

La última entrevista con Modest Cuixart

Modest Cuixart i Tàpies (Barcelona, 1925 - Palamós, 2007) fue fundador de Dau al Set, junto con Tàpies, Ponç, Brossa, Tharrats y Arnau Puig, el primer grupo de vanguardia de la posguerra española. Su pintura era tan mágica, que fue uno de los artistas que Salvador Dalí quiso incorporar a su colección privada. Poeta y seductor, divertido y sugerente, surrealista, informalista, artista pop y dada, Cuixart fue sobre todo un artista comprometido, que trató de expresar la belleza y la poesía de la vida, denunciando también el dolor, la injusticia y la muerte.

Modest Cuixart,
verano 2006

A traído por su amor al paisaje, en 1971, Cuixart se instaló en la Costa Brava, en Palafrugell, y este otoño la Fundación Vila Casas le ha dedicado una importante exposición, "Cuixart, el deseo de la forma", en su museo de Can Mario, en Palafrugell, que podrá verse hasta finales de mayo de 2008. Para el artista, esta exposición ha sido la mejor de su vida y la ha disfrutado con entusiasmo hasta el último momento, un verdadero regalo de reconocimiento para toda una vida de artista. Con motivo de esta exposición programamos una entrevista, pero Cuixart tuvo que ingresar en el hospital. Pilar Giró, comisaria de la exposición, le fue transmitiendo las preguntas. Con la mente muy clara, sus respuestas fueron breves, pero el artista nos habló de su vida y obra durante dos de las visitas de Pilar al hospital (Palamós, 12 y 14 de octubre de 2007). Fue su última entrevista, un verdadero documento histórico

¿Qué significó ser becado para ir a París en 1949, cuando usted tenía 24 años?

La beca del Instituto Francés tenía que ser compartida con Joan Ponç y Antoni Tàpies. De un lado supuso una gran ilusión de poder vivir la vida artística de París, que en aquel entonces era todavía el centro mundial del arte. Esta alegría se vio truncada cuando Ponç dijo que él no podía ir. Él manifestó el deseo que su parte de beca me perteneciera, en cambio fue a parar a mi querido amigo Tàpies.

¿Qué fue Dau al Set? ¿Qué les unió y qué les separó?

Dau al Set era un conjunto de oportunidades para intentar explicar de forma poética el mundo que nos rodeaba. Joan Brossa, con la poesía escondida, fue nuestro mago. En realidad, no hay una ruptura o separación a señalar, porque creo que Dau al Set siempre ha encerrado la fuerza vital del mundo poético que nos ha empujado a la creación.

¿Qué significado cree que tuvo Dau al Set en su contexto histórico, artístico y social?

Dau al Set, por encima de todo, pretendió explicar la poesía del mundo y esto nunca muere. Es una actitud siempre vigente.

¿Qué ha sido para usted el surrealismo?

Ha sido una forma absoluta de entender en profundidad el cosmos integral del realismo.

Lo mágico, lo misterioso y lo onírico, han sido claves en su obra, y también lo siniestro...

La importancia que le he dado se resume en el hecho de ponerme a pintar un cuadro.

¿Cómo fue el paso del magicismo al informalismo?

No fue planteado como un paso, nunca he trabajado con un concepto a priori, pensando en dar pasos.

¿Recuerda como un gran éxito haber ganado, en 1959, el Primer Premio de la Bienal de Sao Paulo frente a artistas como Francis Bacon y Alberto Burri?

Evidentemente reconozco la fuerza que me dio el Premio de la Bienal de Sao Paulo, pero entiendo que el objetivo de los premios, por encima de todo, es dar luz a la vida profesional.

¿Qué influencia ha tenido Nietzsche en su obra? ¿Y Goya?

Inicialmente elegidos por Brossa como tema en nuestros retiros junto con Joan Ponç, Arnau Puig, Antoni Tàpies y Tharrats, estos personajes han sido de constante interés en mi vida y obra.

Su obra más provocativa fue Nens sense nom, obras expuestas en Barcelona en 1963, objetos que le vin-

“Eva”, Modest Cuixart. 1966. Fundació Vila Casas.

culan al neo-dada, al pop art y al nouveau realisme. Hay mucha agresividad y tragedia en estos muñecos... ¿cuál fue su objetivo?

Fue esencialmente poner en evidencia uno de los más grandes dramas llevado a cabo por el hombre. Quería denunciar la muerte, el genocidio infantil y todas las víctimas inocentes, absurdo resultado de los conflictos bélicos.

¿Qué importancia ha tenido para usted la figura humana?

La constante necesidad de entender la fuerza evolutiva de lo que llamamos vida.

Una de las características de su

obra ha sido siempre la provocación...

La provocación la veo en el aspecto de las cosas. Mi obra tiene una provocación secreta, para nada evidente. Defiendo ser provocativo sin necesidad de alterar la calidad técnica de la obra, sin menoscabar la ejecución del oficio. La provocación en el espectador nace de la dificultad que encuentra en entender la magia de la obra.

En su obra hay también mucho erotismo, ¿dónde están los límites entre el erotismo poético y la provocación?

El erotismo poético nunca es provocativo, siempre es seductor.

En 1971 se estableció en Palafrugell, en la Costa Brava, ¿cómo ha influido el paisaje en su obra?

La influencia del paisaje siempre ha sido una constante en mi obra. Lo que más me atrajo de Palafrugell fue el paisaje humano.

¿Qué es lo que más le ha satisfecho de su larga vida de artista?

La libertad de no estar sujeto a ningún código y la posibilidad de crear un lenguaje.

Marga Perera

“El erotismo poético siempre es seductor”

MODEST CUIXART "IN MEMORIAM"

Cuando hace dos años y pico decidí ir a vivir a Palafrugell, descubrí que entre la ciudad y el pintor se producía una auténtica historia de amor. Resultó que yo era vecina suya. Reencontré un Modest Cuixart diferente, como siempre buen conversador pero ahora extremadamente amable y comprensivo. Descubrí que Cuixart amaba mucho Palafrugell y que él en Palafrugell era un hombre muy y muy querido. El sábado 4 de marzo del 2006 el Ayuntamiento le rindió un homenaje por los 80 años, en el Teatre Municipal... Por las noches, se le veía por todas partes, en la plaza Nova, en el Fraternal, en can Joan de l'Arc, en ca l'Oliver... Nadie era más popular. Su conversación, com he dicho, era animada y estimulante. Escuchaba con atención los proyectos de los demás y siempre acertaba dando consejo. Últimamente decía que trabajaba poco. De hecho, la última cosa que había hecho era una suite de dibujos para los poemas de la querida Pilar Giró, que vive en Sant Feliu...

Modest Cuixart era, sin duda, el más divertido de todos los miembros del Dau al Set, llevaba la voz cantante y a mi me pareció que se trataba de un consumado seductor. Modest Cuixart mantuvo siempre una independencia feroz, practicó un vivo antidogmatismo y demostró siempre un gusto por el oficio, por el trabajo bien hecho repitiendo de buen grado que Picasso le había dicho: «Pinta lo que te pase por los santos cataplínes pero siempre con oficio».

MARIA LLUÏSA BORRÀS, crítica de arte y amiga de Cuixart

Modest Cuixart, Maria Lluïsa Borràs y Marcel Martí. IMART, Girona, 2005.
Foto: Joan Comalat

“Dau al Set
pretendió
explorar la poesía
del mundo”

CUIXART CLÁSICO

Cuixart, paradigma de la fusión de la vertiente humana y la artística, desde la vanguardia era consciente de ser un gran clásico. En el umbral del deseo, la palabra y el gesto, el color y el trazo le permitieron habitar el mundo de manera poética. Su gran aportación al arte del siglo XX ha sido poder pintar las almas acotadas por la forma. Ahora el eco de los significates flota por siempre en la presencia ausente.

Lo que a Cuixart le gustaría hacer saber es que ésta es la mejor exposición que se le ha hecho. Está muy contento de la exposición porque piensa que por primera vez su obra se mira con un carácter de replantear una parte de lo que él ha hecho y ha aportado al arte del siglo XX, pero sin prejuicios y con la misma libertad que da la creación plástica. Se emociona mucho cuando habla de la exposición y me ha dicho que quisiera que quedara constancia de esta afirmación. Para mí fue emotivo cuando me dijo 'Pilar, nena, tú sí que me has entendido, porque tú también llevas dentro el espíritu de la creación'. Aunque apagado, siempre tiene una palabra bonita para que salga de su habitación con una sonrisa”.

PILAR GIRÓ, comisaria de la exposición de Can Mario y amiga de Cuixart

Modest Cuixart y Pilar Giró, verano 2006

RECORDANDO A UN AMIGO

Como amigo, fue una persona extraordinaria, que le gustaba compartir todo lo que tenía, ya fueran bienes materiales u otras cosas; más aún, disfrutaba haciendo que los demás participaran. No era nada egoísta.

Como persona, le caracterizó su gran inquietud, atento siempre a todo, principalmente a las circunstancias sociales y políticas, insistiendo mucho en las sociales porque vivía encastrado en la sociedad, porque como su circunstancia personal exigía bastante dinero, era muy sensible a la dinámica de la sociedad, y esta sensibilidad se reflejaba en su obra, especialmente la de los años 60 y 70, con sus Venus y las caricaturescas representaciones de los personajes acomodados con los que socialmente convivía, por ejemplo, en las que el arte es una relación entre artista y sociedad. Como artista, no fue un seguidor pasivo de las corrientes artísticas, sino que se servía de ellas para dar dimensión a sus vivencias. Su informalismo no era una manera de hacer informalismo, sino que lo hacía a través de sus inquietudes. Su pop art también fue muy personal, no siguiendo un mimetismo, sino que se servía de las posibilidades de un estilo para expresarlo personalmente.

ARNAU PUIG, filósofo de Dau al Set y amigo de Cuixart

Modest Cuixart i Arnau Puig. Lyon, 1966

MODEST CUIXART, SIN COMPAÑÍA

Eran las cinco de la tarde y con un vaso de vino en las manos se movía por el salón. Mientras Mahler resonaba en las paredes d'Es Xalet Vermell, la casa modernista donde vivía Modest Cuixart en Palafrugell, él me hablaba de sus lecturas, de otras resonancias próximas a Goethe y de un contexto wagneriano. No podía imaginar que poco después me hallaría inmersa en su taller, en una especie de laboratorio, blanco, neutro, ordenado...

Una tarde de finales de septiembre, el último Cuixart apareció en Can Mario con la ilusión de ver la que ha sido también su última exposición antes de morir, la que Pilar Giró cuidó hasta el final para que el diálogo sensual y mágico de su trabajo pudiera leerse visualmente como una unidad. Desde la mítica época de Dau al Set, desde sus orígenes hasta las obras más recientes, consiguió captar el erotismo de las formas matrices, la materia, la línea, los símbolos..., y el diálogo construyó una visión completa de su manera de percibir el mundo.

Otra tarde, un par de años antes, cruzábamos el mismo espacio para detenernos en cada obra de Joan Ponç, uno de sus antiguos compañeros de Dau al Set y también una pieza clave en la evolución del arte contemporáneo en plena posguerra. Allí se forjó la idea de establecer también un recorrido con su obra, mientras la conversación no cesaba de retroceder en el tiempo. La palabra culta, la proximidad y la inquietud de su mirada, no puedo imaginarla sin compañía. Quizás sea este alejamiento de su "mundo" lo que más me ha impresionado de su final.

GLÒRIA BOSCH, Directora de la Fundació Vila Casas y amiga de Cuixart

Textos: Marga Perera