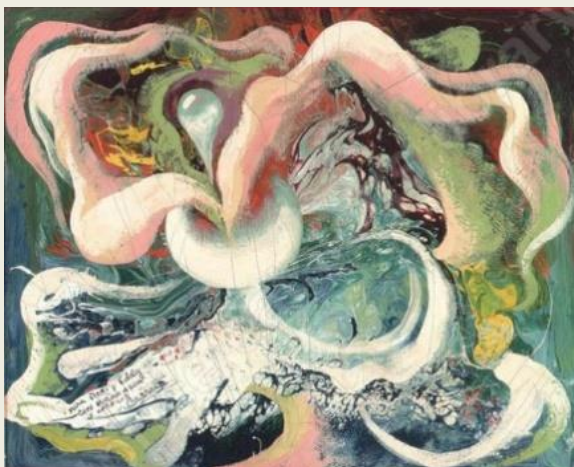
⁶ José Ramón Alonso Lorea, *Ducos. Mario Carreño*, Cuadernos de Arte 2, Edición EstudiosCulturales2003, Miami, 2018, 125 pp.



A

Ducos sobre tela de MARIO CARREÑO

A- *Circo*, duco/tela, 1943, 51 x 41 cm. / 20 x 16", Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba (imagen cortesía de Roberto Cobas). B- *Agua*, duco/tela, ca. 1943, 41 x 51 cm. / 16 x 20", NSU Art Museum Fort Lauderdale, Florida, USA.



B

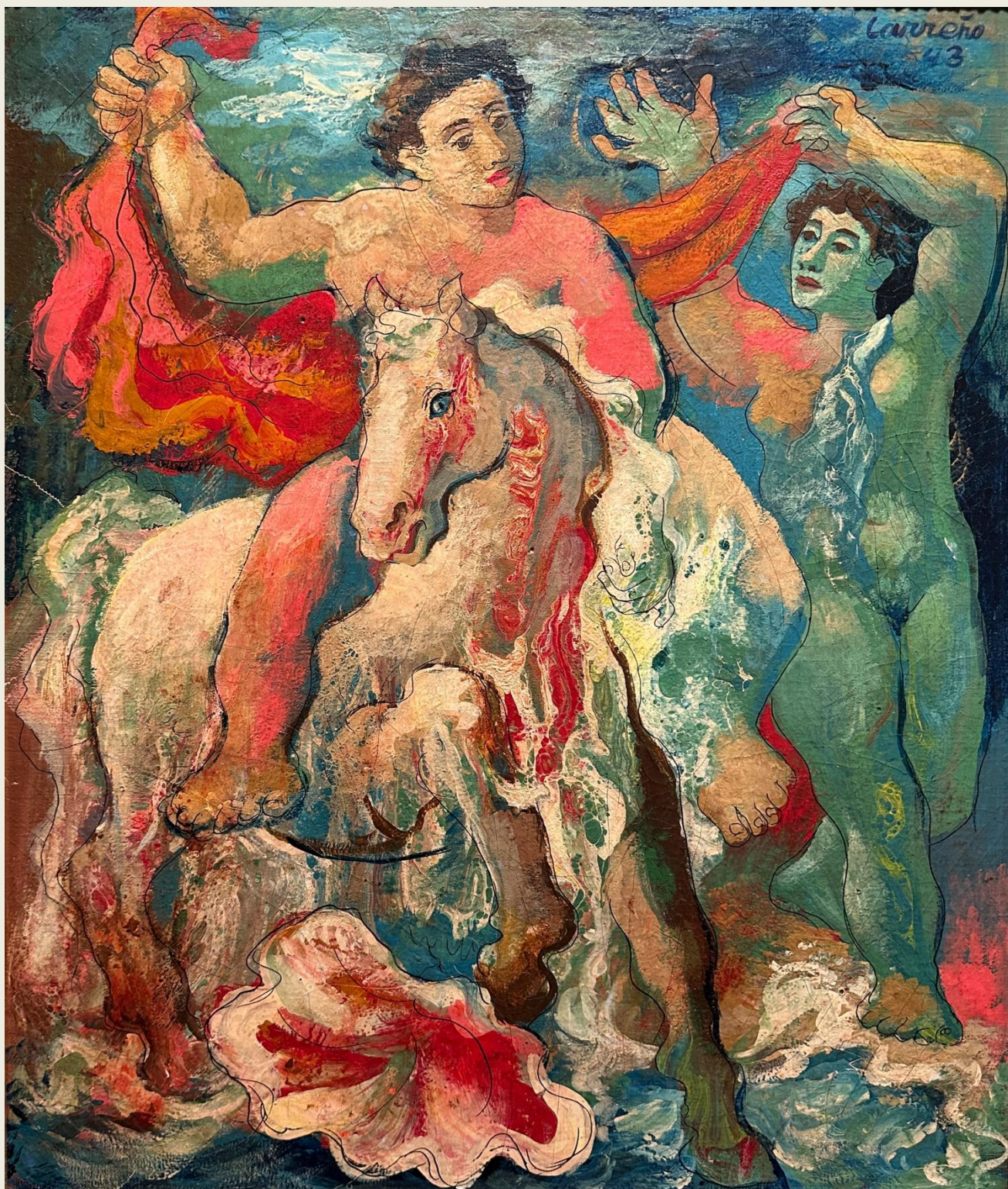


C

C- *Alegoría del paisaje cubano*, duco/tela, 1943, 51 x 61 cm. / 20 x 24", Colección privada, Latin Art Core, Miami (imagen cortesía de Israel Moleiro). D- *Mythological Rider*, (presumiblemente *Caballo Marino*) duco/tela, 1943, 51 x 61 cm. / 24 x 20" (imagen cortesía de Israel Moleiro desde la subasta de Sotheby's NY, noviembre de 2023).



D



Mythological Rider (presumiblemente *Caballo Marino*), duco/tela, 1943, 51 x 61 cm. / 24 x 20" (imagen cortesía de Israel Moleiro desde la subasta de Sotheby's NY, noviembre de 2023). Colección Cernuda Arte, Miami, Florida.

Del total de los nueve ducos expuestos, seis están pintados sobre paneles de madera y tres sobre tela. Estos últimos, de menor formato que los paneles, son *Circo* (20x16 in), *Alegoría del paisaje cubano* (20x24 in) y el ahora “descubierto” *Caballo marino* (24x20 in). Un cuarto duco sobre tela, con dedicatoria incluida, es el titulado *Agua* (16x20 in), pero éste no aparece en ningún catálogo, aunque es indiscutible su autenticidad y calidad experimental. Podemos observar correspondencias en las medidas de estas cuatro telas (dos 20x16 y dos 20x24).

Este *Caballo marino* pertenece al tipo de equino que se convirtió en un referente iconográfico de la pintura moderna cubana, asociado al campo, al guajiro y por extensión a lo cubano, y que tanto retrató Carreño. Un repaso solamente por las obras al duco nos confirma esta reiteración equina en cuatro de ellos.

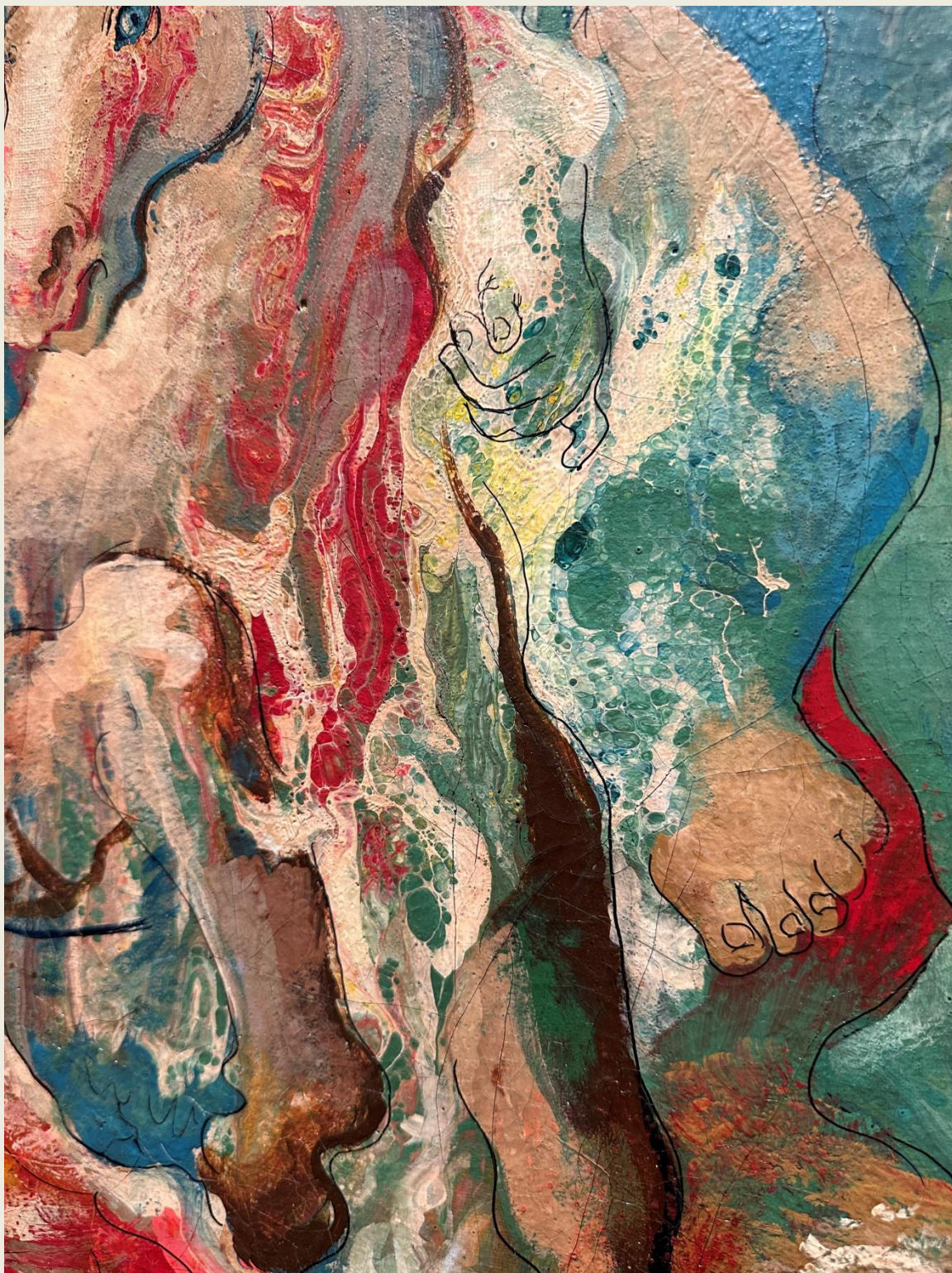
El resultado plástico de *Caballo marino* nada tiene que ver con esos excesos expresionistas de “tercera dimensión” y de “movimiento” que aparecen en *Danza*, *Fuego en el batey* y *Corte de caña*. Pero tampoco se acerca a ese agradable estatismo que encontramos en *Circo* o en *The guitar player* (otro duco de 1944). A *Caballo marino* lo podemos ubicar en una zona intermedia o “tercera propuesta”. Ya sabemos que Carreño sabía moverse a un mismo tiempo dentro de varios registros estéticos. No hay aquí multiplicación de caras o brazos en función del dinamismo plástico. Pero la escena vibra gracias a la relación agresiva de colores complementarios, a las diagonales de la composición y a las contorsiones artificiosas de las figuras. Estas últimas se liberan de la abstracción (de la mancha, la textura y el azar) a través de unos trazos muy finos, similares a un dibujo a la tinta.

En este *Caballo marino* el duco nuevamente “fermenta”, se agita y arremolina en un caos pictórico de fondo y figura que sólo una mano bien entrenada, como la de Carreño, puede dominar. Es ese temperamental y gestual expresionismo abstracto que desde 1943 el pintor deja asomar, alimentado por el magisterio de David Alfaro Siqueiros a su paso por La Habana. Como “tercera propuesta” estética, este *Caballo marino* es testimonio de ese temprano expresionismo abstracto que el pintor cubano asfixia con su irreductible proyección clásica, impidiendo su existencia y desarrollo. Aquí hay referencias expresionistas, gestuales y experimentales que el dibujo intenta medir.

Anotó José Gómez Sicre, testigo ocular de esta experiencia plástica, que Carreño, al dejar actuar el “accidente de la reacción química que producen los distintos tonos desparramados al azar, logra superficies plásticas de valores abstractos muy estimables”. El pintor cubano aprendió de Siqueiros -y este *Caballo marino* es testimonio de ello- que el accidente era sólo una parte del proceso, porque “el valor plástico de lo accidental en la pintura lo obtendremos en la medida que podamos controlarlo y dirigirlo”.⁷ Como el duco es un esmalte de secado rápido que no permite la mezcla de colores, Carreño igualmente utilizó la superposición de manchas a lo Cézanne para proyectar la figura. Pero en gran parte de la escena, quítese la línea y veremos la abstracción.

Miami, febrero 2024

⁷ José Ramón Alonso Lorea, *Ducos*. Mario Carreño, ob. cit.



Detalle de *Mythological Rider* (presumiblemente *Caballo Marino*), duco/tela, 1943, 51 x 61 cm. / 24 x 20" (imagen cortesía de Israel Moleiro desde la subasta de Sotheby's NY, noviembre de 2023).



A



B



C



D

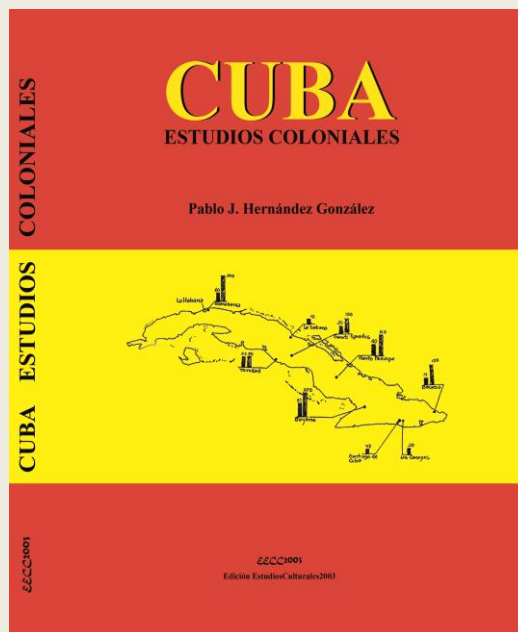
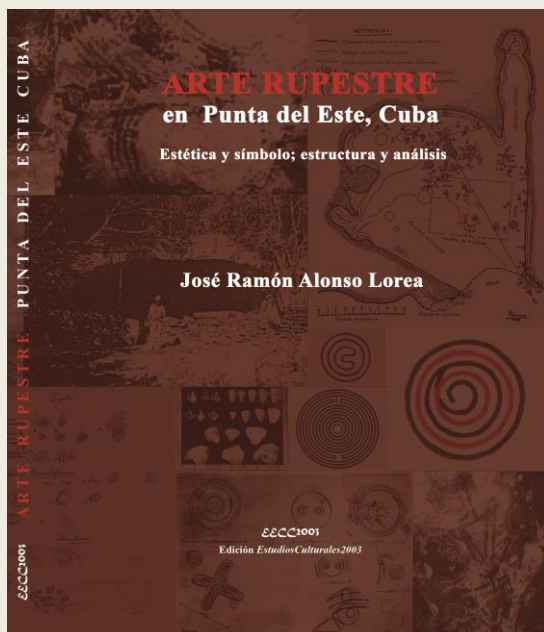
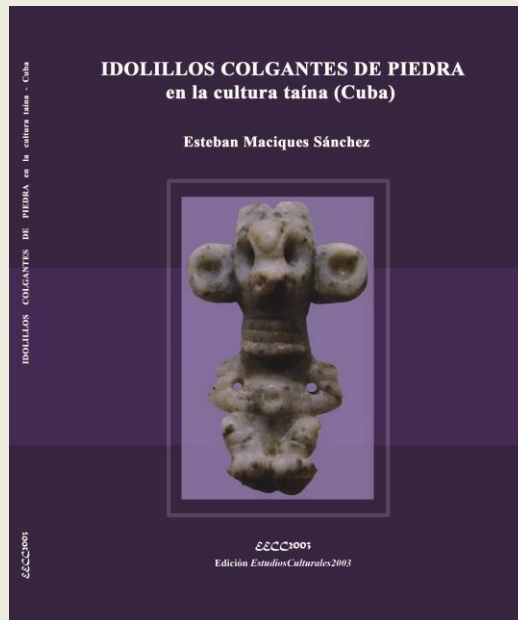
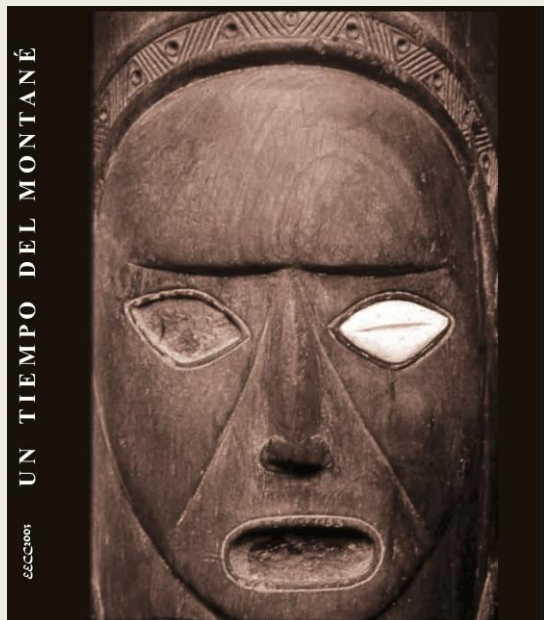
**Referente iconográfico
“caballo” en los ducos
de Carreño de 1943.**

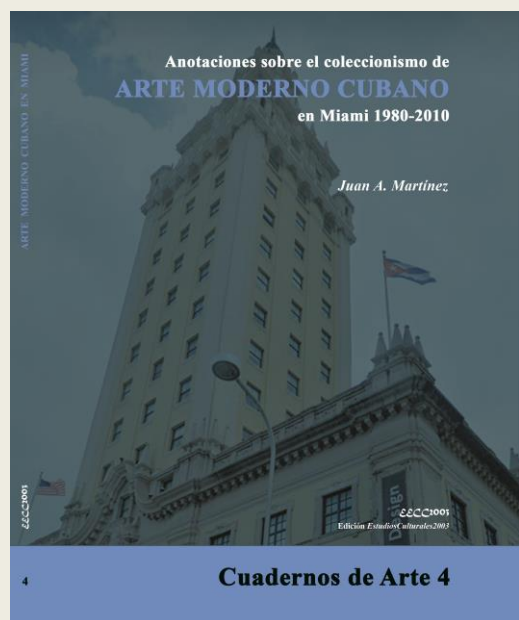
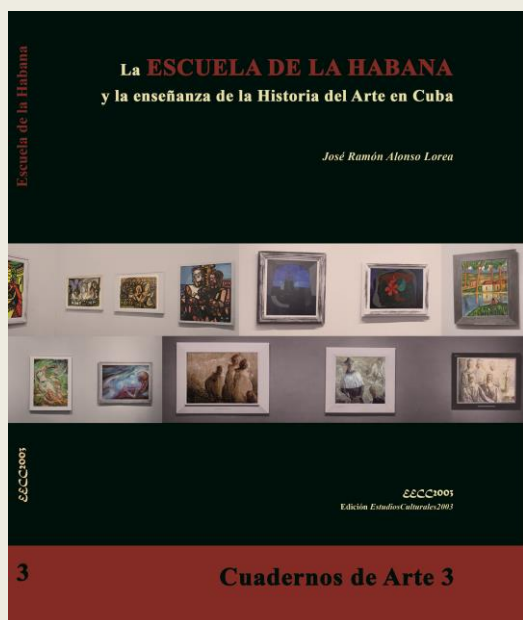
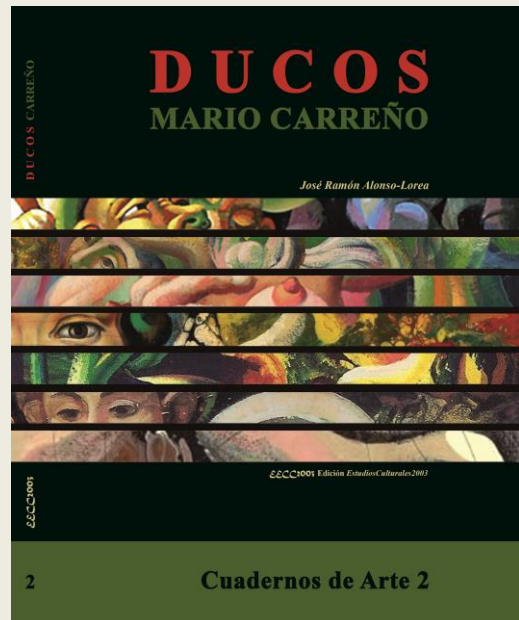
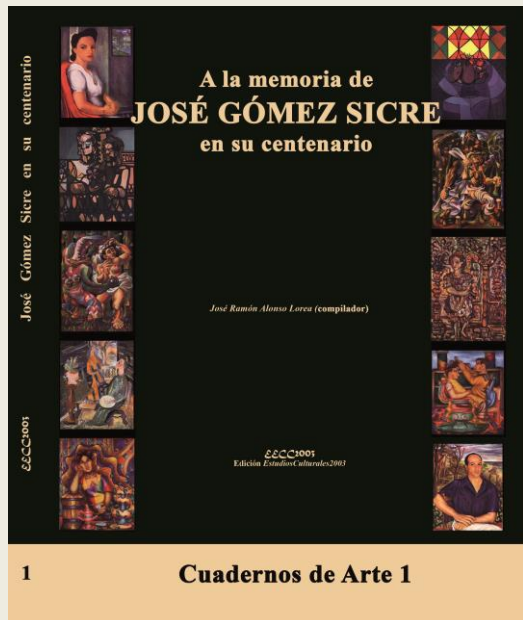
Fragmentos de obras: A- *Fuego en el batey*, 1943, duco/panel, 122 x 165 cm., 48 x 65". B- *Retrato*, 1943, duco/panel, 104.2 x 109.2 cm., 41 x 43". C- *Circo*, duco/tela, 1943, 51 x 41 cm., 20 x 16". D- *Mythological Rider* (presumiblemente *Caballo Marino*), duco/tela, 1943, 51 x 61 cm., 24 x 20".

Edición *EstudiosCulturales2003*
ha publicado los siguientes cuadernos impresos:

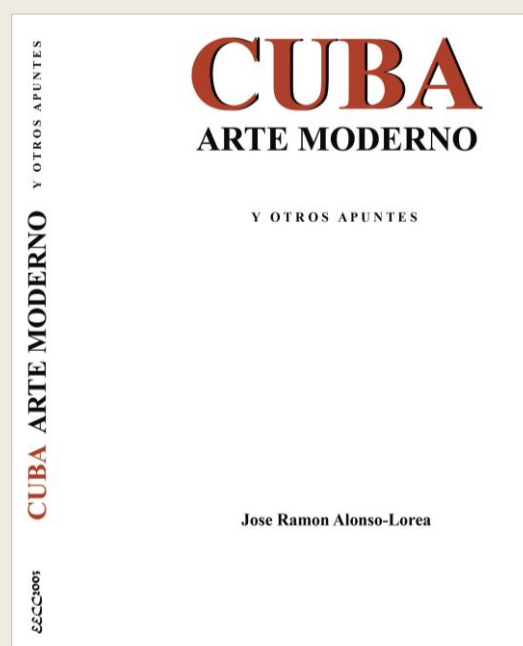
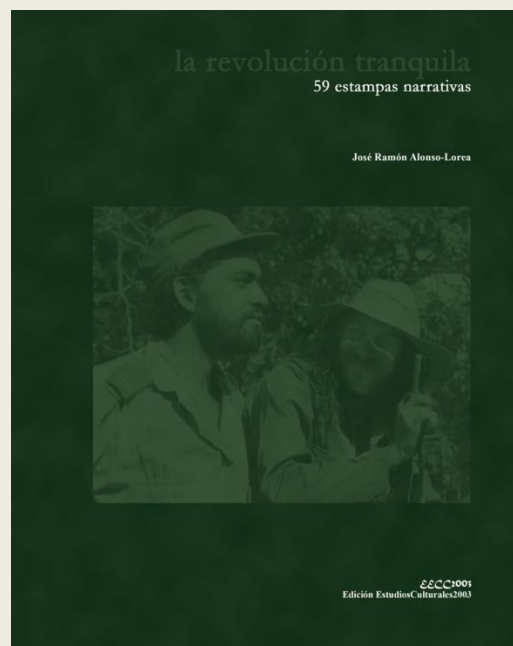
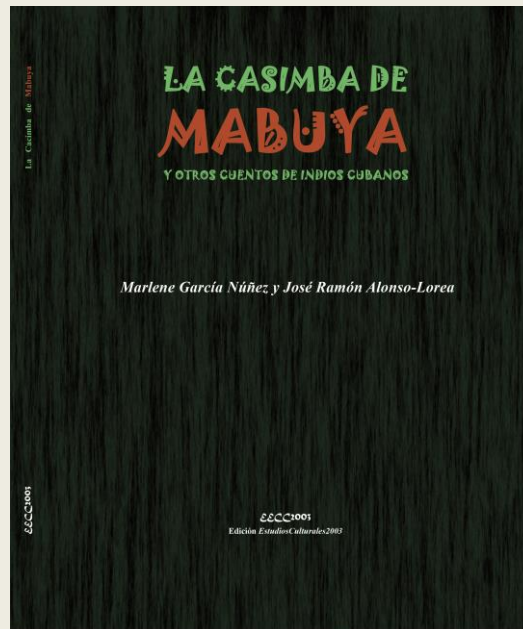
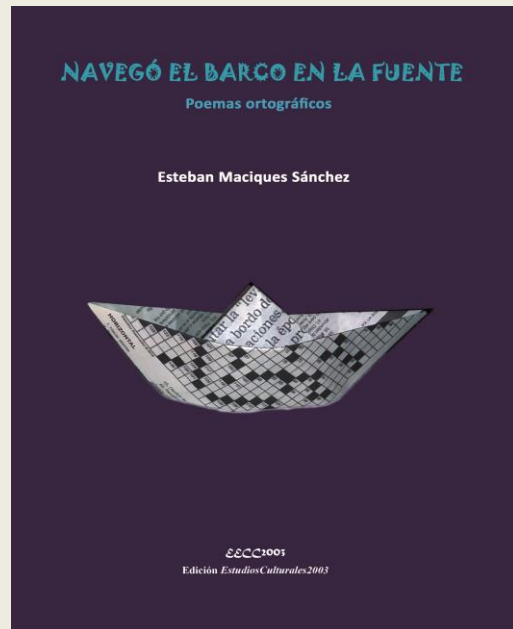
Cuadernos de tapa blanda con acabado brillante
Formato 8x10" / 21x26 cm

jralonso1963@gmail.com
<http://www.estudiosculturales2003.es>





En proceso de edición



EECC2003

Edición *EstudiosCulturales2003*

Miami, 2024