

ÁREA DE EXPOSICIONES DE LA UC

Paraninfo de la Universidad de Cantabria
Calle Sevilla 6 (Plaza Universidad s/n)
39002 Santander

Email: area.exposiciones@unican.es
www.campuscultural.unican.es

TELÉFONO
942 20 20 01

Textos:

Carmen Lascurain Gómez
Fernando del Piñal Domínguez

Bibliografía:

LÓPEZ SOBRADO, Esther. 2007. *Los Frescos de Luis Quintanilla sobre la Guerra*, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 13-29.

Obra adquirida y restaurada:

con el mecenazgo de Banco Santander, S. A. (2007)

Vicerrectorado de Cultural, Participación y Difusión

Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión

LOS OTROS GUERNICAS

En tus manos tienes cinco pequeñas reproducciones de los frescos que se encuentran en el patio del Paraninfo de la Universidad de Cantabria. Sus nombres son *Huida*, *Dolor*, *Hambre*, *Destrucción* y *Soldados*, pero llevan el título genérico de *Ama la Paz y Oda la Guerra*. Fueron pintados por Luis Quintanilla Isasi en 1939, y son los únicos frescos que tratan y denuncian la Guerra Civil española (1936-1939). Se les denomina también *Los Otros Guernicas*, pues si Picasso pintó el *Guernica* para la Exposición Internacional de París de 1937, *Ama la Paz y Oda la Guerra* se destinó a formar parte del pabellón español en la Exposición Universal de Nueva York de 1939.

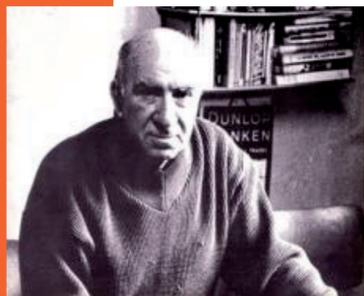
Este ciclo sobre la Guerra Civil se desarrolla en cinco murales cuyo orden es: *Huida*, *Dolor*, *Hambre*, *Destrucción* y *Soldados*. Cuando a una pintura se la divide en diferentes paneles recibe el nombre de políptico. Seguro que has visto muchos en las iglesias y museos de tu entorno.

Pintar un fresco requiere gran habilidad, pues el soporte sólo acepta el color por un corto periodo de tiempo, mientras está secando. Esto obliga a planificar muy bien el trabajo, por lo que se ejecuta en periodos de tiempo denominados "jornadas".

¿Conoces otros frescos? Por ejemplo, *La Última Cena de Leonardo da Vinci*. ¿Y la *Capilla Sixtina* de Miguel Ángel? Luis Quintanilla y Miguel Ángel, a pesar de los años que les separan, compartieron técnica y materiales. Ambos emplearon polvo de mármol y conseguían que sus frescos brillaran de una forma única. Acércate a ellos y compruébalo.

Desde 1939 hasta los años noventa los frescos estuvieron perdidos y su propietario desconocía su valor. Por eso en el 2005 la Universidad de Cantabria se propuso rescatarlos, traerlos y restaurarlos. Ahora tú tienes la suerte de poder contemplarlos en el Paraninfo de la UC. **¡Vamos a conocerlos!**

¿QUIÉN FUE

LUIS QUINTANILLA?

Luis Quintanilla nació en Santander en el año 1893 y a los 18 años fue a París, la capital del arte, para convertirse en pintor. Allí conoció a su amigo Juan Gris y junto a él se sumergió en el cubismo. En 1916 se trasladó a Madrid donde conoció a otros artistas, escritores e intelectuales. Al acabar la Primera Guerra Mundial, en 1918, regresó a París.

Entre 1924 y 1925 el gobierno español le concedió una beca para estudiar la técnica del fresco en Florencia. Durante su estancia abandonó el cubismo y desarrolló un estilo propio tras conocer a los grandes maestros del Renacimiento.

En 1936 Quintanilla participó activamente en la Guerra Civil. Dos años más tarde, animado por sus amigos, Hemingway entre ellos, acudió a Nueva York para mostrar sus dibujos sobre la guerra, que se expusieron en el MOMA. En 1939 el gobierno republicano le encargó una obra para el pabellón español de la Exposición Internacional de Nueva York. Así nacen los frescos de *Ama la Paz y Oda la Guerra*.

Tras 37 años de exilio en 1976 volvió a Madrid, donde pasó los dos últimos años de su vida.

¡Te proponemos una adivinanza! Ya sabes que Quintanilla estuvo muy influenciado por el arte del Renacimiento italiano, pero hay un ejemplo de la técnica del fresco mucho más cerca de ti, cuando Luis Quintanilla lo descubrió se sintió fascinado. Te damos pistas:

- Son unos frescos que se pintaron en León
- En el siglo XI
- En una capilla real
- Y entre sus temas se encuentran la Navidad, la Pasión y la Resurrección de Cristo.

¡Seguro que ahora no tardas en descubrirlo!

Como has podido observar los murales son de gran tamaño, esto implica que sean instalados en un espacio muy grande, como se encuentran hoy en el Paraninfo.

¿Crees que así serán vistos por un mayor número de personas? Quintanilla busca el valor social del arte, su capacidad comunicativa, y quiere que su denuncia sobre la guerra llegue a ser conocida por todo el mundo.

HUIDA

Si te fijas en las imágenes de los frescos verás que los protagonistas son en su mayoría mujeres y niños, pues son ellos los que más sufren los efectos de la guerra.

En *Huida* van acompañados de un hombre ciego y huyen de sus casas. Detrás puedes ver los esqueletos de los edificios. *Huida* es el reflejo de todas aquellas personas que, como Luis Quintanilla, tuvieron que salir de sus casas, incluso del país, y dirigirse al exilio.

Nueva York fue uno de los destinos de los artistas exiliados. Cuando la II Guerra Mundial (1939-1945) llegó a Francia, Nueva York sustituyó a París como Capital Cultural mundial, acogiendo a los intelectuales que también escapaban de este conflicto bélico a gran escala. Al coincidir varios artistas, los foráneos y los locales, se produjo un encuentro multicultural, que propició un gran desarrollo de las artes.

Ahora echa una mirada al niño que lleva una bandeja sobre su cabeza. ¿Qué objetos puedes distinguir? A estas representaciones de objetos cotidianos y alimentos se les denomina bodegones y han sido uno de los temas más representados en la historia de la pintura. A los bodegones también se les conoce con otro nombre muy característico **¿Lo sabes?**

Además, en el bodegón, a algunos objetos, se les da un significado simbólico. Por ejemplo, una manzana puede hacer referencia al pecado.

A esta relación se la denomina "alegoría".

DOLOR

En este fresco Quintanilla nos habla del dolor físico, vemos heridos con las cabezas vendadas y enfermeras, pero también podemos sentir un dolor emocional. Ojos cerrados, desolación, brazos estrados... Nos muestran este dolor interno.

La tristeza, el cansancio y la pesadumbre se expresan a través de las figuras, de sus actitudes. El rostro más triste es el del hombre que cubre su cabeza con un manto violeta y tiene el brazo roto.

Pero los ejemplos que más dolor transmiten son sin duda tanto el hombre central con su cabeza vendada, del que sólo vemos un ojo, y el niño herido, con los ojos también vendados, en brazos de la enfermera.

El personaje de la enfermera está inspirado en Janet Spears, esposa de Quintanilla. Es muy común que Quintanilla emplee retratos de personas cercanas a él. Si recuerdas el orden de los frescos que te dimos en la introducción, ¿podrías decirnos a quién se encuentra mirando la enfermera? ¿Hacia quién se dirige la mujer que lleva el niño en brazos en el lado derecho de *Huida*? ¿Crees que quieren comunicarse? ¿Qué se dirían?

Uno de los pintores que más influyó en Quintanilla fue Piero della Francesca (siglo XV). Puedes buscar algunos de sus cuadros y comparar. Te recomendamos: *La Leyenda de la Santa Cruz* y *La Resurrección de Cristo*. Cuando los encuentros fíjate bien. ¿Crees que los verdes, naranjas y rojos se parecen a los de Quintanilla?

Este fresco es el mural central del ciclo *Ama la Paz y Odia la Guerra*. Aunque no te hubiésemos dicho su título estamos seguros de que hubieras podido adivinarlo, pues la vista se dirige al trozo de pan que la figura central se acerca a la nariz. Todas las protagonistas son mujeres, ninguna mira hacia el espectador y lloran en silencio. Al igual que en *Dolor*, la tristeza contenida inunda la composición que se acentúa con la figura central, enrollada sobre sí misma.

Podemos relacionarlas con otras imágenes de tristeza en la historia del arte, como por ejemplo aquellas que suelen aparecer en el tema del *Calvario* o *Crucifixión de Jesús*. Aparecen personajes como María Magdalena, San Juan Bautista y la Virgen María en posturas semejante.

Si te fijas bien podrás englobar todas los personajes de Hambre dentro de una figura geométrica muy sencilla. Esta forma puede encontrarse en la mayoría de los Calvarios y además acentúa la posición central que ocupa el fresco en la composición. ¿Sabes ya qué figura es?

El pintor el Greco (siglo XVI) es uno de los referentes básicos de Quintanilla. En los frescos hay personajes que recuerdan a sus obras. Sus figuras son largas y sinuosas, en posturas retorcidas y complejas. Puedes buscar aquellas figuras de Quintanilla que creas más parecidas a las del Greco.

Este autor también resultó ser el nexo entre Picasso y Quintanilla, pues las figuras de la etapa azul de Picasso eran también muy estilizadas y frágiles.

HAMBRE

DESTRUCCIÓN

En este fresco, Quintanilla a través de los personajes sin vida, usa sus recursos más expresivos y dramáticos. Es una escena que muestra la destrucción de la guerra tras los bombardeos, fíjate en los cuerpos tendidos y los restos de los edificios.

Uno de los recursos que Quintanilla empleó para resaltar el dramatismo fue la disposición de los cuerpos. En la mujer colgada sus brazos y piernas caen sin vida. A través de la forma de pintar los cuerpos, el artista es capaz de transmitir emociones: dolor, destrucción, pérdida, desolación etc. A esto se denomina recurso expresivo. ¿Cuáles te llaman más la atención? ¿Puedes decir algo más?

Pero las figuras no son las únicas transmisoras de esta expresividad. En *Destrucción*, los muros rotos transmiten también esos sentimientos, a través del uso de líneas rectas que forman superficies cortantes y agresivas. Y el color también es un recurso expresivo.

¿A qué asocias tú el color rojo?

En este fresco vamos a descubrir también qué son los “arrepentimientos”. ¿Recuerdas cómo se trabajaba la técnica del fresco? Pues verás, el mismo Quintanilla a veces cometía pequeños fallos o quería corregir pequeños detalles en sus frescos, ¡cuándo ya habían quedado fijados los colores! Para hacer estos “arreglos” podía emplear dos formas:

- Picaba la parte que no le gustaba y volvía a añadir una nueva capa de soporte sobre la que pintar.
- Pintaba sobre el dibujo ya seco, añadiendo el nuevo motivo como una capa más sobre la anterior. Esta técnica se denomina temple o fresco seco.

¿Descubre todos los “arrepentimientos” de Quintanilla! Fíjate bien, pues la superficie de esas figuras no es igual al resto del fresco.

4

SOLDADOS

En los frescos anteriores, Quintanilla había escogido a mujeres y niños para enseñar las consecuencias de la guerra, pero en este último fresco todos los protagonistas son hombres soldados, combatientes junto a los que el artista había luchado en la guerra civil.

Quintanilla, como una constante en su obra, vuelve a recurrir a la alegoría. El artista no muestra a los soldados como personas destructivas, sino como una consecuencia más de la guerra.

Esta forma de plasmar poéticamente el conflicto bélico también puede leerse en las miradas de los personajes. ¿Nos miran los soldados de Quintanilla?, ¿hacia dónde dirigen sus miradas? Sólo hay un personaje que nos mantiene la mirada, ¿le distingues dentro del fresco? El artista no establece un vínculo entre los personajes y el espectador.

En *Soldados*, al igual que había ocurrido en *Dolor* con el retrato de su mujer, Quintanilla incluyó en el fresco a dos amigos suyos. En este caso, se trata del escritor José Bergamín, con capa verde, y Herbert Matthews, periodista americano, con capa roja.

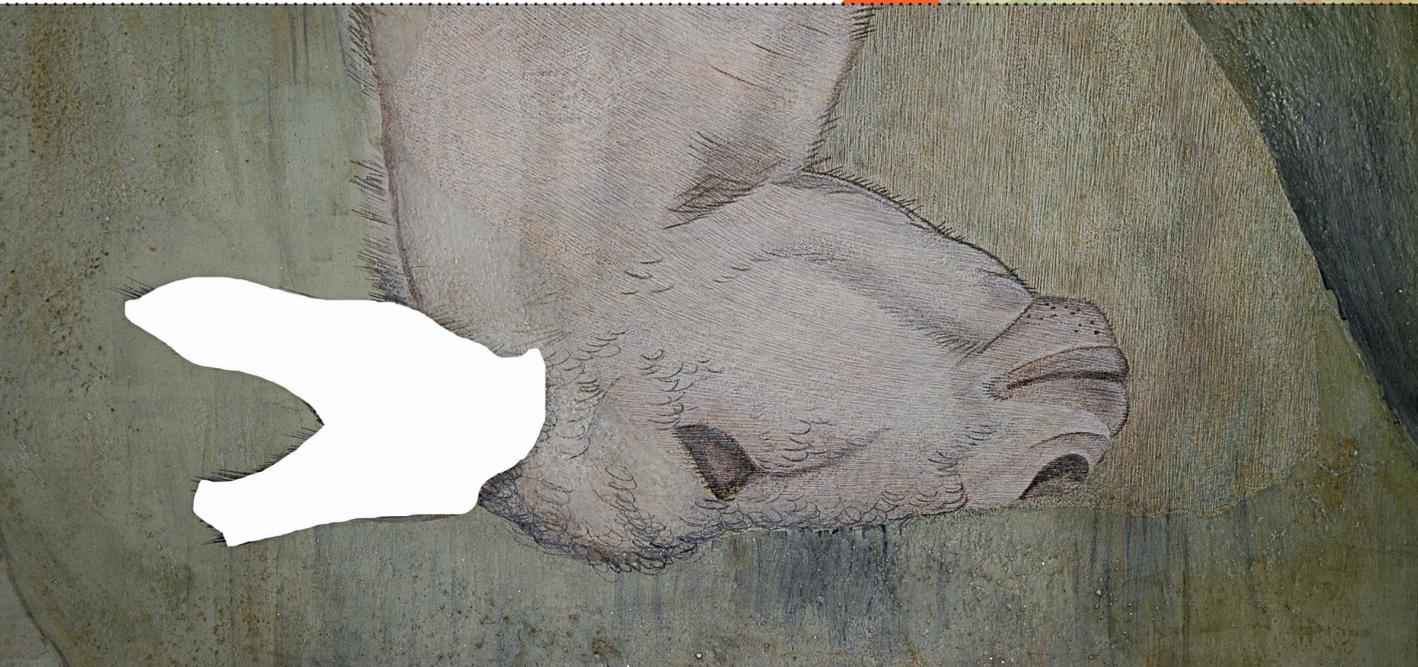
El hombre rubio y de ojos claros que se encuentra sentado en el lado izquierdo parece quizás americano o inglés, pero...

¿Qué hace un soldado extranjero en la Guerra Civil española?

Puede que sea uno de los soldados que combatieron voluntariamente a favor de la República dentro de los llamadas Brigadas Internacionales.

Busca más información sobre ellas.

6

LA FIGURA RESTAURA

Como ya sabes, cuando los frescos llegaron a la Universidad se encontraban en muy mal estado de conservación, por lo que tuvieron que ser restaurados e intervenidos de urgencia. En el fresco de *Huida*, ¡faltaba toda la cabeza del burro! Los restauradores la completaron con la ayuda de fotografías y rellenaron el espacio con líneas de colores muy finas. Esta técnica se denomina *rigattino* y la usan los restauradores para que los espectadores distingamos esa parte restaurada.

Nos gustaría que probaras a realizarla tu mismo. ¡Convértete en restaurador!

7

JORNADAS DE TRABAJO

Las figuras de los frescos de Quintanilla son prácticamente manchas de color que se ordenan en el espacio. Recuerda que éstas se pintaban por jornadas, por lo que debían quedar muy bien definidas, delimitando así el trabajo a realizar. Aquí las figuras han sido dispersadas por el espacio, recordadas y recomponiendo el fresco como si de un puzzle se tratase.

¡Seguro que ya eres capaz de hacerlo sin mirar las fotos!

Soluciones: 1) Nos referimos a los frescos de la Colegiata de San Isidoro de León. 2) El otro nombre de los bodegones es *Naturalezas Muertas*. 3) La figura geométrica es un triángulo.

4) Arrepentimientos: la cabeza del enfermo en *Dolor*, el patauelo que lleva el chico en sus manos en *Destrucción*, las cabezas de los soldados que miran al horizonte en *Soldados*.

8