

José GUTIÉRREZ SOLANA

(Madrid, 1886-1945)

Los caídos, 1915

Óleo sobre tela, 208 x 160,5 cm

Inv: 2627

Donación de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 1933

INSCRIPCIONES: Firmado ángulo inferior derecho: "J. G. Solana."

PROCEDENCIA: Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.

EXHIBICIONES: *Exposición Nacional de Bellas Artes*, Madrid, 1915, s.n.; *Palau de Bellas Artes*, Barcelona, 1918, s.n.; *Galería Velázquez*, Buenos Aires, 1960, s.n.; *Pintura española negra*, Casa Central del Banco de la Nación Argentina, Buenos Aires, 1972, s.n.; *Homenaje a Solana*, Archivo Fotográfico Internacional Salmer, Barcelona, 1973, s.n.; *Ciento veinte años de pintura española. Muestra en conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América 1810-1930*, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 1991, p. 174 y reprod. p. 235.; *José Gutiérrez Solana. Exposición antológica*, Museo Barjola, Gijón; Monasterio de San Juan, Burgos, 1992, s.n.; *José Gutiérrez Solana (1884-1945)*, Fundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 1992, s.n.; *Otros emigrantes. Pintura española del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires*, Caja de Madrid, Madrid; Edificio del Reloj, Puerto Autónomo de Valencia, Valencia; Sala de exposiciones de San Eloy, Salamanca; Monasterio de San Clemente, Sevilla; Museo de Santa Cruz, Toledo, 1994-1995, N° 60.; *La pintura española (1880- 1930) en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes*, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 2007, s.n.

La escena se sitúa en un espacio interior estrecho, claustrofóbico y sórdido de un lupanar, el cual es ocupado casi totalmente por los personajes dispuestos en friso - constante compositiva en las representaciones grupales del artista -. En primer plano se destaca la figura travestida a través de una serie de recursos como la leve perspectiva jerárquica que agranda al personaje por su importancia, el estar rodeado por los atributos de la vida bohemia y viciosa - alcohol, cartas, guitarra -, el capturar la mirada atenta del gato, el ser el elemento final de la trayectoria de la línea de fuerza de la composición en friso que orienta la lectura de izquierda a derecha mostrando el sentido de la historia, y el "estar inscripto" en el ámbito del camastro que lo proyecta hacia el espectador.

En las figuras prima la frontalidad, la autonomía entre ellas - parecen no tener más relación que el estar ahí - y su disposición, en pose, que recurre al modelo fotográfico. La organización, muy compuesta, busca evocar una sordidez, suciedad, desorden inherentes al tema pero sin resignar claridad en la comunicación. La disposición en friso evidencia, también, en el escalonamiento de las cabezas en profundidad de las figuras agrupadas sobre el plano de fondo, el uso de un recurso perséptico conocido ya en los relieves romanos.

El uso de fotografías como *bozzetti* en *Los caídos* se une a problemáticas planteadas por la sociología o antropología criminalista que buscaba correspondencias entre tipos fisiológicos-psicológicos de delincuentes y enfermos - prostitutas, uranistas -. Solana se apoya en estos estudios frenológicos - libros como *La mala vida en Madrid* de C. Bernaldo de Quirós y J. M. Llanas Aguilaniedo - para dar rostro a tres de sus personajes¹: la figura travestida y las dos mujeres² delante de la cortina. Posiblemente, todos los personajes tengan una fuente similar, salvo la figura masculina de perfil que podría ser un *mug shot* - retrato fotográfico tomado después de que alguien es arrestado -. Pero estos tres retratos tomados del libro antes citado no son de cuerpo entero, quedando en manos de Solana la resolución final de la pose pintando, según Antonio Machado "... con insana voluptuosidad lo vivo como muerto, y lo muerto como vivo."³ Estos marginales son colocados como maniqués, objetualizados, en una movilidad congelada casi metafísica pensados como una naturaleza muerta, a diferencia de su *Mujer y Maniqués* (1942, M.N.B.A. Inv: 6781) donde éstos últimos son tratados con el mismo carácter plástico-sensual que la figura femenina protagonista de la obra.

Los caídos es una obra madura pero de la etapa preliminar, anterior tanto a la evolución cromática de los años 20 que postula Alonso Fernández, como a los cambios volumétricos que a partir de los años 1930 dotan a las figuras de un carácter plástico, sensual⁴. Estilísticamente, se la puede considerar una manifestación del realismo expresionista español⁵ que en el caso de Solanas tiene como antecedentes, sobre todo, los grabados de *La España Negra* de Darío de Regoyos -1888 - y la obra de Ignacio de Zuloaga. Sin embargo, la poética de Solana se diferencia por no poseer lo anecdótico del primero ni lo pintoresco y regeneracionista del segundo. Su realismo crudo, antieufemista no carga con la crítica pesimista noventaiochista; sólo presenta a sus personajes aislados, solitarios, casi como rarezas de feria, expuestas a la mirada del observador, poniendo así al alcance de la mano a los individuos 'anormales', 'enfermos' que subvierten el orden social del higienismo burgués. Además, el claroscuro de visos simbolistas de esta obra delata su posición en el debate⁶ del primer tercio del siglo XX, sobre la modernización de la pintura realista española decimonónica, caracterizado por dos polos quasi irreconciliables: la sensibilidad sorollista - lumínica, festiva, pasatista - de la 'España Blanca' y el espíritu de la 'España Negra' - mística, profunda, sombría,

¹ LÓPEZ FERNÁNDEZ, María, *La imagen de la mujer en la pintura española 1890-1914*. Madrid, La Balsa de la Medusa, 2006.

² El lunes 20 de mayo de 1985, en una subasta extraordinaria de Durán se vendió *Tres mujeres* (82 x 60 cm.), un óleo no catalogado por Alonso Fernández, considerado de Solanas pues reproduce las tres figuras femeninas de *Los caídos*. BALLESTE, Jaime, "En Durán, 9,7 millones por un Solana desconocido", *ABC*, Madrid, 23 de mayo de 1985, p. 123. En línea [consulta: agosto de 2009]: < <http://hemeroteca.abc.es/>>

³ MACHADO, Antonio. *Los complementarios*. Madrid, Cátedra, 1987. p.127.

⁴ BOZAL, Valeriano, *Summa Artis. Historia General del Arte XXXVI. Pintura y escultura españolas del siglo XX. (1900-1939)*, Madrid, Espasa Calpe, 1996.

⁵ El cual, hasta mediados del siglo XX estará en boga: con nuevos exponentes hasta la guerra civil como Castelao, Evaristo Valle, Ricardo Baroja y, luego de ésta, será aún de gran modernidad, sobre todo, con la presencia de Solanas que a instancias de Eugenio d'Ors regresará a la península previa adhesión al franquismo.

⁶ CAPARRÓS MASEGOSA, Lola, *Preraphaelismo, simbolismo y decadentismo en la pintura española de fin de siglo*. Granada, Universidad de Granada, 1999. CALVO SERRALLER, Francisco, *Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990)*. Madrid, Alianza, 1990. REYERO, Carlos y FREIXA, Mireia, *Pintura y Escultura en España, 1800-1900*. Madrid, Cátedra, 1999. GÓMEZ-MORENO, María Elena. *Summa Artis. Historia General del Arte XXXV. Pintura y escultura españolas del siglo XIX*. Madrid, Espasa Calpe, 1994.

dramática y alienada - liderado por Zuloaga.

Solana suele buscar el delicado equilibrio de la tradición con la modernidad - fórmula que lo llevará al éxito hacia la década del 20 - y *Los caídos* está en esa línea. Este es un cuadro de composición ya que tiene un tamaño considerable y está dotado de varias figuras, lo que lo hacía vendible a nivel institucional y compatible con las normas académicas; por otra parte, responde al figurativismo naturalista, paradigma en España entre fines del siglo XIX hasta el primer tercio del XX;⁷ además, es presentado, en 1915, en una exposición oficial como la Nacional siendo aceptado por su calidad académica en el Palacio Velázquez en vez de ser derivado por razones extra-artísticas a la 'sala del crimen' - tradicionalmente, en el Palacio de Cristal -. Sin embargo, por su temática de burdel no era adecuado a los contenidos tradicionales del formato; contravenía los convencionalismos de la moralina de su posible clientela; y su modernidad temática hizo que en dicha exposición de 1915 se lo colocara tapado por una puerta y con artimañas se alejara al rey Alfonso XIII para que no lo advirtiese.

El tremendismo solanesco presenta en esta obra uno de los temas recurrentes de su producción, lo prostibular, en su variante más directa: la visión del burdel. Aquí, no se disfraza esta situación que por la crisis económica, política y social había venido en aumento, desde finales del siglo XIX, sino que se muestra en crudo y en su faz más áspera. A principios del siglo XX, los hábitos prostibularios iniciaban un proceso de transformación. Mientras que el burdel entraba en decadencia y era sólo visitado por la gente de más baja estofa, la prostitución clandestina, caracterizada por la necesidad de seducción, se ponía de moda. Esta nueva tendencia se practicaba en otros ámbitos como paseos públicos, ciertos cafés, bailes, tabernas, salidas de teatros y casas de citas. A pesar de estos cambios, Gutiérrez Solana opta por mostrar el ámbito más bajo y descarnado de esta actividad, donde se da el simple intercambio de mercancía sexual sin 'rodeos amorosos'.

⁷ BRIHUEGA, Jaime, *Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936*. Madrid, Istmo, 1981.

BIBLIOGRAFÍA:

1915

GARCÍA MAROTO, Gabriel, *Federico Beltrán y la Exposición Nacional de Bellas Artes de MCMXV*. Madrid, Imprenta Española, pp. 28 y 40.

FRANCÉS, José, "El Odio al Desnudo", *Mundo Gráfico*, s/d, citado en: GARCÍA MAROTO, Gabriel, *op. cit.*, pp. 42 y 44.

1917

NELKEN, Margarita, "'Los caídos' de Gutiérrez Solana" en Nelken, Margarita, *Glosario: obras y artistas*. Princeton, Princeton University, p. 217.

1921

NELKEN, Margarita, "Gutiérrez Solana, el exasperado", *El Imparcial*, Madrid, 27 de marzo.

1941

GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, "Pombo: biografía del célebre café y de otros cafés famosos. Buenos Aires", *Juventud*, Vol. 57, p. 481. reprod. lám. 6. il 3.

1944

GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, *José Gutiérrez Solana*. Buenos Aires, Poseidón, N° 66, reprod.

1947

LARCO, Jorge, "La exposición de arte español contemporáneo", *Lyra*, Buenos Aires, n° 49-50, septiembre-octubre, s. p., citado en: ARTUNDO, Patricia (org.), *El arte español en la Argentina 1890-1960*. Buenos Aires, Fundación Espigas, 2006, p. 321.

BATLLE PLANAS, J., "Gutiérrez Solana. El obscuro", *Cabalgata. Revista mensual de letras y artes*, Buenos Aires, 2ª época, año 2, n° 14, diciembre, pp. 8-9, citado en ARTUNDO, Patricia (org.), *op. cit.*, p. 337.

LARCO, Jorge, *La pintura en España (Siglos XIX y XX)*, Buenos Aires, Futuro, p. 62, reprod. p.51.

1949

Razón y fe: revista hispano-americana de cultura, Madrid, CESI-JESPRES, Vol. 139, p. 293.

1964

LARCO, Jorge, "La pintura española en la Argentina", *Lyra*, Buenos Aires, año 21, n° 192-194, s. p., citado en: ARTUNDO, Patricia (org.), *op. cit.*, p. 149.

LARCO, Jorge, "Texto y selección gráfica", en: LARRAIZA, R. M., *La pintura española moderna y contemporánea II. De Nonell al informalismo*. Madrid, Ediciones Castilla, p. 53, reprod. p. 50.

1971

CAMPOY, Antonio Manuel, *Solana*. Madrid, Epesa, Vol. 41. p. 98.

1973

GAYA NUÑO, Juan Antonio, *José Gutiérrez Solana*. Madrid, Ibérico Europa de Ediciones, reprod. p. 45.

1974

RODRÍGUEZ ALCALDE, Leopoldo, *José Solana*. Madrid, Ediciones Giner, pp. 36, 39, 50, 108-109.

1978

BARRIO-GARAY, José Luís, *José Gutiérrez Solana. Paintings and Writings*, Cranbury, New Jersey, Associated University Press, pp. 69-70, 82-83, lám. IV, fig. 66.

1982

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luís, *Historia general de España y América, Volumen 16*. Madrid, Rialp, p. 205.

1985

BALLESTE, Jaime, "En Duran, 9,7 millones por un Solana desconocido", *ABC*, Madrid, 23 de mayo, p. 123. En línea [consulta: agosto de 2009]: < <http://hemeroteca.abc.es/>>

ALONSO FERNÁNDEZ, Luis, *J. Solana: Estudio y catalogación de su obra*. Madrid, Centro Cultural Conde Duque, p. 60.

AA.VV. *Diálogos hispánicos de Amsterdam. El Humor en España*. Amsterdam-Atlanta, Ed. Harm den Boer y Fermin Sierra, Vol. 10, p. 168.

1994

PELISSIER, Sophie, *Arte en clase: pinturas hispánicas e hispanoamericanas del siglo XX*. París, Ophrys, p. 77.

1996

BOZAL, Valeriano, *Summa Artis. Historia General del Arte XXXVI. Pintura y escultura españolas del siglo XX. (1900-1939)*. Madrid, Espasa Calpe, p. 541.

1997

FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María, *Catálogo de pintura española en Buenos Aires*, Oviedo, Universidad de Oviedo/Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. pp. 94-95.

2006

LÓPEZ FERNÁNDEZ, María, *La imagen de la mujer en la pintura española 1890-1914*. Madrid, La Balsa de la Medusa, pp. 176-178, reprod. p. 178.