

Historia de una investigación: Matta y el cubo abierto

Marta Ruiz del Árbol

Fig. 1
Instalación de *L'Honni aveuglant*,
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid,
1992-2009

Descubrir las historias que esconden las obras de arte constituye una de las principales tareas de los conservadores de un museo. ¿Cuándo fue creada? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué pensaron de ella sus contemporáneos? ¿Y el propio artista? ¿Cuál ha sido el devenir de la obra desde que su autor la dio por finalizada? A la información que aportan los materiales empleados, la huella del artista y la pátina del tiempo, se suma el trabajo de investigación de otras fuentes que permiten, por ejemplo, reconstruir el proceso creativo, la ejecución o la posterior historia material de la obra. Cartas, escritos del artista, documentos o fotografías de la época recomponen el mapa que posibilita adentrarnos en una determinada pintura en toda su magnitud. En ocasiones, estos testimonios desencadenan un proceso de estudio que arroja una visión completamente nueva sobre el objeto analizado. La nueva instalación del ciclo *L'Honni aveuglant* (*El proscrito deslumbrante*) de Matta, que pudo verse en nuestro museo entre septiembre y octubre de 2011, da testimonio de ello.

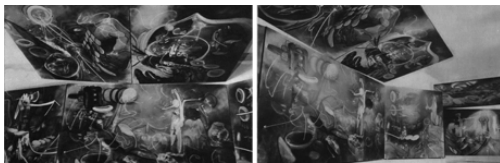

Fig. 2 y 3
Instalación de *L'Honni aveuglant*
galería Iolas, París, junio-julio 1966

Las fotografías de 1966

“La última exposición de Matta en la galería Iolas [de París] ha sido concebida como la ocupación de un espacio a través de la saturación del techo, los muros y el suelo por un conjunto de pinturas”¹, afirmaba Simone Frigerio en 1966 tras visitar la primera presentación de *L'Honni aveuglant* al público. “Se trata de un espacio en el que uno penetra como en un baño de vapor tan celeste como infernal”², sentenciaba Geneviève Bonnefoi tras sumergirse en el universo del artista chileno. Testimonios como éstos y los principales estudios del ciclo³ hacían referencia al singular montaje de las obras del Museo Thyssen poco tiempo después de ser pintadas, pero la falta de documentación gráfica había impedido que se pudiesen volver a mostrar como en aquella primera ocasión (fig. 1).

Fig. 4
Instalación temporal de *L'Honni aveuglant*
Museo Thyssen-Bornemisza, septiembre-octubre 2011, Madrid

[\[+ info\]](#)

El hallazgo reciente de un artículo con fotografías del montaje del ciclo en la galería Iolas de París de 1966⁴ (figs. 2 y 3), ha permitido reconstruir, después de más de cuarenta años, el modo en que el artista instaló *L'Honni aveuglant* en aquella primera ocasión (fig. 4). Además de constatar aquello que habían descrito los críticos de la época y recuperar el modo en que Matta lo concibió, su recuperación ha abierto nuevos caminos para un conocimiento más profundo de la serie y de su concepto de “cubo abierto”.

Fig. 5
Matta
Le cube ouvert, 1949
Colección privada, París

Hacia el cubo abierto

El concepto de “cubo abierto” apareció en la obra de Matta en torno a 1947 fruto de una intensa investigación en la que confluyeron sus orígenes como arquitecto, su vinculación con el surrealismo y su interés por la representación de un nuevo concepto de espacio relacionado con la geometría no euclidiana⁵. Matta, que destacó desde su llegada a París en 1933 por su “descubrimiento de regiones del espacio inexploradas hasta ese momento en el mundo del arte”⁶, buscó desde muy temprano la expresión simultánea de la realidad exterior e interior. La idea de “cubo abierto” surgió precisamente de su deseo de crear un nuevo concepto artístico en el que confluyesen las múltiples dimensiones a que está expuesto un individuo. A esto se le suma la grave crisis existencial que vivió Matta, provocada por el conocimiento de los horribles crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, manifestándose en la búsqueda de un nuevo objetivo: interpelar directamente al espectador y convertirlo en el auténtico protagonista de su pintura.

A través de unos lienzos de estructuras flotantes que representan energías envolventes (fig. 5), Matta pretendía hacer consciente al espectador de las múltiples perspectivas posibles de cualquier situación: lo físico y externo a nosotros se mezcla con lo psicológico e interno con el fin de revelarnos un conocimiento más profundo del entorno. El artista expresaba su deseo, cada vez más acuciante, de interpelar al espectador de su obra y despertar su conciencia dormida a través de su pintura.

El cubo abierto como obra de arte total

A comienzos de la década de 1960, tras representar sus “cubos abiertos” en la superficie del lienzo, sus investigaciones rebasaron la tela para crear una estructura tridimensional formada por pintura que abrazase al espectador. Cada uno de los planos de sus anteriores obras se convertía en un lienzo independiente que después era montado como parte de un ciclo. El espectador dejaba de ser un mero observador externo para sumergirse en una nueva realidad, pasaba a integrar la obra y se convertía en su mismo epicentro. Con esta nueva forma artística, Matta perseguía que, en lugar de ser el espectador el que poseyera la obra, el proceso se invirtiera: “Así, atrapado en una situación insostenible a causa de esta pintura, se ve obligado, también él, a realizar un acto poético de creación para hacerla suya: asediado por lo real, se siente vencido y, por tanto, reflexiona”⁷.

Con obras como *Être Atout*, 1960 (fig. 6), Matta inició ese camino con el que quería llegar a crear una obra de arte total. Algunos años más tarde, en 1965, el Kunstmuseum de Lucerna publicó el postulado

Fig. 6
Matta
Être Atout (políptico), 1960
Colección Ramuntcho Matta

Fig. 7
Matta

- 1 *Où loge la folie A* (Donde mora la locura A) [\[+ info\]](#)
- 2 *Où loge la folie B* (Donde mora la locura B) [\[+ info\]](#)
- 3 *L'Honni aveuglant* (El proscrito deslumbrante) [\[+ info\]](#)
- 4 *Les Grandes expectatives* (Grandes expectativas) [\[+ info\]](#)
- 5 *Le Où à marée haute* (El dónde en marea alta) [\[+ info\]](#)

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

teórico del artista sobre el “cubo abierto” con motivo de una exposición que llevaba ese mismo título⁸. En “Cosa é la cosa mentale”, Matta resumía su proyecto de crear un cubo que mostrase realidad interior y exterior en una fusión indisoluble y sustituyese el espacio físico por un espacio de los sentidos⁹. A pesar de que el artista ya había realizado otros cubos con proyección en el espacio real, en el texto afirmaba que hasta aquel momento sus cubos abiertos habían sido “una proyección espacial de mi inconsciente”. Sin embargo, su objetivo era crear una obra que representase el desarrollo integral de los individuos, “un sistema de analogías, un sistema poético”, según sus palabras¹⁰.

L'Honni aveuglant

Aquel “cubo abierto” ideal que Matta proyectaba en 1965 debía reflejar todos los ámbitos de la vida de un ser humano. La tierra, el cosmos, el futuro, el pasado, las fuerzas hostiles y las aliadas deberían tener su representación en cada uno de los seis lados del cubo¹¹. El espectador, al sumergirse en él, debería sentirse rodeado por todo aquello que condicionaba su existencia para pasar a ser un individuo con un desarrollo a nivel integral. El ciclo *L'Honni aveuglant*, de la colección Thyssen, fue la consecución de aquel ideal, como confirma la minuciosa descripción en la que, tras la enumeración de cada una de las caras del cubo, Matta añadió los títulos de los lienzos de nuestra Colección Permanente (fig. 7):

“que, por ejemplo, la parte de abajo de ese cubo fuera una analogía de la tierra (Dónde mora la locura), [...]. El muro de la parte superior del cubo podría ser la morfología de todo el cosmos físico (el FONDO) [...]. La tela que se encuentra frente a vosotros podría ser la morfología del reencuentro, “LAS GRANDES EXPECTATIVAS”

Fig. 8
Invitación a la
exposición *L'Honni
aveuglant*, galería
lolas, junio-julio 1966,
París

del futuro, de lo imprevisto, o de la sorpresa. La tela a vuestra espalda podría ser la memoria, vuestra historia, vuestra cultura, "EL INTERRUPTOR DE LA MEMORIA". El muro de la derecha, EL DÓNDE EN MAREA ALTA, podrían ser las fuerzas que os son hostiles, y el muro de la izquierda, todas las fuerzas aliadas, EL PROSCRITO DESLUMBRANTE. De esta forma, si estuviérais en el centro de percepción de este espacio, tendríais al mismo tiempo una imagen de lo que os puede pasar, de vuestros aliados, vuestros enemigos, de la fuerza de la cultura [...], y al mismo tiempo conciencia del mundo físico en el que os encontráis"¹².

La invitación de la exposición de 1966 de la galería lolas (fig. 8), en la que se presentó el ciclo, confirmaba una vez más la hipótesis al mostrar los lienzos del ciclo desplegados a modo de cubo recortable¹³. Cada una de las pinturas, reproducida en miniatura, estaba situada en su lugar correspondiente de la forma geométrica. Los cinco lienzos del Museo Thyssen-Bornemisza componían cuatro de los lados y representaban futuro, tierra, amigos y enemigos. A ellos se sumaban, como se ha visto en el anterior texto de Matta, dos más: *El fondo* (fig. 9) y *El interruptor de la memoria* (fig. 10) que representaban respectivamente el pasado y el cielo.

Sin embargo, a pesar de que incluso en la invitación se hacía alusión a los seis lados del cubo, las fotografías de la instalación demuestran que éste finalmente no se cerró y quedó formado por cuatro caras, que se abrían para acoger al espectador. Fue probablemente la imposibilidad material de trasladar su idea al espacio real lo que provocó el cambio. Sin embargo, puede también que fuese intencionado. Así lo creyó Bonnefoi que tituló su artículo precisamente "Del cubo al espacio" y que afirmaba que "el montaje [...] *Le Honni Aveuglant* no produce la impresión de un cubo [...] sino la de un espacio abierto que se puede extender hasta el infinito".

Matta como proscrito deslumbrante

L'Honni aveuglant fue, por tanto, una obra clave en la trayectoria de Matta. En primer lugar, como demuestran los textos del artista, supuso un hito en su largo proceso de investigación con el espacio y las dimensiones, tanto físicas como psicológicas. Su concepto de "cubo abierto" no sólo se trasladó al espacio real, con las limitaciones que ello suponía, sino que con este ciclo expresó las máximas aspiraciones de Matta como artista. En el ciclo del Museo Thyssen-Bornemisza el artista realizó un compendio de aquello que ansiaba transmitir a sus contemporáneos en su intento de conseguir elevarlos a un conocimiento superior de la realidad. Pero además se convirtió en un postulado sobre él mismo y su papel como artista en la sociedad.

Fig. 9
Matta
Le Fond, 1966
Colección privada

Fig. 10
Matta
Interrupteur de la mémoire, 1966
Castellani Art Museum of Niagara
University Collection
Donación de Dr. y Mrs. Armand
J. Castellani, 1986

Matta se identificaba con el título de esta obra, pues se consideraba a sí mismo un proscrito deslumbrante. En *L'Honni aveuglant* Matta reflexionó también sobre su rol de artista en la sociedad, cuya función consistía en ser un perturbador de conciencias. Un papel incómodo para su entorno que, según su opinión, lo rechazaba y lo admiraba al mismo tiempo. Se trata de su ciclo más personal, en el que reflexiona sobre la realidad y el sueño, lo físico y lo mental, sobre el mundo y su relación con el propio artista. Nos interpela porque quiere que nuestro pensamiento se emancipe y funcione sin prejuicios ni controles morales o estéticos. Nos "dificulta, aparentemente, la vida, puesto que quiere inquietar; pero lo hace para que sea más clara, más lúcida. Más bella"¹⁵.

Notas

- 1 Frigerio, Simone: "Matta. "Le Honni Aveuglant". En *Aujourd'hui, Art et Architecture*, n. 54, septiembre 1966, p. 99.
- 2 Bonnefoi, Geneviève: "Matta du cube à l'espace". En *XXe siècle*, n.º. 27, 1966, p. 137.
- 3 Véase Alarcó, Paloma: *Museo Thyssen-Bornemisza. Pintura Moderna*. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 2009, pp. 452-453, lám. y Álvarez Lopera, José: *Maestros Modernos del Museo Thyssen-Bornemisza*. Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1992. n. 665, pp. 552, 604, lám.
- 4 Véase op.cit.: Bonnefoi 1966.
- 5 Sobre Matta y las teorías de la física moderna véase Sawin, Martica: "Matta en Nueva York: Una luz que iluminó el panorama artístico americano". En *Matta, 1911-2011* [Cat. exp. Valencia, IVAM - Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao]. Madrid, Sociedad Estatal de Acción Cultural, 2011, p. 41-43 y Henderson, Linda D.: *The fourth dimension and non-Euclidean geometry in art*. Princeton, Princeton University Press, 1983, p. 348.
- 6 Marcel Duchamp en el catálogo de la colección de la Société Anonyme, 1945. Citado en Sawin p. 42.
- 7 Matta: "El proscrito que deslumbra (1965)". En *Matta* [Cat. exp. Madrid, Palacio de Cristal]. Madrid, Ministerio de Cultura, 1983, p. 41.
- 8 *Matta (le cube ouvert)* pudo visitarse en el Kunstmuseum de Lucerna del 8 de agosto al 26 de septiembre de 1965.
- 9 Matta: "Cosa é la cosa mentale". En *Matta* [Cat. exp.]. Lucerna, Kunstmuseum Luzern, 1965, s.p.
- 10 *Ibid.*
- 11 *Ibid.*
- 12 Texto de Matta recogido en "Cronologie et documents". En *Matta* [Cat. exp.]. París, Centre Pompidou, 1985, pp. 292-293.
- 13 *Ibid.* p. 293.
- 14 Véase Bonnefoi 1966, op. cit, p. 137.
- 15 Véase Matta (1965) 1983, op. cit.