

ARCHIPENKO Y EL AMBIENTE HISTORICO DE SUS OBRAS

Facultad de Arquitectura
Curso de Modelado
Catedrático Escultor Guillermo Grajeda Mena.

En la capital de Ucrania, Kiev, a orillas del río Dniéper, en el año de 1887, nace Alejandro Archipenko; hijo de un mecánico y nieto de un pintor.

En 1903 a la edad de dieciséis años, inicia sus estudios de pintura y escultura en la escuela de bellas artes de su ciudad natal; el padre que a regañadientes dejó que el joven Alejandro tomara la carrera artística, en gran parte inició a este en el sentido de saber apreciar el valor matemático de las formas, que más tarde le fuera tan necesario.

Por aquel tiempo el descontento del pueblo ruso provocado por el dolor de miles de seres humanos destrozados inútil y salvajemente en la guerra ruso-japonesa, hizo que en ese año, el Zar Nicolás II Alexandrovich, de la casa Romanoff, se obligara a poner fin a tal carnicería. Este cuadro triste de la matanza de tanto humilde mújik, y tanto obrero fue el ambiente de los estudios de Archipenko.

En ese entonces fue cuando Rusia evacuó la Manchuria y cedió el territorio de Corea al Japón.

Al año siguiente el joven Archipenko se dirige a Moscú logrando participar en varias exposiciones. No satisfacen los sistemas académicos a este artista, que sentíase ajeno al helenismo de importación y, seguro de su rebeldía, dos años después, dispone dirigirse a París en busca de nuevos horizontes.

Fuerte ha de haber sido la impresión que recibió este escultor, que venía de su país tan atrasado plásticamente al encontrarse con aquel mundo de artistas de tendencias diferentes: El Post-impresionismo de los "Fieras", que luchaban; el Eclecticismo que moría y el Cubismo que se fraguaba; pero la cultura literaria y musical de su país lo respaldaba y también su espíritu luchador,

Poco tiempo soportó los estudios en la escuela de bellas artes de París, apenas unos quince días; dedicándose luego a continuarlos por su cuenta en los museos.

La influencia de Rodín era fuerte entre la mayoría de los jóvenes escultores parisinos, y Archipenko luchó por libertarse de esta dominación, recurriendo al estudio del arte arcaico griego y la plástica exótica de América y África.

En varias exposiciones aparecen sus esculturas en este tiempo, a la par de las obras de los artistas de vanguardia.

De inmediato intuyó Archipenko que el cubismo era el camino que debía de tomar y trabajó en ese campo usando la forma arquitectónica del paralelepípedo; su alma eslava ya estaba preparada para ello; recordemos de que desde niño fue impregnando su espíritu por la severidad del arte Bizantino, que se mantuvo estancado por siglos en el suelo ruso, sin conocer ninguna otra expresión.

En 1908 Sergei Pavlovich Diaghilev, llega con sus famosos conjuntos de ballet a Europa; y entabla amistad con los mejores artistas de la época, logrando a su regreso llevar exposiciones pictóricas de vanguardia a su patria.

Europa queda impresionada para siempre de las maravillas del ballet ruso; y Rusia de las pinturas impresionistas, expresionistas, cubistas y demás escuelas vanguardistas de Europa.

Muchos de estos cuadros se pueden ver hoy día en el museo del Hermitage. De esta época es la "Figura Reclinada", hecha en piedra (1909).

En 1910 viaja por Alemania; y cuando regresa en el mismo año, abre una escuela propia en París, introduciendo en la escultura nuevos elementos estéticos, el modelado de los espacios, las concavidades, las transparencias y el uso de diferentes materiales.

Más o menos en este tiempo resultan sus esculturas "Mujer", "Mujer con niño" y "Salomé" (obras de 1910), "Mujer Sentada", "Mujer descansando", "Mujer con niño (2ª)" y "Boxeo" (realizadas en 1911). La terracota llamada "Paseo" y la escultura "Circo Medrano" que fue lograda usando madera, metal y vidrio; ambas en 1912.

La escultura Chana Orloff, rusa ucraniana también, y el pintor de Vítebsk, Marcos Chagal, llegan a París en ese tiempo (1910) a engrosar las filas de aquel grupo de vanguardistas.

Así como Picasso buscaba que sus pinturas mostraran las tres dimensiones, Archipenko hacía esculturas pictóricas, usando todos los medios materiales posibles. Corría el año de (1913).

El cielo que cobijaba a Europa, fue cubriéndose poco a poco por la sombra tétrica de la primera guerra mundial que se iba fermentando. Archipenko hace entonces esculturas "Pierrot Carrusel" (1913) y en madera y metal trabaja la "Mujer ante el espejo" (1914).

La guerra que se presentaba, la fiebre del maquinismo, la inclinación hacia al arte africano que estaba en boga, la presencia de América que cada día era más notoria con sus artes primitivas, arrastraban a esa gente a las expresiones plásticas por medio de formas matemáticas, a la abstracción, a la construcción cubista.

La gran guerra estalló, desgarrando el cuerpo y el alma de todo el mundo, viniendo a colocar en el hombre el materialismo y el fetalismo; por eso los artistas convencidos una vez más por la crueldad descarnada, aceptaron rotundamente el cubismo como su mejor expresión.

Veamos las noticias que Archipenko recibía de Rusia: "El Zar Nicolás II rodeado de impositores, manejado por el monje Rasputín, ajeno completamente al sentir de su pueblo, conducía a Rusia a la masacre en esa guerra contra los alemanes".

Archipenko trabajaba entonces una serie de torsos femeninos; transcurre el año de 1915.

En 1916 Rasputín cae asesinado, y se intenta poner orden al Zarismo, pero esa idea surge demasiado tarde.

Las necesidades del pueblo son enormes, y los grandes señores no las atienden; en 1917 el pueblo siente que ese estado de cosas no puede continuar y con un movimiento moderado derrota al zarismo y funde la República Rusa al mando de Alejandro Kerensky.

Las matanzas en los frentes de batalla contra Alemania, continúan y por fin el pueblo obligado por el dolor, en el límite de la desesperación, con la jefatura de Lenin, derriba a Kerensky, que apoyaba la guerra; y así Rusia firma la Paz con Alemania; a continuación el pueblo ruso realiza por primera vez el mundo, la experimentación de las doctrinas comunistas, con la esperanza de su salvación.

Desde ese entonces (1917-18) datan esas dos esculturas tan similares de Archipenko, tituladas "Vasos", hechas en bronce y que más que vasos parecen bombas. Al terminar la guerra, la peste hace acto de presencia en Europa y remata la amargura de aquellas horas terribles para la humanidad. En 1919 Archipenko hace varias exposiciones en diferentes lugares de Europa y contempla el dolor y la desesperación de las ciudades. En el año 1920 dos escultores compatriotas suyos; lanzan a manera de manifestó sus ideales plásticos dentro de una escuela que ellos llaman constructivismo; en los ritmos dinámicos plásticos y psicológico, profundidades y volúmenes, introducen a la escultura el factor tiempo espacial arquitectónico, color real y color conceptual; además pensaron y realizaron la escultura móvil.

Eran ellos los artistas Naum Gabo y Antoine Pevsner.

En los años de 1921 a 1923 vive Archipenko en Berlín y abre una escuela de arte; es posible que allí supiera del pintor moscovita Wassily Kandinsky, quien trabajaba en 1922 en el Bauhaus, en Weimar.

Llega a sus oídos la noticia de que Rusia sigue sangrándose; la expedición inglesa en Arcángel; la invasión japonesa a la Siberia Oriental; la guerra con los rumanos, franceses y griegos; las luchas con el almirante Kolschac en Siberia; con Denikin en Crimea; con el general Judenitch en Estonia, con los polacos y muchas otras desventuras que poco a poco fueron dominadas.

El pueblo ruso estaba aniquilado y solo la fuerza de su voluntad podía salvarlos, y como si esto hubiera sido poco, en 1921 el hambre azotó a miles de campesinos, dejando pueblos enteros desolados.

Archipenko sigue trabajando tesoneramente, pero en el años de 1923 dispone abandonar Europa y se traslada a América. Como buen luchador lo primero que hace es fundar una escuela en Nueva York.

En sus últimos trabajos abandona definitivamente su raíz cubista y usa formas y colores decorativos. Y así llegamos a ver que este tesonero escultor cumplió sus bodas de oro profesionales en el año de 1954.

GGM:adr.-