

EL “MADRID” QUE FUE “GUERNICA”

(El Guernica paso a paso)

José Arturo Visedo Manzanares

“Guernica” representa el bombardeo que sufrieron Madrid y la pinacoteca del Prado desde fines de agosto de 1936 hasta enero de 1937, por la aviación alemana.

Recuerdo histórico:

*En la noche del 27 al 28 de agosto de 1936 Madrid fue bombardeada por primera vez desde el aire; a partir del 4 de noviembre diariamente y desde mitad de mes de forma masiva y contra la población civil.

*Un Decreto Ministerial del 5 de noviembre de 1936 ordenó la salida desde el Museo del Prado de 42 obras de Tintoretto, Tiziano, Goya, Velázquez y El Greco hacia Valencia para protegerlas.

*El propio Gobierno de la República huyó a Valencia el 7 de noviembre, trasladando la capital y abandonando a su suerte a los milicianos de Madrid.

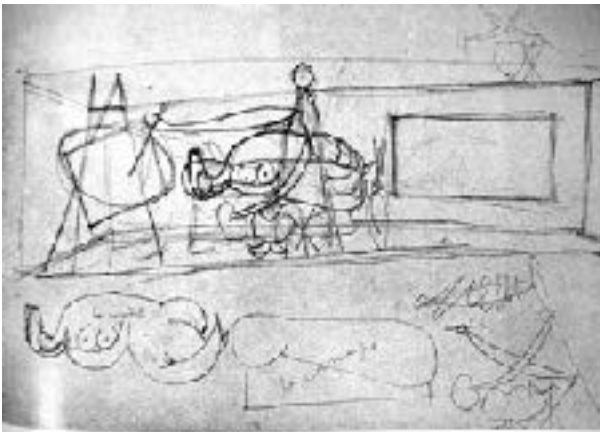
*El 16 de noviembre cayeron nueve bombas incendiarias sobre la pinacoteca del Prado y otras tres en las inmediaciones que causaron daños de consideración. Esto produjo la indignación del gobierno republicano que difundió una serie de imágenes sobre la destrucción del Patrimonio artístico con amplia repercusión internacional e hicieron exclamar a Picasso: “Todos estamos enterados del bárbaro bombardeo del Museo del Prado por parte de aviones rebeldes y todos sabemos también que los milicianos lograron salvar los tesoros artísticos con riesgo de sus vidas”.

*En enero de 1937 representantes del gobierno acudieron a su casa de Mougins para encargarle un mural que fuese “un manifiesto al mundo de cómo Franco quiere destruir los valores culturales de la República y que destacase el comportamiento heroico de las masas populares que la defienden”.

*En lo personal, Picasso se había casado en 1917 con Olga Khokhlova, bailarina del ballet ruso y madre de Paulo. Nunca quiso divorciarse de ella por no admitir las condiciones del reparto de bienes. En 1936 tuvo una hija con Mª Teresa Walter, Maya, fruto de su relación desde 1927 y actualmente compartía su vida con la fotógrafa Dora Maar.

La Obra:

Los primeros bocetos llevan las fechas del 18 y 19 de abril de 1937. Los del día 18 muestran una habitación

sin techo, un pintor frente al lienzo colocado en su caballete, una modelo desnuda sobre un canapé y un enorme ventanal. Hacen referencia a Goya, su “maja desnuda” y el “autorretrato ante el caballete”. Así como interpreta el encargo: el Patrimonio artístico (Museo, artista, modelo, pintura) está siendo atacado y corre el riesgo de desaparecer, pero lo sacarán para salvarlo. El día “19:4,37.” piensa en las seis artes clásicas como víctimas de los bombardeos y en riesgo de desaparecer

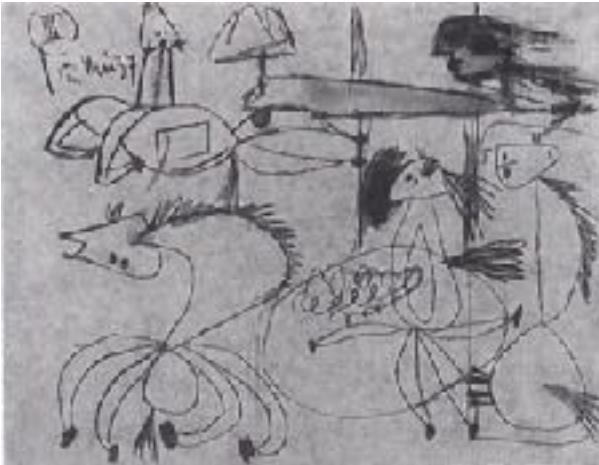

pues las dibuja dispersas aquí y allá como si se tratase de proyectiles de una explosión: un caballete (pintura), una oreja (música), una cabeza (escultura), un muñeco de guiñol de guante (poesía - danza), una torre (arquitectura) con forma femenina, el pecho desnudo y vientre abultado; es Mª Teresa embarazada de Maya, junto a una cuna con forma de luna que simbolizan la pinacoteca repleta de obras que al sacarlas se alojarán en la “luna de Valencia”.

Los brazos en alto con la hoz hacen referencia a los milicianos que protegen las obras de arte, que en este caso es su propio lienzo acompañado de las dos esculturas que cederá para el evento: “mujer con quinqué” y “cabeza de mujer”, ambas con Mª Teresa como modelo.

Tras unos días en que interrumpe el trabajo, el “1º mai 37” realiza varios bocetos: en el (I) vemos un toro con pinceles, una “mujer con quinqué” asomada por la ventana de un edificio y un bulto informe.

En el (II), el bulto resulta ser una yegua preñada, dado el voluminoso vientre; Pegaso (el Arte) cabalga sobre el toro (el artista) dirigiéndolo.
 En el boceto (III) de "1º Mai 37"

realiza varios estudios para la yegua; uno tiene un ventanal que recuerda al de la habitación-Museo del 18 de abril y otro tiene el contenido del vientre saliendo por un corte quirúrgico. El 1 de mayo realizó también un estudio de composición en que se identifican todas las figuras con las que iniciaba esta serie y que podemos ir interpretando: un toro con corona de laurel, como la que distingue a los artistas es el propio Picasso; una yegua por cuya cesárea sale Pegaso, el caballo alado de la mitología griega símbolo del Arte, es la pinacoteca del Prado "preñada" de obras que serán sacadas para ser puestas a salvo; la mujer que sujeta un candil es su inspiración, Mª Teresa, con su característico perfil iluminando al artista como en Minotauromaquia y una figura con casco militar y lanza es Atenea, diosa de la justicia que, tirada por el suelo quiere decir que no se está respetando.

El dos de mayo, cubre a Mª Teresa con un manto. Picasso la conoció cuando tenía sólo 17 años y él 45, por lo que la mantuvo oculta o disfrazada durante largo tiempo. En el suelo ha desaparecido Atenea y es otra la imagen que vemos con un brazo en alto y bastón consular, Octavio Augusto.

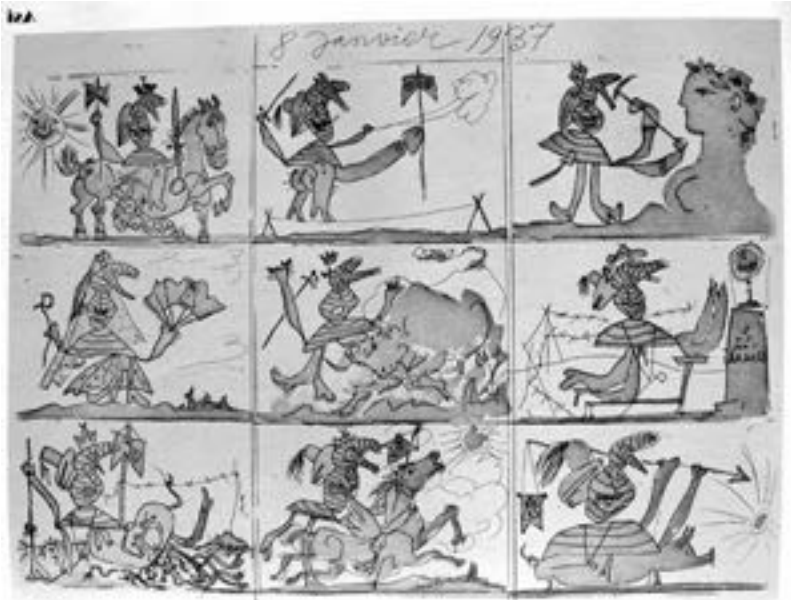
Simboliza a los militares rebeldes (Franco) derrotados en el suelo. “La pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo”(Pablo Picasso). Bajo él, un personaje que nos remite a los “fusilamientos del tres de mayo” de Goya, una víctima inocente.

El 8 de mayo aparece una nueva protagonista, una mujer con un niño muerto en sus brazos: la Patria, la República, con el cadáver de los milicianos muertos, los hijos de la Patria.

El 9 de mayo, la mujer del niño muerto hunde sus manos en el vientre de la yegua.

Como hemos dicho, la mujer es la República y la yegua es la pinacoteca del Prado. Hace referencia al Decreto Ministerial por el que se habrían de sacar las obras del Prado para protegerlas. Edificios ardiendo y puños de milicianos nos conectan con el boceto del 19 de mayo y aparece una nueva figura con un monstruo bicéfalo tomado de la foto de Dora Maar “el rey Ubú”

quien, según una novela de Alfred Jarry de finales del S XIX, sembró el terror en Polonia arrebatando el poder por la fuerza. Es la imagen que utilizó en las viñetas de “Sueño y mentira de Franco” para representarlo.

El diez de mayo dibuja a la mujer con el niño en brazos huyendo por una escalera, con los colores de la bandera republicana. Es el Gobierno de Largo Caballero mudándose a Valencia.

El once de mayo lleva al lienzo, en el ático de la Rue des Grand-Augustins, el boceto del día nueve con ligeras modificaciones y por indicación de Picasso, Dora, realizó sucesivas fotos de la obra para dejar constancia de los cambios que experimentaba. El quinqué ocupa el centro de la composición; es la inspiración de todo artista y divide la obra en dos partes; a la izquierda del espectador la situación política: el miliciano, la pinacoteca, la Patria republicana y el propio pintor; a la derecha su situación personal: Mª Teresa, Dora y Olga, a la que quema sobre una pira de leña. “Cada vez que tengo una nueva mujer, tengo que quemar a la anterior; es la forma de borrar definitivamente ese pasado” (P.Picasso). Al comenzar a cubrir de negro amplios espacios, en la segunda de las fotos de Dora, decide quitar el brazo del miliciano y en el vientre de la yegua aparecen una lanza y el corte quirúrgico, la cesárea, por donde vimos que salía Pegasus en el estudio de composición del 1 de mayo que ahora no aparece. Según la Mitología griega Zeus hizo que el Pegaso mortal fuese inmortal en premio a sus servicios y lo transformó en la constelación Pegaso. Es el nuevo protagonista, un sol, la constelación, el Arte inmortal. “Toda mi vida como artista ha sido una lucha constante contra la muerte del arte” (P. Picasso). Sol,

quinqué y yegua herida evocan la Trinidad de El Greco que aquí representan a la Obra de arte, la Inspiración y la Pinacoteca, una trinidad referida a la pintura.

El cuerpo a los pies de Dora, era un cadáver amortajado con una flor en la cabeza para evitar el hedor, Franco, que ahora se asemeja a San Fernando, rey de Castilla y León, defensor del cristianismo sujetando el globo imperial.

En la tercera foto sobre la evolución del lienzo desaparece el puño, vemos el sol en perspectiva y cambia de sentido la figura que fue un miliciano. Empieza a desaparecer Franco y a Dora Maar le pinta nalgas, le cuelgan los brazos y su actitud es reverencial. Recuerda a la menina Dª Isabel de Velasco.

En la foto siguiente vemos que la yegua levanta la cabeza.

Aparece una lágrima en la cara de Dora Maar. "Para mí, Dora, era una mujer que llora. Esa era su realidad profunda" (P.Picasso). Cambia la orientación del cuerpo del toro que junto con la figura de la "madre Patria" nos remite al autorretrato de Velázquez con Dª Agustina Sarmiento en "las meninas", pero en espejo. En la foto siguiente vemos a Olga con los brazos abiertos y taleguilla torera,

como en Minotauromaquia, entre llamas puntiagudas y con dos alas ovaladas a la altura de las axilas. Este detalle recuerda una instantánea en la que aparece con alas entre otras bailarinas vestidas con tutús.

Más adelante pinta una flecha entre las patas de la yegua, símbolo de la guerra.

El cuerpo del suelo está desmembrado; un miembro sujeta una espada de la que brota una flor, indicando que se trata de una talla de madera; la mano izquierda tiene dibujado el símbolo \$ del dinero: el Arte sirvió para sufragar los gastos de la contienda. Añade rayitas en la yegua asemejando las páginas de un libro, un pájaro, una mesa y una bombilla sobre el sol-constelación Pegaso. Pinta rayas en el vestido de la mujer-Patria y dibuja una cuadrícula en el suelo.

Hemos de recordar el boceto de fecha 18 de abril de 1937: el Arte (pintor, modelo, obra, museo) en peligro de desaparecer y un ventanal por donde ponerlo a salvo, para ver que es la idea que representa el mural: la pinacoteca bombardeada (yegua alanceada) de la que salen las obras de arte que ya no serán destruidas

(constelación Pegaso). Y recordar el boceto fechado el 19 de abril para encontrar el sentido de los últimos detalles. Allí, una oreja, una cabeza en el suelo, un caballete, un muñeco de guiñol, una torre, representaban las artes clásicas saltando por los aires. Aquí, el pájaro roto representa a la Música en peligro, la talla de madera rota a la Escultura, un tronco astillado (parte de un caballete) a la Pintura, las rayitas de la yegua a la Literatura, los edificios en llamas a la Arquitectura y Olga ardiendo a la Danza. Ha llevado al lienzo los bocetos del 18 y 19 de abril. La bombilla es un guiño al título de la exposición de París: "des arts et des techniques". Poco antes del 28 de Mayo, Picasso y sus amigos ponen nombre al mural: "Guernica", aprovechando el tirón propagandístico a que ha dado lugar el bombardeo reciente del municipio del mismo nombre. Da por terminada la obra el 7 de Julio de 1937.

Conclusión:

La obra es sólo un relato de lo ocurrido en Madrid en noviembre de 1936. Franco, bombardeando Madrid pone en peligro el Patrimonio artístico. El gobierno abandona la ciudad. Los artistas denuncian la barbarie y sufragan los gastos con su arte. Picasso tiene un conflicto amoroso con tres mujeres. A su esposa la quema para olvidarla.

Él se ha mezclado en el lienzo con Velázquez, el Greco y Goya intencionadamente, por eso quiere que su destino final sea El Prado.

Nunca quiso explicar los símbolos de Guernica, tal vez por ello, un cuadro que podría haberse llamado "Madrid", por el acierto en la elección del título, se ha convertido en el más estudiado e interpretado de la historia.

José Arturo Visedo Manzanares
<http://guernicaeramadrid.wordpress.com>