

Los Procesos narrativos en la pintura de Ángel Peña

Narrative Processes in the Painting of Ángel Peña

Recibido: 27-08-07
Aceptado: 11-11-07

Iliana Morales Gollarza

Universidad del Zulia
Instituto de Investigaciones Literarias y Lingüísticas

Resumen

Esta reflexión lleva consigo una muestra de algunas obras del pintor Ángel Peña, y desde ellas un comentario libre sobre su temática. Se entiende como proceso narrativo, todo ese cuerpo de imágenes que unida una a otra cuentan una anécdota o historia, bajo la limitación del espacio fragmentado del cuadro. Se usa la entrevista periodística para recoger algunas opiniones sobre la obra del artista. Así mismo se busca crear discusiones, comentarios sobre la relación de todas las artes en sí: la pintura, la literatura, la música, el teatro. Se comenta la recepción, el encuentro entre el espectador y la obra. Desde este encuentro proponer la educación de un receptor conciente.

Palabras clave:

Proceso narrativo, receptor conciente, imágenes, anécdota, fragmento.

Abstract

This reflection includes a sample of some works by the painter Ángel Peña and a free commentary regarding their themes. A narrative process is understood as that entire body of images which, united one to another, tell an anecdote or story within the limitation of the picture's fragmented space. The newspaper-style interview was used to collect some opinions about the artist's work. The study also seeks to create discussions, comments on the interrelationship of all the arts: painting, literature, music, theatre. Comments are made about reception, the encounter between spectator and the work. From this encounter, the education of a conscious receiver is proposed.

Key words:

Narrative process, conscious receiver, images, anecdote, fragment.

La pintura es la escritura más antigua, y como tal, mantiene unos códigos, capaces de comunicar cuanto deseo y transformación suceda en el tiempo y el espacio que ha creado el hombre. El texto del cuadro va más allá del color, la figura, la sombra, en fin, lo presente en la tela. El texto inicia su existencia en la manera de ordenar las imágenes, en la elección que hace el artista, en los contextos que cultivan las anécdotas. La pintura de Ángel Peña parece que siempre ha sido "mayor de edad" "Cuando todavía era un muchacho, recién egresado de la academia, hablamos de la mayoría de edad en el color de Ángel Peña. Sus pasajes urbanos ocupaban la luz de Maracaibo en aquellos paisajes de las esquinas ciudadinas: las casas, los tinglados, los postes, y los enlozados, saltaban de los cuadritos de aquel joven que vendía sus paisajes en baja monta" (Figueroa, Antillano, 1977: 171).

La ciudad de Maracaibo, ha cultivado con intensidad el arte, sin buscar sus orígenes, mostraremos fragmentos de la obra de Ángel Peña, y aceptamos que tendemos a ser exageradamente exagerados en todo, cabe referir esta cita:

"No es, pues, difícil deducir que en aquella ciudad "donde los españoles construyen allí también navíos aprovechando la comodidad del puerto que es segurísimo" a través de los siglos de colonia se fuera asentando una cada vez más densificada población de navegantes, frailes y soldados, donde no faltarían por supuestos los oficios viles y los nobles, la fregona y el platero, el ladrón y el poeta, y con ellos el gesto y la canción" (Figueroa, Antillano, 1977: 13).

Muchos aspectos de la pintura de Ángel Peña han sido expresados en artículos de revista, periódicos, en sus catálogos, pero apenas han expuesto breves crónicas de todo su inagotable producción. De artículo en artículo, sería posible, hoy, recopilando todo esa crítica, elaborar un sólido libro. Queda abierta esa propuesta para un futuro.

Dentro de sus múltiples obras he elegido las siguientes:

Cuadro número uno: Cadáver exquisito (cuadro compartido con - Ender Cepeda, Carmelo Niño y Diego Barboza - elaborado en la antigua sede de Sociedad Dramática de Maracaibo, Día del artista plástico, 10 de Marzo 1997) Cuadro 2 Domingo de ramos, Cuadro 3 Serigrafía, Cuadro 4 Encantadora de Pájaros con luna llena, Cuadro 5 Muñequitos de torta con flores y paisajes. Más que identificar cada cuadro, con cada comentario, la idea es mostrar la obra de Ángel Peña. Aquí, le mostramos algu-

nas de sus obras.... (Cuadro. Cadáver Exquisito, detalle, Cuadro 1).

Cuadro 1

Cuadro 2

Cuadro 3

Una mujer, flaca, fina, lleva unas flores. Su vestido azul, con lunares marrones y su cola de pelo largo. Su postura y su gesto la hacen alcanzable en el espacio real del cuadro. Su gesto es, de quien entrega un obsequio. Frente, hay otra mujer, con unas manos inmensas, muestra un reloj, en sus brazos acoge un gato (puede ser también un perrito). Su rostro es de incertidumbre. Sus labios eróticos, rojos carnosos. Su vestido rojo, Su pelo negro por el lado derecho y sepia por el izquierdo. Detrás de esta mujer, un hombre. Oscuro su rostro. Oscuro como la sombra. Es la sombra desde donde se asoma como un rostro delineado. El hombre se ve como si tuviera una máscara. La máscara hace su rostro. La máscara lo moldea. Entre el pelo de la mujer de vestido rojo y la mujer de vestido azul hay un ángel. El ángel tiene un ala negra y un ala marrón. Es un ángel, también entre las sombras. O entre los azules. Es un ángel que está allí como cuidando esas dos mujeres. Un ángel que está allí. Figura esta que es recurrente en los cuadros de Peña. Está es una historia. O una anécdota, donde lo narrado se sujeta a los personajes y objetos que se develan sobre la tela (en este caso sobre la madera, en la cual está elaborado este cuadro)..... Cuadro No 1 detalle parte Ángel Peña....

La historia puede ser aun más profunda, no tan lineal como la he contado. La historia la induce la imagen, pero cada receptor u observador o espectador, reordena una narración. Es más, el surrealismo mágico hace que lo contado se mueva entre lo posible, siempre que un receptor elija ese posible. El pintor muestra unas figuras, una metáfora de ellas. Metáforas, porque en sí, esa mujer de traje rojo, no es una mujer, es una representación, una ficción, una mujer imaginada y convertida en imagen.

Cuadro 4**Cuadro 5**

La imagen en los cuadros de Peña, es armónica, o tal vez, como en la música, pentatónica. Algo así como, una intensa línea melódica, simple, y acordes en la mano izquierda; octavas en la mano derecha. Una versión en imágenes que narran, que cuentan y muestran eso que solo el propio cuadro, nos dice (Una ilustración).

Y cito un poema, pues, no cabe otra cosa. Emily Dickenson, Dice:

La Belleza- no se causa-Es-
Persíguela, y se acaba-
No la persigas, y permanece-
(Leoni, 2002: 204)

Opiniones de algunos espectadores de la obra de Peña como: Enrique León, Homero Montes, Edinson Rosales, Exequiades Chirinos, Mayela Vilchez entre otros dicen:

Enrique león, ante el cuadro Domingo de Ramos, dice:

Anda Sola
Como siempre sola
(Rocío del alba)

Evita mancharse el vestido
(Un lujo propio de doncella)

Y espera
porque el ramo lo tiene entre sus manos
(Cuadro 2 Domingo de Ramos)

Homero Montes dice: "Peña refleja muy bien el surrealismo maracucho o maracaibero"
(Cuadro 3 Serigrafía)

Edison Rosales dice: "Los sueños se abren para fijar la imagen de una posibilidad amorosa que nos abre a la imaginación"

Exequiades Chirinos dice:

"Quienes pretenden encontrar en las pinturas de Ángel Peña elementos locales del Zulia, su estado nativo, caminan por el rumbo equivocado. Su obra es de carácter global, trascendental, y parte de su carácter sencillo, tierno, sutil. Tan universal que los sueños de sus trabajos son las imágenes que todos compartimos en algún momento de nuestras vidas; que soñamos una y otra vez como esa "Selva Amazónica" donde el hombre, flor y fauna se

fusionan bajo el manto del misterio o "La pareja oculta con luna llena" donde alguna vez nos refugiamos para dedicarnos al amor.

Con sus obras donde la combinación de colores impacta y despierta nuestros sentidos para recordarnos el lugar que habitamos, el trópico, y títulos sencillos ("Flores en la ventana") que caracterizan lo obvio y necesario, Peña se transforma en un artista provocador.

Es un gentil provocador porque de sus trazos y colores emanan gratas sensaciones, al encontrarse allí pedazos de la vida transformados en arte, poesía, que deleitan.

Gusta Ángel Peña porque su trabajo figurativo surge de la cotidianidad, de las gentes que a diario transitan por las calles, de las flores, las frutas y, sobre todo, del cariño que el artista siente por su entorno que es el Zulia, Venezuela, el mundo.

En el cierre del año pasado, el artista oriundo de Santa Bárbara y radicado en Maracaibo presentó "Trópico Encarnecido" una muestra que ratifica su calidad de artista internacional y habló de su obra con el público, con niños y jóvenes entre 6 y 14 años de edad".

Luis Cuevas dice:

"En la obra de Ángel Peña, técnica y temáticamente se logra la extraordinaria visión de lo real maravilloso de lo cotidiano. Resuelve personajes, objetos y naturaleza en atmósferas magras, que el ojo del artista valora y transita "

(Cuadro 4. Encantador de pájaros con luna llena, cuadro completo).

Lourdes Molero de Cabeza dice:

En la obra de Ángel Peña hay que destacar la ironía y la nostalgia como forma peculiar de representar el mundo, las huellas del neobarroco tan latinoamericano y el surrealismo que muchos investigadores rastrean en lo marabino, el origen híbrido e intercultural que incorpora las diferencias fusionando la identidad y la alteridad y esa fuente -como hilo subterráneo que recorre sus cuadros- que no es otra que el arte popular, eso que los entendidos llamaban arte ingenuo, primitivo o naïf".

La pintura de Peña se mueve entre las tendencias surrealistas y las modernistas, es decir, crea un estilo que se acompaña con una propuesta colectiva en Maracaibo, particularmente, y que luego se hace extensiva en

el país. Una propuesta narrativa donde lo inmediato exige ser observado y por tanto expresado. Donde lo tierno es lo cercano. Donde la vida se cruza con la ficción. O donde la ficción cobra vida porque tiene vida. La ficción, como atmósfera indispensable en el arte, se inventa desde un contexto social compartido y luego referido desde las múltiples determinaciones de la personalidad y la vida del artista. La conciencia estética se crea a partir de la conciencia de distancia, y allí desde esa distancia se inventa o se crea el objeto deseado, en este caso el cuadro. Peña, con sus contemporáneos, Ender Cepeda, Carmelo Niño, Edgar Queipo, Henry Bermúdez; inician una larga tradición en la pintura venezolana. Inician una denominada pintura maracucha. Una tendencia, que como tal, engendró unos caminos y unos momentos de gran alegría e impulso estético. No fue casual, que Peña junto a Bermúdez y Carmelo Niño representaran a Venezuela en la XLI Bienal de Venecia Italia 1986. Todos, hablo de cercanos a esos movimientos de artistas, enmarcaron los afiches de ese momento histórico para la pintura venezolana, y en particular para los maracuchos. Tal vez no es difícil pensar que, en Maracaibo se pasa rápidamente de lo grecolatino a lo caribeño, es decir, puede entenderse que no es exótico, ni lejano acoger la frase de Germán Arciniegas cuando titula un capítulo de su libro **Biografía del Caribe**, Del Mar Grecolatino al Mar de los Caribes. Bueno, más que palabras. Con sujeto y predicado, la pintura de Ángel Peña es una pintura de por estas atmósferas del mar caribe, es caribeña, es maracucha, es una propuesta estable y continua. Cabe exigir una retrospectiva de su obra, para lograr al máximo, ver y apreciar un cuerpo de imágenes que reconstruyen una historia social de una ciudad, una historia universal de la infamia de un pueblo, que no se calla nunca, que habla y se expresa hasta el cansancio. Ángel Peña ES un pintor. Así como decir, Y Emily Dickinson era un Poeta. Ángel Peña ha visto su misión y oficio de artista, y la entiende, "asume lo que su vida implica porque sabe que es la única manera para llegar a esa efectividad a la que aspira" (Leoni, 2002:87). (Cuadro 5 Muñequitos de torta con flores y paisaje)

La escritura de Peña muestra un conocimiento, es una vía para conocer costumbres, objetos, rostros comunes. Su canto es a Maracaibo, pero puede ser a Itaca o Berlín, depende desde donde la miremos y la sintamos. Por eso Exequiades Chirinos, dice que se escapa de un simple y único localismo. Metaforizar una ciudad es hacerla. Peña ha contribuido a hacer de Maracaibo una ciudad vivible desde y en nuestra imaginación. Ficcionalizar o metaforizar un objeto real es transitar de su presencia subjetiva en un espacio hacia otro imaginable. Desde la línea, el

color, el tema, el hilo narrativo, no hay esquemas rutinarios, ni sintácticos que nos lleven a captar una muestra visual común o de expresión ordinaria. Gris plomo, sepia frenético, azul del lago, luz pura que parcialmente entra para insinuar un rostro lejano (como en el cuadro Domingo de Ramos) Cuadro Domingo de Ramos no la magia de la imagen en la pintura de Peña está en recoger el instinto de una colectividad, de un pueblo, de su cultura, de sus hábitos, de sus miradas. "El instinto es la inspiración, el amor, TODO aquello que al liberarse permitiría darle calor al cuerpo social y unirlo" (Joutard, 1986:81).

Algunos espectadores ante la llamada pintura no paisajista, pintura abstracta, o no figurativa, dudan de la presencia de la belleza, no la encuentran en esos cuadros, como los de Peña, y de pronto pueden decir que no los entienden, pero, estoy casi segura, que dicen, me gusta pero no sé que quiso exponer el pintor ahí.

"Pudiera ser que la belleza haya desaparecido en parte del arte actual, que domine la estética de la provocación" (Eco en Reichardt: 2005) La pintura de Peña crea un estado de provocación. Esa mujer que siempre nos mira, nos sonríe, o sencillamente espía nuestros rostros, insita a un comentario, o a una reacción de agrado en tono mayor.

El nuevo espectador, se está formando a través de la participación activa en las exposiciones. Ahora su presencia, ya es una actividad. Y cada museo, hoy, en día trata, en lo posible, en darle herramientas básicas, para lograr que se sume a la acción estática de observar y comentar. Así, en nuestro museo del Zulia. MCZUL, el visitante recibe hojas con alguna información didáctica, como la que cito, donde se dice: "Figuración en arte se refiere a todas aquellas representaciones visuales que guardan relación directa con la imagen o forma del objeto tal y como son captados por la visión. Se generan por la imitación o representación lo más fiel posible de la realidad. (Museo de Arte Contemporáneo del Zulia: 2004).

Si tuviéramos que elegir cómo ver una exposición de pintura de Ángel Peña, tal vez, lo primero es elegir una galería, pero además elegimos unos escritores, unos músicos, unos actores, y todos juntos armarían sus apreciaciones sobre la obra del pintor, es decir, un cadáver esquivo en pleno siglo veintiuno. La búsqueda de un receptor conciente y activo, debe llevar a la integración de las artes en un espacio común, que no es un lugar fuera del individuo, es un individuo con sus espacios y su espacio único y esencial : su cuerpo. Y no podría faltar esta cita:

Este es mi cuerpo ahora
Y libro mi voz
Con un lomo escrito

Que titula;
Con un pie de imprenta
Que nace y camina
Sobre las trazas de la estraza
Sobre los cielos del celofán
Este es mi cuerpo que libro
Envuelto en el papel con la ñapa
Dándole el vuelto a la lengua
Y mi cuerpo libro de deseo
Te continúa amando
Con la lengua
Sin un punto final que nos envuelve...
(Fuenmayor: 1991).

Fragmentos: elementos para el comentario

Crear o propiciar el encuentro del cuadro con un receptor ya eso es inventar un espacio conciente para el disfrute o encuentro con una obra de arte. El concepto o categoría de fragmento, es muy útil, pues, permite limitar idealmente una parte de una obra, ya sea una novela, un poema, un cuadro, una pieza musical.

Desde el fragmento es más cómodo construir un camino para la interpretación o roce o análisis de la obra seleccionada. Y además, ayuda como guía, en medio de lo que puede llamarse el confuso universo de lo abstracto en la pintura.

El platonismo y el neoplatonismo desembocaron en la abstracción, y así" Kandinsky hablará de lo espiritual en el arte y pretenderá establecer la victoria del espíritu puro sobre el mundo concreto y el caos de la realidad" (Jaffé: 1988: 111).

Los procesos narrativos en la pintura de Ángel Peña, están en toda su extensa y dimensional figuras coloridas que baten su existencia entre la luz y la sombra. De fragmento en fragmento es posible atar un sin número de historias. Al elegir un fragmento de su obra activamos la desfragmentación sólo con la intención de describir o interpretar, pero ante TODO Disfrutar la obra.

Bibliografía

- Antillano, Sergio. Figueroa, Hugo. (1977). **Artistas del Zulia**. Editorial del lago. Maracaibo. P. 252.
- Arciniegas, Germán. (1973). **Biografía del Caribe**. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. p.461.
- Fuenmayor, Víctor. (1991). **Libro mi cuerpo**. Fondo Editorial Orlando Araujo, Edilluz, Maracaibo.
- Jaffé Verónica. (1988). **Epílogo de Poemas de Gottfried Benn**. Ediciones Angria, Caracas. p. 113.
- Joutard. Philippe. (1986). **Esas voces que nos llegan del pasado**. Fondo de Cultura Económica. P. 383.
- Leoni, Anna María. (2002). **Emily Dickinson. Los sótanos del alma**. Edit. El otro, el mismo, Mérida, Tomo I y II.
- Morales, Iliana. (2005). **Revista de Literatura Hispanoamericana**. N° 50 Enero-Junio, Maracaibo, Instituto de Investigaciones literarias y Lingüísticas, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, pp. 73-82.
- Morales, Iliana. (2006). **SituArte**. Año 1, No 1. Julio-Diciembre. Maracaibo, Venezuela, p. 30-37.
- Ortega, Manuel. (2002). **Revista de Literatura Hispanoamericana**, N° 45 julio-Diciembre. Una aproximación a la historia de la vanguardia artística y literaria en Venezuela.

Hemerografía

- Reichardy, Lars. (2005). **El Nacional**. Lunes 10, Enero, Cultura y espectáculos. "Humberto Eco: El Acto de la lectura tiene algo comparable con la sexualidad".

Otras Fuentes

Música

- Musorgsky. **Cuadros de una exposición**. Orquesta Sinfónica de Chicago. Catálogo.

Hojas de mano

- Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Los Inocentes 1991/2004 Karem Arrieta.