

Uslé y España. **Juan Uslé** nació en la capital cántabra, por el año 1954, Santander era una alegre ciudad moderna de la España franquista. La vida de Uslé tenía lugar dentro del seno de una familia humilde, aunque siempre gozó de una libertad que más tarde compararía con el lienzo, como un espacio de búsqueda. Esa libertad artística fue un rasgo apasionante teniendo en cuenta las circunstancias político-sociales de la España de los años cincuenta. Un momento de su infancia marcó su vida, y su arte, fue una insolación que le retuvo en su cuarto con toda la oscuridad y el silencio posible.

De sus recuerdos de esos días de aislamiento recuerda como la luz que atravesaba levemente su puerta reproducía en su cabeza el funcionamiento de un caleidoscopio. Muchos de los recuerdos de esas imágenes van a tener su plasmación artística en su obra de los años noventa. El cine es otro elemento que contribuye a formar los rasgos artísticos de Uslé, en los años sesenta la población española a penas tenía televisor por lo que una visita al cine podía ser todo un acontecimiento. Eso es lo que le ocurrió a **Juan Uslé**, ante la imposibilidad de entender el argumento del film, tuvo que concentrarse en las formas y en las sombras que proyectaba. Lo que más le atrajo fue el paso de un tiempo real que el espectador pasa al verlas.

Este momento quedó plasmado también en su obra. Dentro de su obra destacará el desorden en el espacio, algo que según declaraciones del artista es algo imprescindible en su trabajo. También es importante la calma visual, algo aprendido de la película de Fellini 8 ½. La primera formación artística de Uslé estuvo dentro del academicismo, él quería estudiar en algún país extranjero, pero era algo muy difícil para los artistas españoles de ese momento. Quizá por ese ansia de libertad escribió un ensayo titulado "Los últimos sueños del Capitán Nemo", en él demuestra gran admiración por el personaje de la novela de Julio Verne "Veinte mil leguas de viaje submarino".

Las criaturas que aparecen en la novela son tan diversas y de formas tan abstractas como las que conforman el imaginario de **Juan Uslé**. Concibe su pintura como un viaje sin destino, un destino que está a disposición de la pintura misma. Esta autonomía de la pintura es un rasgo que se dio de manera frecuente con la llegada de la abstracción al arte, surgió como reacción al realismo, ayudado por la fotografía que había puesto en jaque al arte figurativo ya que no tenía un espacio autónomo donde desarrollarse.

El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias

significaciones. Puede que haya aquí un precedente de los paisajes abstractos de las pinturas de Uslé en los años ochenta. Su formación tuvo lugar en la Escuela de BBAA San Carlos de Valencia. Allí entra en contacto con el mediterraneismo de la pintura valenciana, el concepto de lo mediterráneo como un componente cultural ya estaba presente en el Noucentisme catalán. El Noucentisme es un movimiento ideológico-estético que surge en Cataluña a principios de siglo como reacción frente al «Modernismo», al «Romanticismo» y, en general y por extensión, frente a todo el arte y el espíritu del Fin-de-siglo. El Noucentisme cabalga cronológicamente de 1906 a 1929, con la «Exposición Universal de Barcelona, expresión del Noucentisme oficialista.

Así pues, el Noucentisme denuncia el provincianismo en el arte catalán, demasiado atento a las influencias extranjeras, tanto nórdicas como parisinas, orientándose primordialmente hacia un claro mediterraneismo de tradición greco-latina. Durante esta etapa valenciana se dedica más a la fotografía, es a su vuelta a Santander cuando retoma la pintura de manera más fuerte. En el año 1979 entabla una amistad con el galerista Manuel Martínez Montenegro, éste le propone para la exposición colectiva de la Galería Ruiz Castillo. En la exhibición presenta una obra con un carácter marcadamente expresionista la cuál recibe buenas críticas. Cuando Montenegro abre su propia galería, Uslé, está presente en muchas ocasiones. Es por ello que su presencia se materializa en Arco '84. **Uslé** no acaba de sentirse bien en Madrid por lo que se marcha a Santander. Recibe varias becas artísticas como la de Investigación de nuevas formas artísticas del Ministerio de Cultura de 1982. Durante esos años expone individualmente en la Galería Montenegro.

Uslé en New York.

Desde 1989 reside en New York, aunque lo intercala con viajes a Santander. Instaló su estudio en la calle 14 del barrio de Williamsburg, al llegar a los Estados Unidos ya estaba formado artísticamente por lo que tuvo que reubicarse entre las dos culturas plásticas que ahora se le presentaban. El hecho de que el arte para Uslé esté vinculado con el lugar donde se realiza y a las experiencias visuales que provoca, hizo que sus viajes a Santander fuesen frecuentes. Cuando llegó a New York, tenía una relación muy intensa con el paisaje, debido a su relación con Santander. En el momento en que Uslé se instalaba en New York, la pintura abstracta americana no pasaba por buenos momentos. El grueso del arte giraba en torno a la cultura de masas y el reciclaje de imágenes. Era un ambiente que no le interesaba, no creía en la negación de la pintura.

Es cierto que le debe mucho al expresionismo abstracto pero siempre tratado bajo la óptica española. En el año 1989 realizó una visita a Nepal, desde aquel instante decidió que no volvería a repetir un cuadro, en vez de concentrarse en el estilo decidió prestar más atención al momento.

Estilo artístico.

- Etapa española: paneles horizontales muy oscuros, como si necesitase refugio mientras se orientaba a un nuevo trabajo.
  - Etapa americana: sus colores se aclaran, y su técnica pictórica se vuelve más variada. Pinta líneas, formas que flotan, colores intensos, fondos ondulados, y rayas multicolores. Hace complejos diseños barroquizantes y cuadrículas pintada con distintos colores bajo líneas arremolinadas.
3. Influencias. Ante todo hay que destacar la negativa del autor a definirse, en definitiva, a encasillarse. Pero resulta inevitable situarle en un contexto, tanto español como internacional donde su obra toma cuerpo. Es indispensable ver que toma las cuadrículas del neoplasticismo de Mondrian, el color negro de Reinhardt, la fuerza de la pincelada de los últimos Kooning, los zips de Newman o los cuadros maquinistas de Picabia.

La abstracción lírica

Este término se sitúa dentro de la pintura abstracta desarrollada por Vasili Kandinsky desde 1910. Es en esta fecha cuando publica *De lo espiritual en el arte* donde da ejemplo a su concepción del lirismo en la pintura abstracta. Entre 1910-1912 logró una abstracción cuya cualidad principal era el lirismo, el sentimiento, algo que quedó plasmado en *Der Blaue Reiter*, grupo del que también era integrante. Las características fundamentales son:

- Rechazo de la representación objetiva de la realidad
- Valoración de la subjetividad y de lo simbólico
- Reducción de la pintura a ella misma, autonomía
- Ausencia de todo contenido y perspectiva
- Trazados de manchas con orden aleatorio

-Aplicación de un color libre

La pintura matérica: es una rama pictórica situada dentro del informalismo europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollado a final de los años cuarenta y principios de los años cincuenta. Se considera que surgió en Francia, con la obra de Fautrier y Dubuffet. También podemos considerar es pintura matérica el espacialismo de Fontana.

Abstracción postpictórica: término ideado por Clement Greenberg como el título de una exposición de la que fue curator en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Greenberg había percibido que había un nuevo movimiento en pintura que derivaba del Expresionismo abstracto que «favorecía la apertura o claridad» en oposición a las superficies pictóricamente densas de aquel estilo pictórico. El origen de esta tendencia pictórica se encuentra en los estudios que sobre psicología de las formas realizó la Bauhaus. La pintura no conlleva ningún mensaje místico o religioso, sino que existe por sí misma: lienzos de grandes dimensiones que emplean sólo el color, de forma absoluta.

Uslé y el panorama artístico español.

En los años en los que Uslé empieza su consolidación como artista, en España se vive una reacción contra el arte de los años 60, la figuración es algo que se castiga. También está presente el debate entre la abstracción y la figuración. En cuanto al artistas está claro que sólo sobrevivirá en el mercado si tiene un apoyo firme de instituciones y organismos públicos.

Texto Silvia Martín © Artelandia