

Una nueva atribución para *Prisión*.

Tatiana Glebova y las prácticas de los Maestros del Arte Analítico

Clara Marcellán

Fig. 1
Tatiana Glebova
Prisión, 1927
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

[\[+ info\]](#)

En 1925, la joven Tatiana Glebova aspiraba a ingresar en la Academia de Bellas Artes del Leningrado revolucionario. La curiosidad la llevó hasta el taller de Pável Filónov, donde se sumó a uno de los últimos experimentos de las vanguardias rusas: el grupo MAI (Maestros del Arte Analítico). Juntos realizaron proyectos colosales que las políticas estalinistas de los años treinta condenaron al olvido y en algunos casos a la desaparición. Las campañas contra las vanguardias tuvieron tal eficacia que el público ruso llegó a desconocer su existencia.

Durante las últimas décadas el nombre de Filónov y sus obras han sido recuperadas, y con él los nombres de sus discípulos, conocidos como *filónovets*. La alta cotización en la actualidad de Filónov, unida a la escasa documentación sobre esta época, ha llevado a atribuciones forzadas o poco estudiadas de las obras creadas por el grupo MAI. Este es el caso de *Prisión* (fig. 1), atribuida a Filónov y Glebova, cuando no únicamente a Filónov, hasta que en el año 1993 John Bowlt y Nicoleta Misler defendieron y publicaron la autoría de Glebova¹. En el último catálogo razonado de la colección² la autoría recae también exclusivamente sobre ella, por lo que hemos querido reconstruir la creación de esta obra, y así aclarar su problemática atribución.

Florecimiento Universal³

Glebova describe en sus *Recuerdos sobre Filónov*⁴ la impresión que le produjo el taller de Filónov durante su primera visita: sobre las paredes colgaban estudios y cuadros a medio pintar que, para sorpresa y alarma de la artista, imitaban sin excepción el estilo de Filónov. Glebova achacó el aspecto uniforme de aquellas obras a la anulación de la personalidad de los alumnos; y sin embargo decidió unirse a ellos y poner a prueba su propia identidad artística.

El éxito del método de Filónov se manifiesta en la adhesión de sus seguidores, que en palabras de Glebova “estaban llenos de entusiasmo y fe en la precisión y unicidad de nuestro proceder”. La certeza y convicción con la que los grupos que agitaban el panorama artístico adoptaban la filosofía predicada por sus respectivos gurús, Malévich para los suprematistas o Filónov para los analíticos, daba como resultado creaciones indistintas, que consideraban cargadas de potencial para cambiar la realidad. Boris Groys apunta que no debería olvidarse que “[...]la variedad estilística de las vanguardias estaba asociada a las continuas escisiones y disputas entre los artistas principales [...] Sin embargo, dentro de cada facción prevalecían la disciplina y la lucha por la estandarización, haciendo por ejemplo casi indistinguibles a los fieles discípulos de Malévich”.⁵

La técnica de Filónov, que los *filónovets* interiorizaban y emulaban en largas jornadas, se basaba en el trabajo desde lo particular a lo

Fig. 2
Escaleras principales
del Palacio Shuvalov,
sede de La Casa de la
Prensa de Leningrado
en 1927

general, tratando con gran detalle cada elemento, y aplicando un método científico a la vez que intuitivo. El maestro leía sus manifiestos durante estas sesiones, en las que predicaba la importancia del dominio de la técnica. A su vez invocaba ejemplos tan distintos como los pintores rusos del siglo XIX, Durero y Cranach, o el neoprimitivismo. En la práctica, el resultado son imágenes de una precisión desquiciante, ricas en colores y planos multiplicados, donde el dibujo recorre toda la superficie. Los motivos se encandenan de manera que su aparente fragmentación se articula en un conjunto orgánico. Este carácter orgánico reflejaba para Filónov el continuo crecimiento del mundo y de la obra, que denominaba florecimiento universal.

Una vez convertida a la religión de Filónov, Glebova participó en la creación del grupo MAI, que se presentaría en sociedad en 1927. La oportunidad se la brindó el encargo de los murales de la Casa de la Prensa de Leningrado, en el que Glebova participó con *Prisión*.

Preparativos para La Casa de la Prensa

Con motivo del montaje de la comedia de Gogol *El Inspector General*, el poeta vanguardista Igor Terentiev encargó a Filónov y su escuela la creación del vestuario y decorados. A su vez, el director del centro donde se iba a presentar la obra, La Casa de la Prensa, les hizo una segunda propuesta: decorar la recién inaugurada sede, un flamante palacio del siglo XIX a las orillas del río Fontanka. Durante los cuatro meses que obtuvieron de plazo, el grupo MAI tomó la Casa de la Prensa y trabajó en largas jornadas: aquellos que no se ocuparon de las pinturas del vestíbulo, el gran hall principal, y las escaleras (fig. 2), se encargaron de los trabajos para la obra de teatro.

Bajo el tema de “La muerte del capitalismo” unos veinte *filónovets* presentaron propuestas en las que abordaban un episodio o aspecto de la revolución y denunciaban la degradación e injusticias sociales. En el caso de *Prisión* conocemos hasta tres bocetos, que al igual que las demás propuestas fueron revisados y aprobados por Filónov antes de su traslado al lienzo. Según recuerda Glebova su propuesta inicial no fue muy acertada: “El tema de mi estudio preparatorio era una escena revolucionaria en la calle, una muchedumbre revolucionaria. Al no tener mucha actualidad e interés, fue un fracaso. Las medidas tampoco eran adecuadas: si se hubiese trasladado a un gran lienzo, las proporciones no habrían funcionado: la cabeza habría ocupado más de la mitad del lienzo. Más tarde rehice este boceto como *Prisión*”⁶. Probablemente se esté refiriendo a la fig. 3, un pequeño boceto subastado en 2005 en la galería Lempertz (Alemania).

Fig. 3
Tatiana Glebova
Primer boceto para
la pintura mural
de La Casa de la
Prensa en Leningrado,
1926-1927
Vendido en la
Lemperzt Galerie
el 11 de junio de 2005

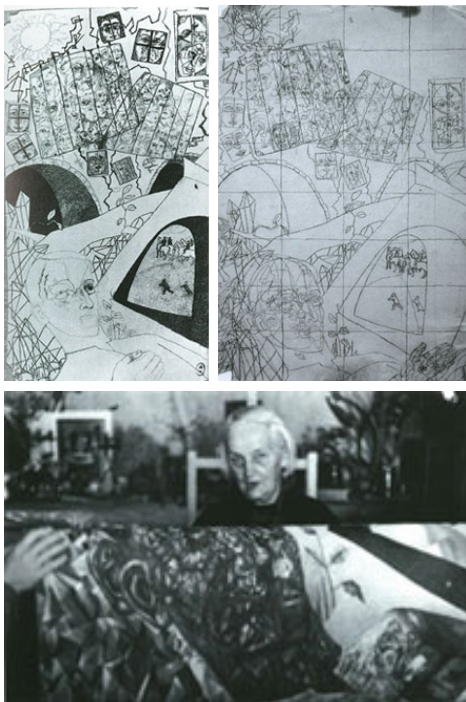

Fig. 4
Tatiana Glebova
Estudio para la pintura en La Casa de la Prensa, Prisión, 1927-1928
Museo Estatal Ruso, San Petersburgo

Fig. 5
Tatiana Glebova
Boceto preparatorio para Prisión,
fechado en el reverso: "1928"
Colección privada, San Petersburgo

Fig. 6
Tatiana Glebova en su estudio de Peterhof,
Leningrado, hacia 1982, sosteniendo *Prisión*

Fig. 7
Pavel Filonov
y Alisa Poret
Gente pobre, 1927
Vendido en Sotheby's
Nueva York el 26 de
abril de 2006

Manos en la obra

El siguiente boceto de Glebova (fig. 4), hoy en el State Russian Museum, se acerca mucho más a la composición final de *Prisión*, que modificaría de nuevo en el último boceto que conocemos (fig. 5), donde se redistribuyen algunos elementos de la franja superior. El lienzo final incluye además una cabeza de caballo abajo a la derecha, que los testimonios de otros miembros del grupo atribuyeron a Filónov⁷. Glebova comentó en más de una ocasión la intervención del maestro en *Prisión*, que según ella se limitó a la gran cabeza abajo a la izquierda: "Viendo la lentitud con la que manoseaba con un pequeño pincel el dibujo fragmentado que había trasladado al lienzo, Pável Nikolaevic cogió un gran pincel y en un abrir y cerrar de ojos dibujó sobre mi lienzo, amplia y libremente, una gran cabeza, que unificaba mi dibujo preparatorio por completo".⁸

En ese momento no se publicitó la autoría de cada obra, y Filónov no registró la asignación de trabajos en su diario. Esta opacidad en la atribución y la escasa presencia en el mercado era intencionada: las obras se consideraban un conjunto orgánico que se esperaba mostrar en un hipotético museo del arte analítico; sin embargo, éste nunca llegó a crearse.

Dado que Glebova reconoce en sus notas y entrevistas las aportaciones de Filónov, parece poco probable que excluyese la mención a otras intervenciones de su maestro. En 1982 la artista anotó tras una fotografía en la que aparece sosteniendo su obra (fig. 6): "Esta pintura (óleo sobre lienzo) MOPR (Prison), como P. N. lo llamaba, fue pintada por mí en 1927-8 como parte del diseño para la Casa de la Prensa de Leningrado, realizado por el grupo de alumnos de Pável Nikolaevich, 'Los Maestros del Arte Analítico', bajo la supervisión de Filónov"⁹. De esta manera dejaba constancia más de cincuenta años después su grado de responsabilidad sobre *Prisión*.

¡Abran paso al Arte Analítico!¹⁰

El grupo presentó sus creaciones al público el 17 de abril de 1927, bajo el título "Exposición de Maestros del Arte Analítico". *Prisión* estuvo unida desde su creación a otra pintura de la muestra: *Gente pobre*, de Alisa Poret¹¹ (fig. 7). Las dos artistas compartían afiliación artística, apartamento, y en esta ocasión también un enorme lienzo, al igual que hicieron otros alumnos: si sumamos las dimensiones actuales de ambas pinturas resulta una tela de 250 x 300 centímetros. Poret pintó el lado derecho y Glebova trabajó en el izquierdo. *Prisión* y *Gente pobre* ocuparon finalmente uno de los paños del vestíbulo de La Casa de la Prensa.

Las críticas feroces que recibió la exposición inciden en lo grotesco de las imágenes, y el contraste con el espléndido edificio. Según John Bowlt y Nicoletta Mislser al cierre de la exposición, que probablemente

Fig. 8
Tatiana Glebova en los años treinta

se produjo el 17 de mayo de 1927¹², los respectivos autores retiraron sus obras. Sin embargo, en 1982, Glebova recordaba algo distinto: “Cuando la Casa de la Prensa se trasladó a dependencias más pequeñas, las obras fueron devueltas a los artistas. Nosotras dividimos nuestra pintura en la medida en que A. Poret se mudó a Moscú y yo me quedé en Leningrado.”¹³ Esto indica que hubo dos causas distintas para el movimiento y la división del lienzo: por un lado, el cambio de sede de La Casa de la Prensa, que según la Saint Petersburg Encyclopedia¹⁴ se produjo en 1929; y por otra parte el traslado de Poret a Moscú, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial.¹⁵

Ostracismo...

Los años que siguieron a la “Exposición de Maestros del Arte Analítico” fueron turbulentos para el grupo. En 1929, la monográfica que el Museo Estatal Ruso iba a dedicar a Filónov se canceló cuando los cuadros ya estaban colgados, y para su humillación los organizadores incluyeron en el catálogo un ensayo abiertamente despectivo hacia su obra. En 1930 se produjo una escisión en el grupo, y a partir de 1932 el decreto de “Reconstrucción de las organizaciones literarias y artísticas” lo condenó definitivamente a la marginalidad. Filónov fue acusado de individualismo y deformación de la realidad, pese a lo que Glebova y otros discípulos como Poret se mantuvieron fieles a su maestro. Filónov moriría de hambre durante el sitio de Leningrado en 1941, aferrado a las creaciones de toda una vida que nunca quiso vender.¹⁶

Glebova pudo escapar de Leningrado y pasó el resto de la II Guerra Mundial en Alma-Ata (Kazajstán). Allí conoció al que se convertiría en su marido, el también artista y discípulo de Malévich Vladimir Sterligov. Junto a él continuó dedicándose al arte y su enseñanza, la ilustración y el diseño escénico. Su herencia vanguardista continuó motivando los desplantes y acoso de las autoridades, y las creaciones de los años veinte y treinta se dispersaron o desaparecieron. Por ello *Prisión* tiene especial valor como testimonio de ese periodo.

...y rehabilitación

En 1981, pocos años antes de que Glebova muriese, la Unión de Artistas de Leningrado le dedicó una exposición monográfica. Por esas fechas se produjeron también los encuentros con E. Spitsyna, de los que quedaron entrevistas y fotografías gracias a los cuales conocemos más sobre *Prisión*. En esos mismos años Glebova vendió el lienzo a Mikhail Meilakh, un filólogo especializado en los poetas de vanguardia con los que se relacionaron los Maestros del Arte Analítico. Después la pintura apareció en Europa, en la galería Gmurzynska (Colonia), donde el barón Thyssen la adquirió en 1984.

En 1988 se exhibió al público por primera vez desde su retirada de La Casa de la Prensa. La ocasión fue la exposición *Wege zur Abstraktion. 80 Meisterwerke aus der Sammlung Thyssen-Bornemisza*, que pasó por Luxemburgo, Múnich y Viena. En ella figuró atribuida a Pável Filónov y sin título. Las siglas MOPR, el acrónimo para la Organización Internacional de Ayuda a los Combatientes de la Revolución, con las que Filónov se refería a la obra y a las que Glebova hace referencia en su nota de 1982, llevaron a titular la obra *MOPR, Prisión* en ocasiones. Sin embargo el título más repetido en los textos de la artista, las referencias a la exposición de 1927, y entre los historiadores de su obra es *Prisión*, y como tal ha quedado en el nuevo catálogo razonado de la colección.¹⁷

Estos últimos años han sido prolíficos en exposiciones y publicaciones sobre Filónov y algunos de sus discípulos; precisamente hasta mediados de febrero de este 2011 se pudo visitar una muestra dedicada a Tatiana Glebova en el Museo Estatal de la Historia de San Petersburgo. Por eso hoy más que nunca parece a nuestro alcance redescubrir a los protagonistas y las experiencias que las circunstancias políticas y el tiempo lograron desdibujar.

Notas

- 1 John Bowlt y Nicoletta Mislér: *Twentieth-Century Russian and East European Painting: The Thyssen-Bornemisza Collection*. Londres, Zwemmer, 1993, pp. 116-123.
- 2 Paloma Alarcó: *Museo Thyssen-Bornemisza. Pintura Moderna*. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 2009, p. 316.
- 3 Este es el nombre de la teoría artística que Filónov expuso en su manifiesto de 1923.
- 4 Glebova escribió los *Recuerdos sobre Filónov* en 1967. No se publicaron hasta 1983, cuando Jean-Claude Marcadé los tradujo al francés. Tatiana Glebova: «Souvenirs de Filonov». En *Cahiers du Musée National d'Art Moderne*, París, 1 junio 1983, n. 11.
- 5 Boris Groys: "The Birth of Social Realism". En Bowlt, John E. y Matich, Olga: *Laboratory of Dreams. The Russian Avant-Garde and Cultural Experiment*. Stanford, Stanford University Press, 1996, p. 209.
- 6 Spitsyna, E.: "T. Glebova: "Vremia ucheniia: Dopolnenie k vospominaniiam" in *Experiment*, Los Angeles, 2005, n. 11, p. 228.
- 7 Kondratev y Mordvinova en entrevistas de los años 70 y 80. John Bowlt tuvo acceso a esta información a través de sus conversaciones y correspondencia con Vasily Rakitin entre 1984 y 1985. Rakitin escribió sobre *Prisión* en los años setenta, y la atribuyó a Filónov].
- 8 Glebova 1983, p. 119.
- 9 Bowlt/Mislér 1993, pp. 122-123.
- 10 En el año 2007 la Rumiantsev House de San Petersburgo reconstruyó la "Exposición de Maestros del Arte Analítico" de 1927, retitulándola así. Sólo diez obras de las más de veinte que participaron en proyecto original han llegado hasta nosotros.
- 11 Alisa Poret : *Gente Pobre*. Óleo sobre lienzo, 233,7 x 153,7 cm. Vendido en Sotheby's Nueva York el 26 de abril de 2006. Lote 96.
- 12 Esta es la fecha que se propone en Glebova 1983, p. 119, nota 5.
- 13 Bowlt/Mislér 1993, pp. 122-123.
- 14 <http://www.encspb.ru/en/article.php?kod=2804004437>
- 15 <http://www.gov.karelia.ru/Karelia/887/29.html>
- 16 La hermana de Pável Filónov donó la colección de su obra al Museo Estatal Ruso en 1977.
- 17 Alarcó 2009, p. 316.