

VISIÓN | doble

REVISTA DE CRÍTICA E HISTORIA DEL ARTE

Título: En torno a las afinidades sensitivas de José Manuel Darro

Title: Around the Sensitive Affinities of José Manuel Darro

Autor / Author: Rafael Trelles

Artista Multidisciplinario y Gestor Cultural Independiente

Resumen: El artista granadino José Manuel Darro elabora un homenaje plástico a la poesía de Julia de Burgos y de Elena Martín Vivaldi, haciéndose eco de imágenes de la naturaleza y del cosmos para provocar una simbiosis sensorial de particular lirismo.

Abstract: The Granada-born artist José Manuel Darro prepares a plastic tribute to the poetry of Julia de Burgos and Elena Martín Vivaldi, echoing images of nature and the cosmos to provoke a sensory symbiosis of particular lyricism.

Palabras clave: José Manuel Darro, Julia de Burgos, Museo Casa Roig UPR - Humacao, Pintura, Poesía, Rafael Trelles

Keywords: José Manuel Darro, Julia de Burgos, Museo Casa Roig UPR - Humacao, Painting, Poetry, Rafael Trelles

Sección: Exhibiciones / **Section:** Exhibitions

Publicación: 15 de febrero de 2015

Cita recomendada: Trelles, Rafael. "En torno a las afinidades sensitivas de José Manuel Darro", *Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte*, 15 de febrero de 2015, humanidades.uprrp.edu/visiondoble

Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte
Programa de Historia del Arte, Facultad de Humanidades
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
13 Ave. Universidad Ste. 1301
San Juan, Puerto Rico 00925-2533

+1 (787) 764-0000, extensión 89596
vision.doble@upr.edu
<http://humanidades.uprrp.edu/visiondoble>
<https://revistas.upr.edu>

En torno a las afinidades sensitivas de José Manuel Darro

Rafael Trelles

Artista Multidisciplinario y Gestor Cultural Independiente

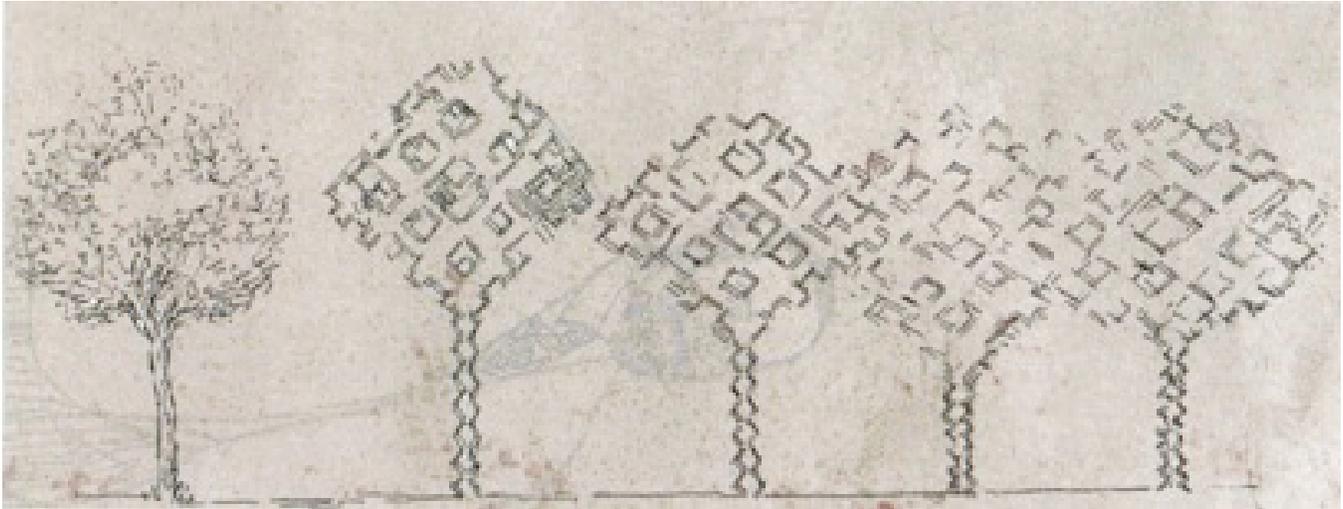

José Manuel Darro, Exhibición: *Afinidades sensitivas*, 2014.

José Manuel Darro se ha sumergido en la poesía de la puertorriqueña Julia de Burgos y de la granadina Elena Martín Vivaldi para emerger con un cúmulo de obras plásticas que nos hablan no solo de la experiencia poética, sino de su cosmovisión como artista. Para abordar la obra de las admiradas poetas, Darro ha echado mano de todo su vocabulario visual, lo cual no es poca cosa. La amplitud extraordinaria de su registro artístico va desde la figuración a la abstracción geométrica con un fuerte componente conceptual, plasmándose en los medios de la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura.

La figuración del artista es trascendente y mística. Sus representaciones pictóricas develan un aspecto oculto y multidimensional de la realidad, articulado a través de la matemática y

la geometría espacial. Para crear su obra, Darro parte de la geometría sagrada nazarí, tan presente en la arquitectura y los decorados de los palacios de la Alhambra. Igualmente se nutre del estudio de los fractales, la filosofía, la mitología, las teorías cuánticas y la astronomía.

Juan Manuel Darro, *Granados geométricos*, 2014.

Por eso no debe extrañarnos la profunda lectura que el artista hace de ambas poetisas. Darro se concentra en la dimensión cósmica de esta lírica, en los hilos que conectan la vida y la obra de sus autoras con las redes causales del mundo espiritual, citando un fragmento de un análisis que escribió el pintor sobre la poesía de Julia de Burgos.

Hay, también, una visión panteísta por su anhelo de transmutarse a la vida cósmica y alejarse de la vida mundana. Su poesía está llena de símbolos y de versos de una atmósfera sofocante, que nos llevan a lo más elevado de su pensamiento. Puede ser considerada como una poesía misteriosa o esencial.

Ese “transmutarse a la vida cósmica” queda elocuentemente interpretado en los grabados *Estrella reintegrada*, *Cita eterna*, *Noche resbalando en los astros* y las dos versiones de *Una transmutación donde nada es orilla*, todos basados en poemas de Julia de Burgos. En estas gráficas, Darro integra con acertada ambigüedad poliedros, patrones geométricos y animales mitológicos sobre fondos nocturnales texturados con elegantes cromatismos. Curiosamente, y como queriendo subrayar las *Afinidades sensitivas* que percibe en la obra de ambas poetisas, Darro utiliza una iconografía bastante similar para interpretar la poesía de Elena Martín Vivaldi en la serie gráfica titulada *Cauce y reflejo* y en otros grabados dedicados a la escritora.

La experiencia vital de lo trascendente está presente también en las dos magníficas series de pinturas tituladas *Azul*, y *Magentas y rojos*, dedicadas al poema *Río Grande de Loíza* de Julia de Burgos. Darro parece que organiza su esquema cromático partiendo de los colores que nacen del poema:

¡Río Grande de Loíza!... Azul. Moreno. Rojo.
Espejo azul, caído pedazo azul de cielo;
desnuda carne blanca que se te vuelve negra
cada vez que la noche se te mete en el lecho;
roja franja de sangre, cuando bajo la lluvia
a torrente su barro te vomitan los cerros.

En estos óleos de factura gestual informalista, el artista interpreta la relación íntima, sensual y espiritual, que sostuvo la poeta puertorriqueña con el río de su infancia y juventud. El poema comienza como una invocación panteísta: “¡Río Grande de Loíza!... Alárgate en mi espíritu / y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos”. Y más adelante declara: “y fui tuya mil veces, y en un bello romance / me despertaste el alma y me besaste el cuerpo”.

Izquierda: José Manuel Darro, *Ser Pintura*, 2014. Derecha: José Manuel Darro, *Árbol presagio*, 2014.

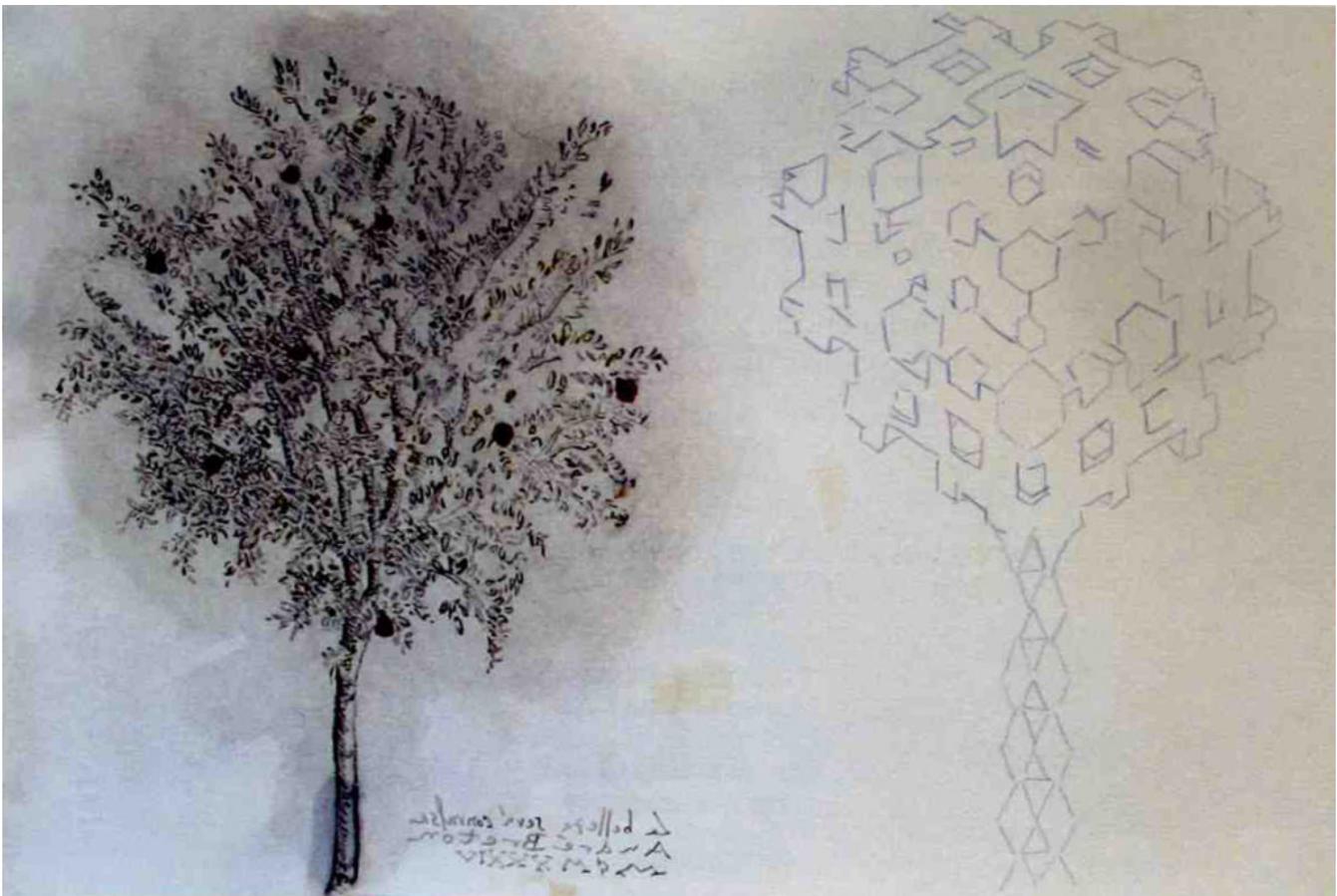
Darro pinta el cuerpo desnudo femenino entregándose al cuerpo acuático de su amante, el río, cuidándose de caer en soluciones ilustrativas y haciendo énfasis en los elementos formales de la pintura. En estas obras, Julia aparece luminosa, flotando, como una Ofelia caribeña que se enfrenta a los misterios del amor y de la muerte. La representación pictórica del agua, lograda con pinceladas sucesivas y rítmicas de colores análogos, evoca el océano cósmico donde la poeta logra alcanzar el éxtasis místico y se disuelve en la eternidad.

En las pinturas azules de esta serie, el artista trabaja con la complementariedad del naranja y el azul para resaltar la calidez del cuerpo femenino sobre el frío fondo acuático. De manera inversa, en las pinturas magentas y rojas, las breves pinceladas azules sirven para separar la

figura del fondo y para crear vibrantes contornos de evocaciones místicas. El color cumple la doble función de ser el principal sustento de la composición pictórica y a su vez establecer la atmósfera psicológica de la escena.

En Puerto Rico, país natal de Julia de Burgos, muchos artistas plásticos han interpretado sus versos haciendo énfasis en su dimensión patriótica, amorosa y existencial. Sin embargo, escasean acercamientos a la raíz mística y cósmica de su obra. En ese sentido, el arte de José Manuel Darro constituye una aportación singular que se suma a los múltiples trabajos que se han realizado sobre la obra de la poeta durante la conmemoración de su centenario (2014).

Todos estos pensamientos vienen a justificar que, si Lorenzo Homar no hubiera existido, alguien tendría que haberlo inventado. Porque el arte moderno puertorriqueño, como el de sus semejantes occidentales, necesitaba urdir su propio mito fundacional como base para la formulación lógica del discurso. Al igual que Pablo Picasso en el arte europeo o Jackson Pollock en el estadounidense, Homar es una suerte de Prometeo que regala el fuego a la humanidad aun a costa de los peligros y obstáculos que ello pueda entrañar. En su caso, además, porta la llama del arte moderno en una mano y la del arte asociado a la identidad política en la otra.

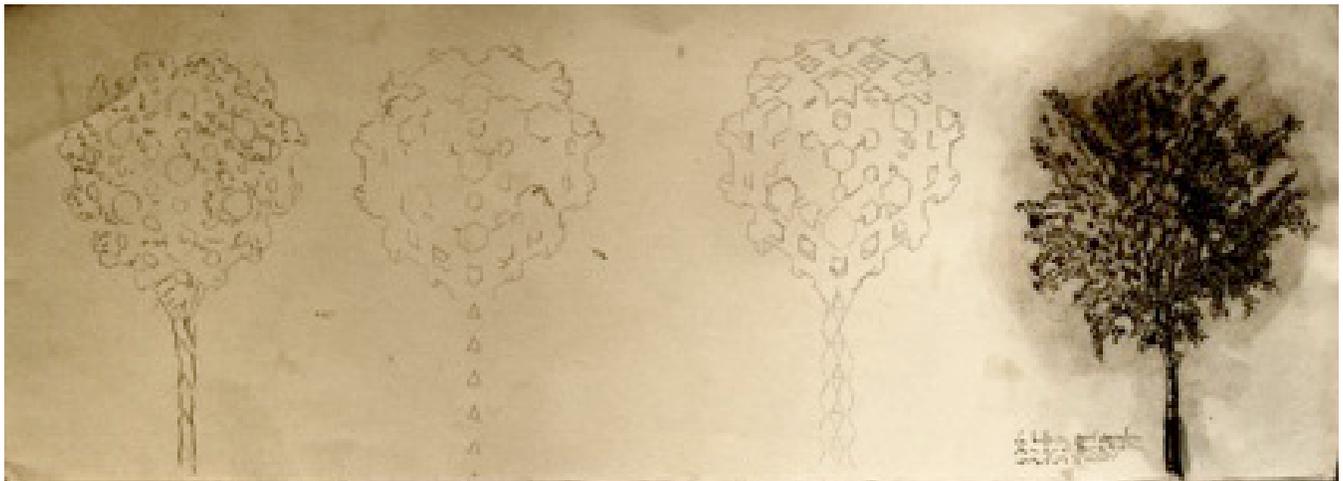
José Manuel Darro, *Granados geométricos* (detalle), 2014.

Si el agua es el elemento más destacado en la lectura personal que hace Darro de Julia de Burgos, el árbol es el ícono central que elige el artista para acercarse a la palabra de Elena Martín Vivaldi. En el poema titulado *Árbol-universo* —que la escritora dedicó al pintor, revelando de paso los lazos creativos y de amistad que los unieron— Martín Vivaldi le canta al tilo como:

Estallido de luz:
un tilo —¡llama, llama!—
se me ofrece, germina
en su esplendor de
otoño.

En el texto poético, la visión repentina del árbol conduce a la autora a un reencuentro consigo misma en el plano metafísico. El árbol se convierte en un símbolo con valor ontológico, espejo de la poeta y del universo.

De igual manera, en las pinturas y grabados de Darro, el árbol es símbolo del cosmos y del tiempo sagrado que posibilita la regeneración de la vida a través de las estaciones. Darro representa el árbol como arquetipo, evocando las mitologías ancestrales de diversas culturas en las que este ejerce la función de *axis mundi*, o eje del mundo, copa y raíz, aquel que posibilita la unión sagrada del cielo con la tierra.

José Manuel Darro, *Granados geométricos*, 2014.

Para crear sus árboles, Darro recurre una vez más a la versatilidad técnica que lo caracteriza y que le permite manejar con soltura diferentes medios. Los dibujos titulados *Granados geométricos* llaman la atención por ser reveladores de las fuerzas transmutadoras que el artista percibe en la naturaleza poetizada por Martín Vivaldi. En ambos trabajos, la figura de un granado se representa multiplicada, transmutándose en pura geometría espacial. La geometrización del árbol no intenta recrear los ejercicios ópticos del cubismo; más bien puede verse como una poderosa metáfora que nos habla de las interacciones invisibles de energías y partículas que

sostienen al mundo tangible y de las propiedades geométricas del espacio-tiempo según lo plantean la teoría de la relatividad y otras teorías de la física moderna.

Resulta aleccionador el paralelismo que Darro construye con su pintura entre las obras de Julia de Burgos y Elena Martín Vivaldi. La exposición *Afinidades sensitivas* no solo celebra a estas dos grandes poetas, sino que llama la atención sobre las muchas conexiones que faltan por explorar entre la poesía creada por generaciones de poetas de ambos lados del Atlántico. El rico lenguaje pictórico de José Manuel Darro funciona como herramienta exegética que invita al espectador a extraer e interpretar los significados más relevantes de ambas líricas.

***Simbiosis de pintura y poesía, Julia de Burgos, José Manuel Darro y Elena Martín Vivaldi* se exhibe en La Casa Roig de la Universidad de Puerto Rico en Humacao hasta el 16 de febrero de 2015. Para información sobre la muestra comuníquese al 787-852-8380 / museo.casaroig@upr.edu**

Notas:

Este texto fue escrito para el catálogo de la exposición *Afinidades sensitivas*, de José Manuel Darro, presentada el pasado año en la Sala de Exhibiciones de la Biblioteca de Andalucía en Granada.