

ANATOMIE D'UN REVE: CLAUDE WEISBUCH EN EL MUSEO "PEDRO CORONEL"

Martina de Jesús Riva Palacio Villagrana

En el colegio jesuita, posteriormente dominico, construido en el siglo XVII, que a lo largo de su historia alguna vez ocupó funciones de vecindad e incluso cárcel, hoy guarda entre sus pasillos y habitaciones una amplia colección de arte internacional, entre las que destacan obras de artistas variados como Kandinsky, Picasso, Goya, Miró, Dalí y otros renombrados maestros de la plástica contemporánea; la colección permanente fue donada en su totalidad por el artista plástico zacatecano Pedro Coronel Arroyo, mismo del que recibe su nombre el museo.

Dentro del edificio de la institución, en uno de sus pasillos interiores del segundo piso, se encuentran expuestas una serie de litografías de artistas que realizaron su obra durante el siglo XX; entre éstas se encuentra la obra realizada en 1978 en Francia por el artista plástico Claude Weisbuch con el nombre de *Anatomie d'un Reve*. Con un tamaño aproximado de 43.18 x 58.42 cm, ubicada, como ya mencioné, en el pasillo del lado izquierdo, sólo se puede apreciar al momento de entrar y salir de las salas, colocada con abundante luz natural ya que se encuentra frente de una ventana.

Figura 1. Claude Weisbuch, *Anatomie d'un Reve*, 2023

Grabado enmarcado con cristal donde se ve la ventana directa en el reflejo, museo "Pedro Coronel".

Fotografía: Martina Riva Palacio Villagrana.

Figura 2. Obra expuesta a la luz directa del sol, 2023, Zacatecas

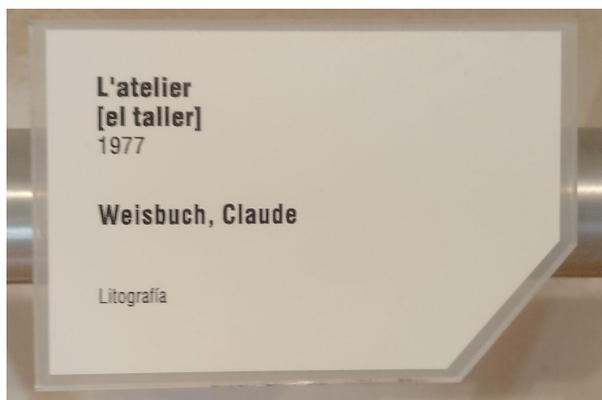
Pasillo del museo "Pedro Coronel", Zacatecas.

Fotografía: Martina Riva Palacio Villagrana.

La obra: *Anatomie d'un Reve 1*

Al momento de comenzar la investigación para la realización de esta crítica me pude percatar de varias inconsistencias presentes en la ficha técnica brindada por el museo, entre las que se puede observar el nombre y el año; en el museo se encuentra bajo el nombre y año de *L'atelier (el taller)*, 1977, respectivamente. Esta información se le comunicó a la administración del museo para su conocimiento y su posterior modificación y corrección de la ficha técnica, dichas autoridades se comprometieron a realizar el cambio de la misma.

Figura 3. Ficha técnica del museo "Pedro Coronel", 2023, Zacatecas

Fotografía: Martina Riva Palacio Villagrana.

La disposición dentro del mismo museo, al encontrarse en un sitio en el que entra por las ventanas bastante luz natural, acompañada con su propia luz artificial que se encuentra sobre la instalación de la obra, resulta demasiado iluminada, disminuyendo el color de la litografía, la cual ya posee colores claros. Los detalles del fondo parecen desaparecer por la sobreexposición. Esto no sólo sucede en la obra a tratar, sino en la gran mayoría de las obras expuestas en los pasillos. Dependen de la cantidad de luz natural que reciben durante el transcurso del día; durante la disminución de ésta durante la tarde, contando principalmente con la iluminación artificial, los colores se magnifican y aumentan su intensidad.

Figura 4. Claude Weisbuch, *Anatomie d'un Reve*, 1978

Litografía 43.18 x 58.42 cm.

Fotografía: Cortesía de David Barnett Gallery, Milwaukee, Wisconsin.

Figura 5. Claude Weisbuch, *Anatomie d'un Reve*
(L'atelier en el museo)

Detalle con la pérdida de líneas y color por la luz solar, museo "Pedro Coronel", Zacatecas.
Fotografía: Martina Riva Palacio Villagrana.

La ubicación estratégica de las piezas no se puede dar por sentado, la museografía de éste, al ubicar las obras que se poseen del artista en los pasillos, exponiéndolas junto con artistas del siglo XX, permite que los detalles sean apreciados con cuadros de medidas similares, dando lugar para explorar y apreciar el conjunto de su obra consecutivamente.

La técnica utilizada por Alois Senefelder para esta es la litografía, que apareció a finales del siglo XVII, con el objetivo de la reproducción de un dibujo o grabado que se realiza sobre la superficie de una piedra al estamparlo sobre papel, es muy utilizada en el arte por su bajo costo y facilidad para realizar varias copias, pero por consiguiente, puede fácilmente ser falsificada, por lo tanto, aparece un numeral de serie que pertenece a la serie; un ejemplo de esto se puede apreciar en *Anatomie d'un Reve* que posee el número 102/200.

Regresando a la técnica, a continuación, explicaré más extensamente el proceso para la producción. En un inicio es una piedra calcárea que se extrae de las canteras de Solnhofen (Baviera), compuesta en su gran mayoría por carbonato de calcio, que absorbe el agua fácilmente. Para la impresión la superficie de la roca debe ser lisa, con un grosor de no menos de 6 cm, que se corta en secciones rectangulares a las que se les pule y liman los bordes. En una de las caras se reproduce el dibujo con lápices grasos o resinosos (lápices jabonosos), después la piedra se cubre con talco, se moja con una solución de ácido acético y goma arábiga que tienen la intención de dar relieve y aumentar las propiedades refractarias de las grasas de los lápices respectivamente. Posteriormente, se comprime sobre la plancha en una hoja de papel para realizar la transferencia. Con el paso del tiempo y por practicidad, la piedra se cambió por planchas de zinc o aluminio, manteniéndose el mismo proceso. Además, la veta se fue terminando progresivamente.

Para las litografías en las que aparece color, como es el caso de la obra, se les otorga el nombre de cromolitografía. Se realiza en capas, cada una por cada color, por lo mismo el tiempo de producción es mayor. En el video publicado en YouTube en la que aparece todo el proceso de impresión en el taller de Weisbuch se pueda observar el paso del dibujo a las planchas de zinc, posteriormente se engrasaba la plancha y al terminar este proceso se lo entregan

a la persona que realiza la impresión, ésta lo entinta en distintas direcciones, limpia y pone talco, por último, se pasa la plancha a la prensa para plasmar la imagen.¹

El artista Claude Weisbuch

Claude Weisbuch nació el 8 de febrero de 1927 en una pequeña ciudad francesa de Thionville en el noreste de Francia. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Nancy, después fue nombrado profesor de grabado en la Escuela de Bellas Artes de Saint-Étienne en 1953. Participó en exposiciones colectivas: para la Bienal de París, Salón de Otoño, los pintores testigos de su tiempo y los pintores grabadores franceses.

Desde 1957, fecha de su primera exposición en París, no cesó de exponer en el mundo entero: Europa, EE.UU. y Japón. Su obra está presente en las principales ferias de arte. Participó en varias exposiciones en grupo: Jeune Jeune peinture, Biennale de París, Ecole de París, Salon d'Automne, Peintres Témoins de leur Temps y Peintres Graveurs Français, donde fue nombrado miembro titular en 1968. Numerosos museos poseen sus obras.

Se dio a conocer tras recibir el Premio Anual de la Crítica en 1961 y se instaló en París, y desde 1968 es miembro titular de la Sociedad de Pintores-Grabadores Franceses. Recibe posteriormente varios reconocimientos por su trabajo, entre los cuales destacan, en 1987 la condecoración como caballero de Legión de Honor, la cual consiste en un símbolo de prestigio y honor que se otorga en diferentes categorías, como caballero, oficial, comandante, gran oficial y gran cruz; para recibirla se evalúa la trayectoria, méritos y contribuciones del individuo en distintas áreas y al recibir esta distinción se espera que el individuo continúe demostrando un alto nivel de integridad, liderazgo y servicio a la comunidad.

Se le continuó homenajeando en su momento, una muestra de esto es cuando en 2011 se le dedicó la primera retrospectiva a su obra en la Orangerie, en Versalles, en el dominio de madame Elisabeth. Su obra en este momento se encuentra en las colecciones del Centro Georges Pompidou de París; en los museos Stedelijk de Ámsterdam, el de

¹ Lestampe 67, *Réalisation d'estampes originales/Claude Weisbuch*, Video, 2011, diciembre 29. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=zHzAqMinC0Q> (consultado el 12 de mayo de 2024).

Arte Moderno de Nueva York y el Staatliche Graphische Sammlung de Munich, y en la colección personal del artista plástico Pedro Coronel que forma parte de la colección permanente del museo que lleva su nombre, expandiéndose así en todos los rincones de este mundo tan globalizado. Murió el 13 de abril de 2014 en París a la edad de 87.

Crítica

La traducción del francés al español del título de esta litografía es *Anatomía de un sueño*, surgen del mismo varias preguntas entre las que se encuentran las siguientes: ¿cuál es el tipo de sueño a plasmar?, es entonces el sueño aquel en el que nuestro cuerpo descansa alcanzando espacios dados por nuestro subconsciente, o es aquél en que se plasma como un punto a llegar. Nos deja más preguntas que respuestas: ¿lo que vemos es sólo la ilusión de un ser adormilado?

Desde mi perspectiva es una exploración de los estados de conciencia e inconsciencia que atraviesa el ser humano. En la figura central sus ojos están cerrados, una nariz alargada, su barba descuidada, su cabello se confunde con las sombras del fondo y con su expresión ambigua no se puede observar en un primer momento ningún tipo de sentimiento, sugiriendo la pérdida de identidad; nos presenta una obra en la que se muestra el rostro de un hombre con una expresión de sueño o ensimismamiento. Utiliza el contraste entre el negro y el blanco para crear un efecto de luz y sombra para resaltar los rasgos del personaje. La obra es un ejemplo de la maestría de Weisbuch en el manejo de la luz y la sombra, la capacidad de mostrar movimiento en un espacio plano.

¿Cuál es la figura principal? Sobre esto aparecen varias teorías entre las que destacan Anna Montalvo en su obra *Representació pictòrica de la música en l'obra de Joan Carandell* y Michael Fried en su libro *El lugar del espectador: Estética y orígenes de la pintura moderna*. Primero, acaso es aquella figura que está en el centro del cuadro; en segundo lugar, es la protagonista desde la generalidad en la que se espera que las figuras centrales; en un tercer puesto, es aquella que se encuentra en el centro; y por último podría ser la figura humana que parece acercarse al pintor o es el fondo repleto de figuras sin terminar que parecen ser parte de otros trabajos del artista como lo son *Passacaille pour Violon Solo*, *Sonate Violinist on*

Stage with Backdrop, *L'atelier du peintre* y *La Chute* (figuras de la 7 a 9, respectivamente).

Figuras 6 y 7. Claude Weisbuch, *Anatomie d'un Reve*

Grabado enmarcado y detalle del movimiento en la vestidura. Museo "Pedro Coronei"
Fotografías: Martina Riva Palacio Villagrana.

Weisbuch nos presenta en todo su trabajo abundante movimiento, es de hecho una de las características de su obra, creadas tratando de exponer la vida a base de sus personajes: arlequines, payasos, escenas ecuestres y músicos, especialmente los violonchelistas y violinistas, que son sus obras más reconocidas, pues al ser apasionado de la historia, mitología y la literatura, éstos son los eventos que plasma en su trabajo. Algunos de ejemplos de esto serían los siguientes, de los cuales el primera está presente en el mismo museo.

Figura 8. Claude Weisbuch, *Sonate Violinist on Stage with Backdrop*, 1979, archivo Galería David Barnett

Fotografía: Cortesía de David Barnett Gallery, Milwaukee, Wisconsin.

“Me gusta el boceto, lo incompleto, la pintura llena de misterio”,² dicho por el artista sobre su estilo en su entrevista más reconocida, pero de la cual se desconoce su autor original o el primer espacio en el que fue publicado, apareciendo en múltiples sitios web principalmente de galerías donde se puede encontrar con mayor facilidad su biografía. Regresando, el autor muestra claras influencias de Jacques Clot, Rembrandt, Lautrec y Daumier, entre los más reconocidos. Son tan detallados sus grabados que puedo decir con seguridad que la posición de las manos es tan exacta que

² Claude Weisbuch, entrevista. Claude Weisbuch/Galerie Taménaga, Galerie Taménaga, 2022, 25 octubre. <https://www.tamenaga.com/en/artist/324/#:~:text=Claude%20Weisbuch%20is%20a%20French,Fine%20Arts%20in%20Saint%20Etienne> (consultado el 13 de mayo de 2023).

se podría pasar por una fotografía tomada con sobre exposición, debido a los brazos, donde se crea una sombra de movimiento generando una atmósfera para la apreciación estética.

Figura 9. Claude Weisbuch, *L'atelier du peintre*, 1978

Litografía. Museo "Pedro Coronel", Zacatecas.

Fotografía: Martina Riva Palacio Villagrana.

En su estilo mantiene colores ocres, tierra y claros, usualmente conocidos como pastel para la impresión de su obra, manteniendo una gama poco amplia de los colores que llegó a utilizar, para evocar una sensación de comodidad, familiaridad; también evoca sentimientos complejos por las expresiones de sus figuras principales que parecen poseer emociones incómodas; a su vez el estilo es único, con una gama de colores rica y cálida, comparable a la de Rembrandt, en el cual mezcla escenas cotidianas vistas más claramente en los dibujos y bocetos llamados taquigrafía por Rosenberg, que se puede observar en su dibujo *Cristo con sus discípulos y la mujer sangrante* y *Mujer joven en su baño*.³

³ Rembrandt Van Rijn. *Cristo con sus discípulos y la mujer sangrante*, pluma y tinta café, 6x6 cm, 1658, Colección: Museo Albertina, Viena, Austria.

La fluidez de la línea y la creación de movimiento son aun más vigorosas que en las obras del mismo Rembrandt, con una distinta técnica que no sea tinta sobre papel, con sus líneas que se extienden más allá del término de los objetos, pero completamente seguras de su dirección y curvas pronunciadas. Su creatividad en la composición es asombrosa y parece tener infinitas posibilidades de variación y visión.⁴

La experiencia estética de la obra está relacionada con la utilización de su maestría en la técnica de aguafuerte para crear una imagen que captura la intensidad de la vida humana. Sus figuras, ya sean apasionados violinistas, actores volátiles o retratos cargados de intensidad silenciosa, están representadas con una línea suave y aterciopelada característica del aguafuerte. La energía única que impregna sus obras refleja la expresión apasionada de la humanidad.

En cuanto al grabador, Claude Weisbuch, aunque no se asocia directamente con un movimiento específico, su práctica del grabado y su enfoque en retratos de artistas de ópera y teatro lo hicieron destacar. Weisbuch se inspiraba en su entorno cotidiano y a menudo dejaba una gran parte de la superficie vacía en sus obras, creando un aspecto *inacabado* característico, su estilo único lo distingue en el panorama artístico francés del siglo XX.

En el arte del siglo XX, en Francia, se desarrollaron varios movimientos artísticos que dejaron una huella significativa, como ya mencioné en los párrafos anteriores, Weisbuch no se adhiere a ninguna de las vanguardias presentes, pero toma algunos puntos de ellas como el expresionismo. A continuación, resumiré algunos de los puntos más destacados de los movimientos contemporáneos de dicho artista, principalmente para un contexto general del mismo

1. Expresionismo (1905-1933): Emil Nolde y Käthe Kollwitz son exponentes importantes de este movimiento. El expresionismo buscaba representar emociones y experiencias internas a través de formas distorsionadas y colores intensos.

⁴ Sevilhano-Martinez, F. "La comparación de imágenes en la discusión de atribución: el caso del 'Retrato de joven con cadena de oro' de Rembrandt van Rijn del Museu de Arte de São Paulo", *Revista Colombiana de Pensamiento Estético e Historia del Arte*, Nos. 8-9, págs. 91-127. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/estetica/article/view/92196> (consultado el 13 de mayo de 2023).

2. Dadaísmo y surrealismo (1916-1945): el dadaísmo, liderado por Marcel Duchamp, Picabia y Man Ray, desafió las convenciones artísticas. Luego, el italiano G. De Chirico anunció el surrealismo, que exploraba lo irracional y lo onírico.
3. Arte Abstracto (1940-1960): en París, la exposición de “J. Pollock y la nueva pintura americana” forma la nueva ruta para los artistas que forman parte de la escuela expresionista abstracta como M. Rotko, Reinhardt, Newman y Bacon.

Del movimiento colocado en bajo el número uno (Expresionismo) es al que más se acoplan las obras de nuestro ya tratado pintor. Para concluir esta crítica, éste es un proceso para comprender a través del análisis, interpretación y descripción de la obra, lo que el artista quiso dar a entender en su momento de creación, además de las propias sensaciones obtenidas al momento de la observación.

Dar una conclusión a este texto adquiere una dificultad por sí misma, como ya mencioné me es complicado identificar una sola emoción que se desprenda de la apreciación de la obra, puedo expresar mi admiración por el trabajo realizado en sus obras, tanto las que pude observar en persona como las que conocí durante la investigación realizada. Es un trabajo en donde se aborda la curaduría del espacio museográfico de su colección en el tan reconocido museo “Pedro Coronel” en Zacatecas: el recorrido de Weisbuch, en un país donde no es tan ampliamente conocido como sucede en el continente europeo, para darle la importancia que su obra merece.

Referencias bibliográficas

- Castro Cobos, M.A. *Estudio y aplicación de matices alternativos en la litografía artística. (Un homenaje a Senefelder 200 años después de su descubrimiento 1796 -1996)*. Tesis de doctorado: Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes, España, 1996.
- Duran, C. “La litografía hoy: A dos siglos de distancia”, *Primera Época*, No. 27, Año 9, México, 1998.
- France. Movimientos artísticos en Francia, 2022, 21 diciembre. <https://www.france.fr/es/actualidad/articulo/movimientos-artisticos-francia>.

- Fried, M. *El lugar del espectador: Estética y orígenes de la pintura moderna*, trad. Amaya Bozal. Madrid: Editorial Antonio Machado, 2000.
- González, J. El estilo de bocetos y dibujos de Rembrandt, 2020, 8 octubre, ttamayo.com. <https://www.ttamayo.com/2020/10/bocetos-dibujos-de-rembrandt/>.
- L'estampe 67. Réalisation d'estampes originales/Claude Weisbuch, Vídeo, 2011, diciembre 29. <https://www.youtube.com/watch?v=zhzAqMinCOQ>
- Montalbo, S.A. *Representació pictòrica de la música en l'obra de Joan Carandell*. Tesis de doctorado en Historia del Arte: Universidad de Barcelona, 2014.
- Sevilhano Martínez, F. "La comparación de imágenes en la discusión de atribución: El caso del 'Retrato de joven con cadena de oro' de Rembrandt van Rijn del Museu de Arte de São Paulo", *Revista Colombiana de Pensamiento Estético e Historia del Arte*, núms. 8-9, págs. 91-127. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/estetica/article/view/92196>.
- Turismo del estado de Zacatecas. Museos al detalle, Zacatecas ¡Deslumbrante! Zacatecas Travel, s/f. https://www.zacatecatravel.com/detalle_museo.php?museo=2.
- Weisbuch, Claude; Weisbuch Galerie Taménaga y Galerie Taménaga, 2022. <https://www.tamenaga.com/en/artist/324/#:~:text=Claude%20Weisbuch%20is%20a%20French,Fine%20Arts%20in%20Saint%20Etienne>
- Weisbuch, Claude y Art Lorrain. <https://artlorrain.com/claude-weisbuch>.