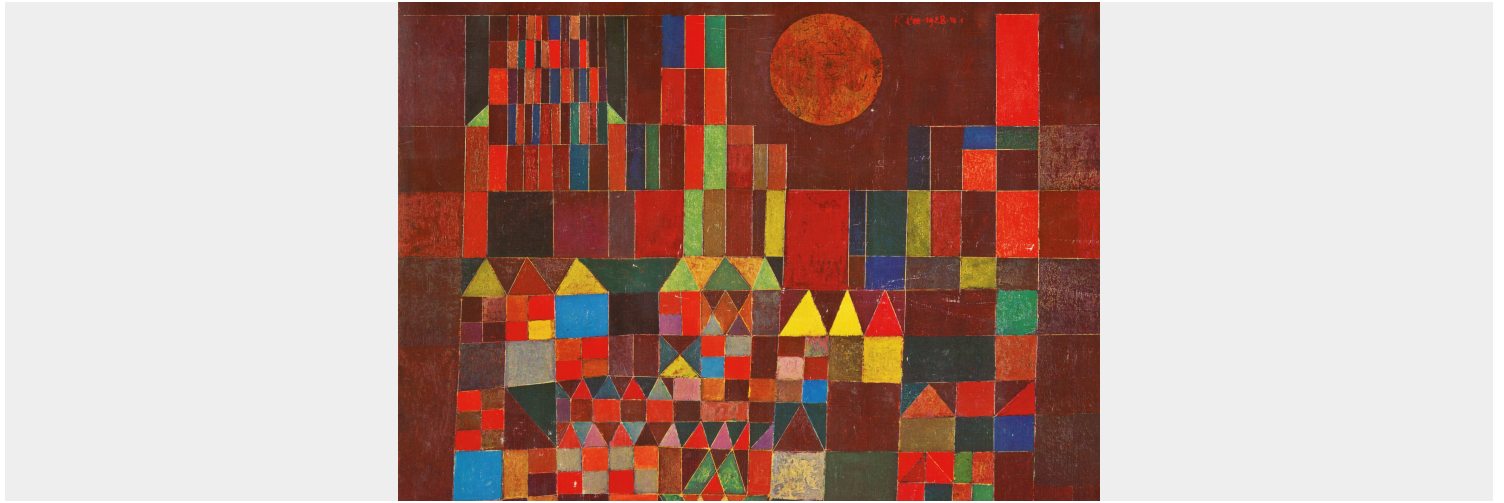

PAUL KLEE, EL MÚSICO PINTOR

Posted on 1 noviembre, 2017 by Mario Rodríguez Guerras

La obra de Klee es la de un hombre con un sentido artístico que, con dotes innegables para la pintura, decidió salir del mundo propio de la música para pasar al arte pictórico

Category: [Artes Visuales](#)

La obra de Klee es la de un hombre con un sentido artístico que, con dotes innegables para la pintura, decidió salir del mundo propio de la música para pasar al arte pictórico en el que se estaban produciendo numerosos cambios.

Klee consiguió dominar la técnica del dibujo pero se percató de que ese arte requería el conocimiento del color pues, además de estar obteniendo protagonismo, se estaba conceptualizando y era un aspecto que no dominaba.

Desde los primeros años del siglo XX empezó a conocer los estilos que se estaban desarrollando, como el expresionismo y el cubismo. Obras con superficies cubiertas de cuadros de colores son ya de esta época de iniciación.

Conocedor de estilos anteriores, conocía el puntillismo, en el cual es fácil diferenciar los colores. Podríamos decir que Klee utilizó siempre el puntillismo como un soporte sobre el cual construyó sus conclusiones sobre el color y que, si bien el color en su obra acabó por tener gran importancia, siempre precisó un bastón sobre el que apoyarse.

El viaje a Túnez con August Mac le sirvió para adquirir sus primeras nociones del color. Sus primeros pasos consistieron en utilizar el color para definir la forma, pero pronto consiguió darle independencia y pudo prescindir de las formas y de la figuración.

En algunas obras se aprecia la influencia de Kandinsky.

No obstante, había estado con los artistas del expresionismo del Jinete Azul, y en algunas obras, incluso abstractas, se aprecia la influencia de Kandinsky. Aunque debemos decir que este artista era capaz de captar todo tipo de expresiones y fácilmente se le pueden asignar influencias de todo tipo.

El soporte

El primer aspecto al que debemos hacer referencia al hablar de las obras de Paul Klee es el soporte, pues pocas veces utiliza soportes convencionales. La variedad de soportes era también una cuestión habitual en el arte de las vanguardias, pero lo específico de este artista es la confección de una base formada por acumulación de numerosos elementos y de materiales muy distintos que superpone ocultando en gran parte o por completo los que quedan debajo.

La línea

El segundo aspecto de su obra es el dibujo. Como es sabido, tuvo inicialmente influencias de los estilos existentes, eso es normal pues ningún artista vive fuera del tiempo en que le toca vivir, y adquiere sus conocimientos sobre el arte de las manifestaciones coetáneas.

El segundo aspecto de su obra es el dibujo.

Después de ese tiempo de aprendizaje, los dibujos que nos ofrece son esas sorprendentes realizaciones de trazos extraños que dibujan mundos imaginarios en los que no nos muestra un mundo ideal. Las líneas delgadas e imprecisas acentúan la sensación de incomodidad y la ausencia de color y de materia que defina las figuras provoca que sus obras parezcan ideas sobre la existencia que se insinúan pero no se definen para que el espectador extraiga sus conclusiones sobre su tiempo. Esta presentación más despiadada que irónica le define como dadaísta, movimiento al que seguirá recurriendo durante los años veinte, por no decir durante toda su vida pues la característica de Klee parece ser la acumulación de conocimientos sobre la pintura que siempre tiene a su disposición y que nunca abandona al incorporar otros nuevos.

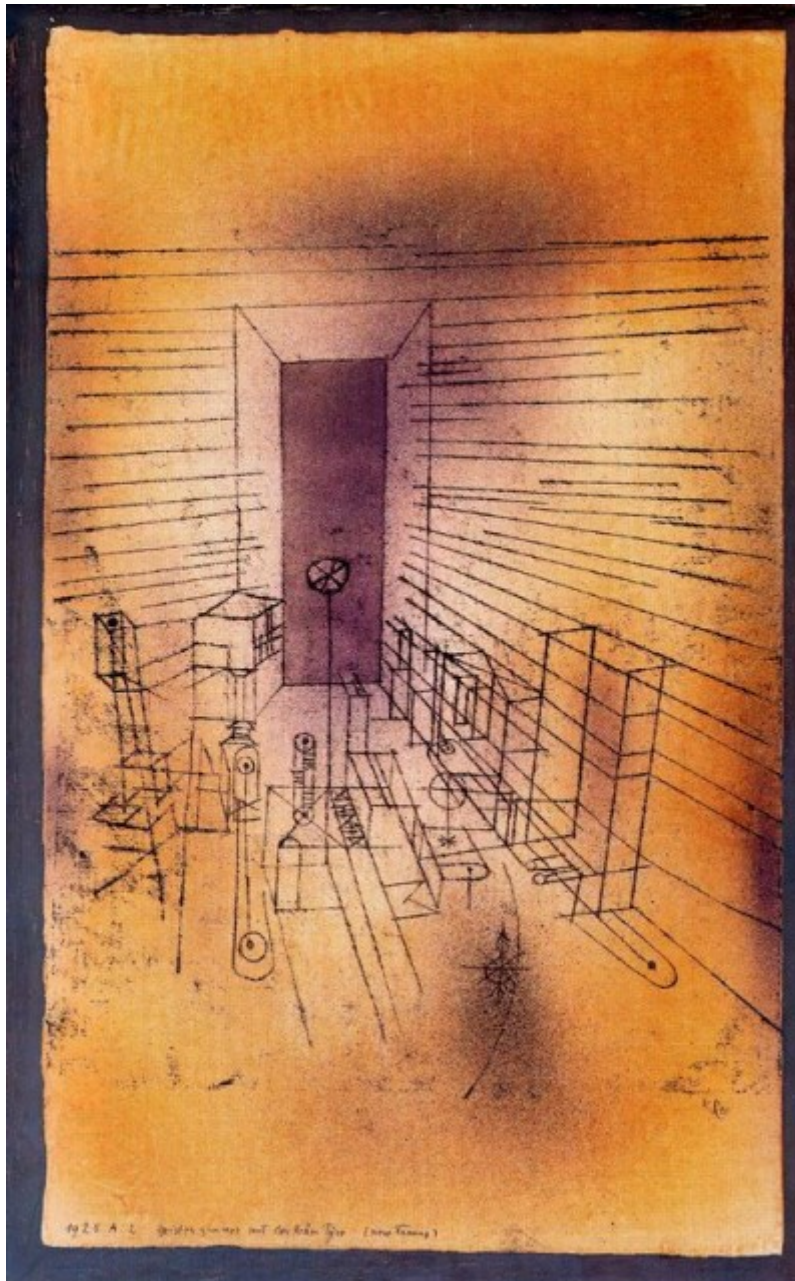
Estas obras son dibujos al óleo y están realizadas por un método propio de transferencia, desde un papel impregnado con óleo al cuadro dibujando las figuras por el dorso del papel. Lo que parece querer presentar con este método es el valor de la materia de la realización. Si ya con el soporte parece llevarnos a la parte matérica de la obra de arte, con este método parece querer unir la figura representada con la materia de su representación.

También realiza otras obras con pintura, como *Rayo multicolor*, de 1927, en las que se resalta la materia en toda la superficie. Si ya en el soporte hacía referencia a la materia, ahora hace referencia a ella en la obra misma.

Rayo multicolor, de 1927

Klee realiza otro tipo de obras con dibujo, de espacios transparentes lo que parece indicar un interés por el estudio del valor de la representación, es decir, por el análisis de la técnica de representación que él, como los cubistas, pretendía estudiar. Tal es el caso de *Habitación fantasma con puertas grandes*, de 1925.

Habitación fantasma con puertas grandes, de 1925

Por su relación con la Bauhaus acabará realizando una obra como *Solución "ee" del encargo para el cumpleaños*, de 1924, a la cual no llega, como Kandinsky, a partir del color, sino de la línea. También nos ofrece en *El conquistador*, de 1930 y *El saltador*, de 1930, una figuración estructurada según principios racionales, los mismos que utiliza para la obra citada anteriormente.

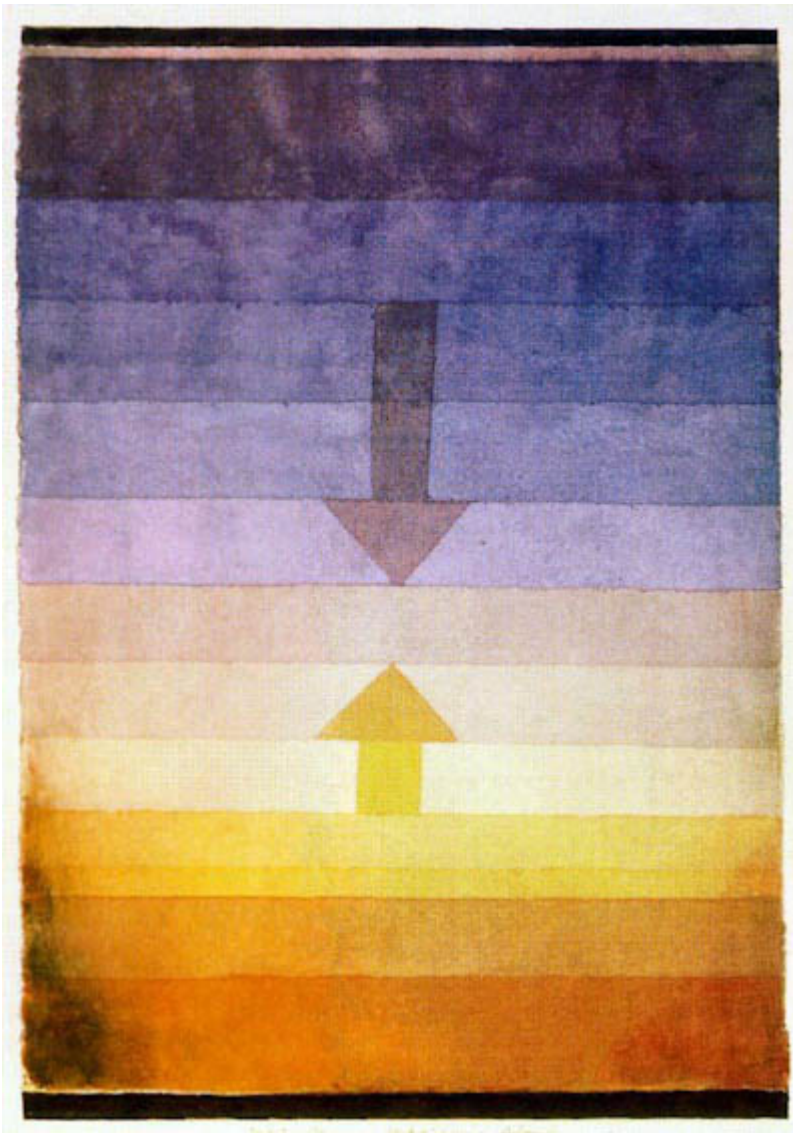
El conquistador, de 1930

El color

El tercer aspecto de la obra de Klee son las superficies de color y con ellas entra en el reino del arte abstracto tan anhelado por él. Su interés fue el estudio de los tonos, los contrastes y lo que denominó lo estático y lo dinámico, o los efectos del cambio del claro al oscuro. Pero cuando decimos interés queremos decir necesidad o todavía mejor, limitación. En su arte abstracto se mantuvo siempre fiel a la partición de las superficies, generalmente en cuadraditos, pero también en franjas. Su obra abstracta es una formulación teórica que permite al artista alcanzar un merecido prestigio. Aunque la estructuración de las superficies demuestra su dificultad para tratar con él.

Las obras de Klee poseen una naturaleza muy particular...

Aunque se ha dicho que Klee hizo pocas obras estrictamente abstractas, esto no es del todo exacto. Las obras de Klee poseen una naturaleza muy particular que le diferencia de otros pintores. Ya hemos dicho que en sus dibujos por transferencia de óleo combina la figura con la materia y en sus obras con superficies de colores también realiza combinaciones, en este caso, de arte abstracto y arte figurativo. Aquellos dibujos al óleo que hemos mencionado son transparentes para permitir que se trasluzca el fondo. Klee no establece ninguna diferencia entre fondo y superficie, lo que Klee hace es presentar simultáneamente dos estilos, por eso realiza sus obras figurativas con líneas en lugar de con pintura. Pero, si recordamos el matericismo de sus soportes, presenta en una sola obra tres aspectos del arte.

Una obra como *Separación vespertina*, de 1922, incluye dos flechas que no tienen un sentido abstracto y aunque hacen referencia al movimiento o tensión de las franjas pintadas del fondo, ellas ya no son de por sí fondo de color, sino signo lo cual nos lleva a una arte figurativo, muy esquemático pero nada abstracto.

También su obra *Ad Parnasum*, una de las más interesantes de su abstracción, posee un fondo de arte abstracto y un dibujo transparente encima de la superficie de color.

La composición

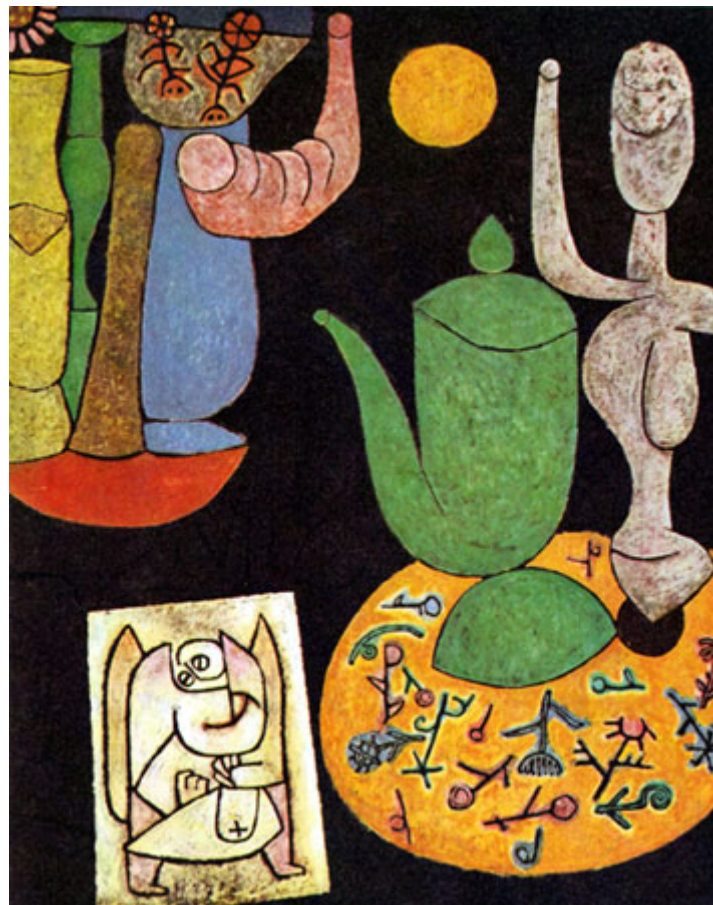
Paul Klee utiliza en sus cuadros muchos estilos, arte matérico, abstracto y figurativo. Klee procede del mundo de la música y en ese mundo la composición se realiza combinado el bajo, la armonía y

la melodía.

Paul Klee utiliza en sus cuadros muchos estilos...

Klee conoció los estilos que había en su tiempo e intuyó el significado de cada uno de ellos, así que, con un sentido musical, colocó cada uno de los estilos en un lugar de su obra pero no obró así porque supusiera que de esa forma conseguiría un mejor resultado, lo hizo porque estaba educado para entender la creación artística como combinación de los elementos de composición.

Su última obra, conocida como *Gran naturaleza muerta*, de 1940, es un intento de componer una sinfonía, las tres zonas diferenciadas son las partituras de cada elemento, una para el color, otra para línea y la última para la figura.

Gran naturaleza muerta, de 1940,

Aunque los principios generadores de toda manifestación sean principios universales, en cada caso concreto, se manifiestan de forma determinada y diferente. Entonces, vemos cómo la unidad de los elementos de la música se logra en el tiempo, ejecutándose de forma simultánea. En cambio, en la pintura, esa unidad es en el espacio y no sirve entender, como en la música, que la acumulación simultánea de sus componentes producirá la creación de una obra completa y unitaria. En pintura, la

combinación de sus elementos debe tener lugar en la figura representada y, por ejemplo, la forma y el color deben corresponder a la misma imagen.

Klee tarda en aprender la técnica del color. Esto no es un defecto, en realidad, es una virtud. Existen dos formas de aprender, la racional y la intuitiva. La primera proporciona conocimientos de forma inmediata, en forma de conceptos, fácilmente manejables. La segunda, es la comprensión, la captación del sentido y no de la forma, esta se entiende como la manifestación del sentido.

Este artista capta el sentido de los estilos de las vanguardias, aplicando el sentido de la composición musical.

Este artista capta el sentido de los estilos de las vanguardias, pero aplica el sentido de composición musical a la composición plástica. En la primera, la acumulación de elementos genera la figura, en la segunda, la acumulación se sustituye por la integración, proceso por el que los elementos pierden su independencia.

El estudio de su obra indica que Klee entiende que cada uno de los estilos de las vanguardias representa uno de los elementos de la pintura pero aplica el principio musical de acumulación de elementos para generar la composición a la pintura, suponiendo que la acumulación de elementos del arte plástico generará la representación, como ocurre en la composición musical.

Klee comentaba lamentándose que el genio era la excepción del sistema, entendiendo que el sistema era insuficiente para crear un genio. Pero quien sabe, quizás esa fuera sólo su posición perspectivista, y pudiera ocurrir que un genio se lamentara de lo contrario, y viendo que el sistema sólo fabrica sabios, consideraría que el sabio es el producto y el error de la humanidad. C²