

La germinación nocturna. Sobre la pintura de Santi Queralt

*The Night Germination. On Santi
Queralt's Painting*

JOAQUÍN ESCUDER VIRUETE*

Artigo completo submetido a 30 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*España, artista visual y profesor universitario. Par académico da revista. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, Espanha.

AFILIAÇÃO: Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal; Grado de Bellas Artes, C/ Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel, Espanha. E-mail: escuder@unizar.es

Resumen: El artista español Santi Queralt entiende la práctica de la pintura como un diario visual, resultado de la dedicación cotidiana y una actitud ética. Desde sus bases elementales del color, la materia y la gestualidad, fiel a una tradición vanguardista, el artista reformula su discurso conduciéndolo hacia una abstracción orgánica contemporánea, donde estructuras celulares ramificadas, unas formas de biología complejas, de composición topológica, describen una nueva realidad autónoma de un mundo en metamorfosis constante.

Palabras clave: abstracción orgánica / pintura-gesto / topología / biología / sensualidad.

Abstract: *The Spanish artist Santi Queralt understands the practice of painting as a visual diary, the result of daily commitment and an ethical attitude. From the elementary bases of colour, matter and gesture, true to avant-garde tradition, the artist reformulates his discourse leading them towards a contemporary organic abstraction, where branched cellular structures, some forms of complex biology, topological composition, described a new reality independently of a world in constant metamorphosis.*

Keywords: *organic abstraction / painting-gesture / topology / biology / sensuality.*

El crepúsculo acecha. / Los sonidos se pierden, / solo suavemente / a través de la noche / llega el gruñido de las fieras.

Hasta que los oscuros / sin repelar / huyen a hurtadillas

— Paul Klee, Diarios (1987: 181)

Ut pictura vita

En este artículo se presenta la obra del artista visual español Santi Queralt (n. Barcelona, 1961), formado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, ha estado integrado en grupos artísticos independientes y ha expuesto de forma individual y colectiva en la península y en el exterior. El artista plantea su trabajo desde el pensamiento que emana de la práctica de la pintura, acción y reflexión que le confiere un sentido del tiempo y de la existencia que hablaba Baudelaire en *Le peintre de la vie moderne* [*El pintor de la vida moderna*], donde a través de su obra el artista vive más intensamente la vida misma (Baudelaire, 1995).

A lo largo de los años su pintura se ha renovado, acometido nuevos retos en paralelo a la transformación del medio, compartiendo las inquietudes y coincidiendo en postulados con otros pintores, cercanos y distantes en espacio y tiempo, en torno a una *nueva forma de abstracción* pictórica. A pesar de ello en su trabajo se reconoce un hilo conductor que nos retrotrae al imaginario de los períodos que dejaron impronta en el debate artístico de su ciudad natal en el siglo pasado: el arte constructivo, el *noucentisme* orgánico, el arte informal, los ecos del surrealismo, la nueva figuración, las prácticas conceptuales; pero también el influjo del paisaje, la historia, la industria y los movimientos sociales que configuraron esta metrópoli fecunda que es Barcelona. Desde su ciudad Santi Queralt evoca sus recuerdos, medita sobre el acontecer inmediato y mira al futuro en una evolución lógica, sin rupturas; se trata de una continuidad de las propuestas bajo una óptica contemporánea.

Como se verá a continuación, sus trabajos parten de la vivencia cotidiana de la acción de pintar, que se deja guiar por lo imprevisto: acciones, insinuaciones constructivas, que paulatinamente han mudado hacia un gesto lineal más orgánico (Massip, 2005); una escritura reiterada sobre fondos oscuros (Galería Art & Design, 2011); un entramado sobre el que superponen trazos y puntos de cromatismo vibrante. Se trata pues de una cita primitivista en unos espacios compartimentados, allí los signos emergen mediante caligrafía ritmada de referencias biomorfas, formando composiciones que semejan paisajes mentales, selvas, constelaciones, una cosmografía de evocaciones enigmáticas (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4).

Figura 1 · Santi Queralt, Cardinal de Nápoles, 2010. Óleo sobre tela, 175 x 195 cm.
Fuente: cortesía del artista.

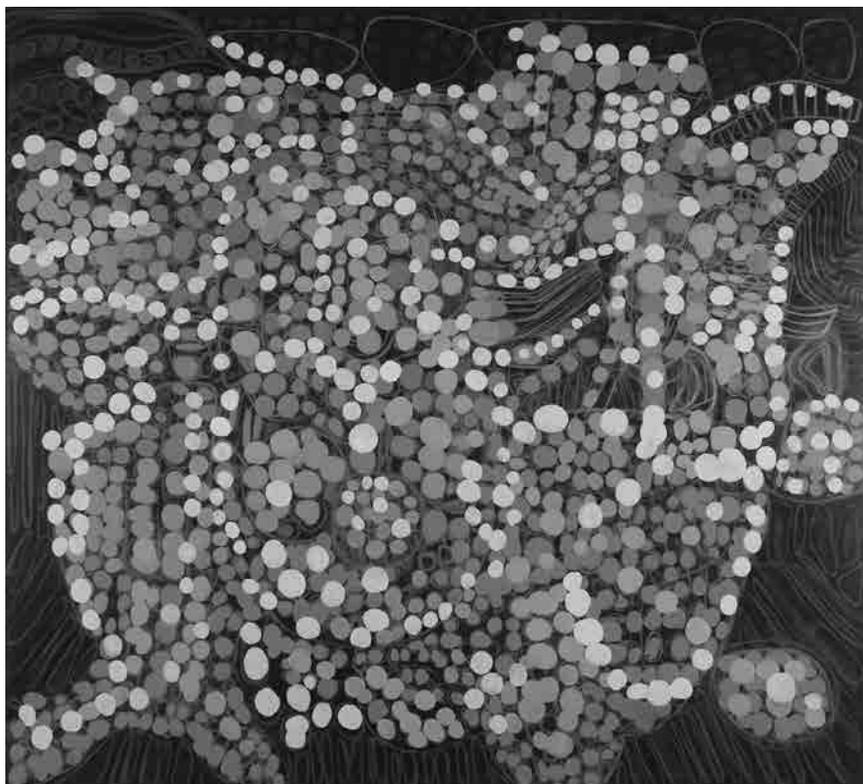

Figura 2 · Santi Queralt, Blau del Nord, 2010-11.
Óleo sobre tela, 175 x 195 cm. Fuente:
cortesía del artista

1. La ciudad de los prodigios

Santi Queralt tuvo el primer estímulo de niño en las paredes de su casa, el primer impacto al contemplar la obra “Vapigall” (1950) de Joan Ponç, pintor del histórico grupo Dau al Set; el influjo de este grupo dejará una marca subyacente, un gen que irá mutando en la futura obra del artista. Sus primeros trabajos muestran una figuración casi anamórfica, que pronto se verá superada por una práctica que asimila la modernidad y la búsqueda del concepto en el arte (cf. Puig: 2004).

Este afán por la innovación parte de unas raíces, de su *background*, que es Barcelona — la evolución de una ciudad lúcidamente narrada en el ensayo del crítico de arte Robert Hughes (Hughes, 2007). Por lo que resulta difícil aproximarse al trabajo de este artista sin comprender los antecedentes la energía transformadora del universo barcelonés. Santi Queralt es como un *senyor de Barcelona* en la “ciudad de los prodigios”, parafraseando el título de la novela de Eduardo Mendoza (Mendoza, 2006), que, con todo ese trasfondo, entre la memoria colectiva y clima de apertura connatural a la ciudad, será el punto de partida para asentar las bases de su crecimiento.

Como los artistas de su generación, su trabajo, si bien se desgaja de lo político, imprime un sentimiento moral del arte, en consonancia de uno de sus referentes éticos y estéticos más importantes: el pintor Joaquín Torres-García (Torres-García, 1980: 64), y como él, más que de rupturas, su obra muestra una actitud de continuación de problemas. Por lo que su tarea discurre en una readaptación cíclica del medio pictórico que conecta con sensibilidades asentadas, un “curar la pintura”, para evolucionar como otros artistas que surgieron en el *zeitgeist* de los ochenta —la “década del entusiasmo” que se ha venido a denominar— entre el goce y la introspección (Valls: 2011).

Santi Queralt tiene parientes dedicados al oficio de la elaboración del pan — cuyos miembros se dedican a esta actividad desde hace generaciones, desde la Edad Media — y en cierta modo obra como ellos: día a día amasa su pintura con la levadura de la imaginación, para que madure lentamente, en la sorpresa de descubrir algo ignoto en cada acción, en el espacio de la pintura. Pintura en la que él cree, en su viabilidad, vitalidad y pervivencia; en la afirmación de Isabel Sabino, tan escueta como contundente, cuando trata de acotar su intrincada definición: “pintura es apenas aquello que solo puede ser pintura” (Sabino, 2000: 228).

2. El plancton de la abstracción

Santi Queralt continúa en la senda que iniciaron las vanguardias abstractas de los años 40 y 50 en España, en el eje que formaban los pintores: Paul Klee, Joan Miró y Joaquín Torres-García (Blok, 1987: 254). Este eje aúna dos tradiciones en la historia del arte de su Cataluña natal: la *gótica* (germánica) y la *clásica* (mediterránea), esto es, el arrebató expresionista y la medida, el orden, la serenidad; dos tradiciones que representan las dos caras del artista: en la primera están en las líneas orgánicas que muestran su grafología personal, ahí se detectan características de un "llamear asimétrico derivado de la Naturaleza" (Pevsner, 1976: 45), la presencia de unas formas de marcadas, ondulaciones de sus ritmos, formas orgánicas sensuales (Pevsner, 1976: 69-75), que evolucionan hacia una abstracción fluida, y otra punzante derivada del sustrato de Dau al Set, del informalismo, de cierto un primitivismo, (Cirlot, 1986). Y en la segunda tradición: el *ideario constructivo* de Joaquín Torres-García que subyace en la retícula de sus obras (Torres-García, 1984: 143 y 299). Esa necesidad de una estructura articulada también fue necesaria para conseguir una disposición fluida y orgánica en algunos de los pintores expresionistas abstractos americanos (Sandler, 1996: 265), sobre todo para uno de los últimos "pintores del gesto" de esa generación, Walter Tomlin, (Sandler, 1996: 257), con quien Santi Queralt mantiene evidentes afinidades aunque pertenezcan a épocas diferentes. También conecta en este período con la "escritura blanca" de Mark Tobey, en cuanto a los elementos de tiempo que contiene la línea caligráfica (Moszynska, 1996: 133), además con las presencias biomórficas de las primeras obras de Rothko y Newman, que deben mucho a Klee y Miró y el último Kandinsky, el del período parisino (Kandinsky, 2002: 139).

No obstante en Santi Queralt sus inquietudes se ubican en el presente, ya desde una visión *sincrónica* sus postulados teóricos pasan por la influencia del maestro Luis Gordillo, vinculando su trabajo al espíritu de *la nueva abstracción* (AA VV, 1996); tendencia que ha desarrollado una rica complejidad en la pintura abstracta, donde ésta puede ser su propio sujeto, su propio mundo, y no tanto imagen o representación de aquel (Nickas, 2009). En este nexo sintoniza con artistas como Sean Scully, Guillian Ayres y sobre todo con Terry Winters con quien comparte el interés por las formas libres de la naturaleza: diagramas moleculares, secuencias de crecimiento orgánico, todo un caudal de influencia del pensamiento científico, ya asimilado por el arte contemporáneo (Prada, 2009: 76).

3. El paisaje nanoscópico

Johann W. von Goethe en 1790 escribió el *Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären* [*La metamorfosis de las plantas* (Goethe: 1994)]. En este ensayo

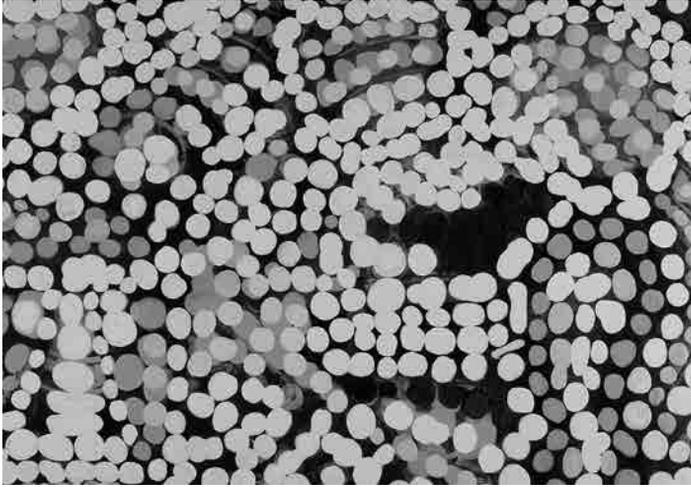

Figura 3 · Santi Queralt, Enamoradas (detalle), 2010-11. Óleo sobre tela, 175 x 195 cm. Fuente: cortesía del artista.

Figura 4 · Santi Queralt, detalle de la serie Nocturno en la Galería Art & Design, Barcelona, 2011. Técnica mixta sobre papel, 56 x 75 cm c/u. Fuente: cortesía del artista.

Goethe consideraba que todas las estructuras vegetales eran variaciones de la configuración ideal de la *hoja*, morfología comparada que explica cómo unos esquemas idénticos se diferencian entre sí por su forma y grado de expansión. Esta configuración de las plantas sirve de clave para analizar la reciente obra de Santi Queralt, y ver en la realización de sus pinturas una analogía topológica como de si de un crecimiento vegetal se tratara. Unas imágenes que surgen de ese crecimiento que comienza por la acción de dibujar unas líneas, líneas de tensión que establecen una interacción de elementos internos que se erigen en figuras: como el punto, la línea y la mancha y así establecer una dialéctica en ritmos estructurales que convierten al cuadro en un organismo vivo. Para ello se mantiene la atención en toda la superficie del cuadro mediante la eliminación de puntos focales muy diferenciados y unos elementos que no tienen un sentido secuencial evidente. En esta acción, "pintar para Santi Queralt, es evitar verse arrastrado por lo imprevisto, aunque todo, en definitiva, responda a la espontaneidad de la impresión inevitable" (Puig, 2004) y en ese proceso de control, el gesto lineal del pincel traza unos símbolos taquigráficos que nunca terminan en una abstracción pura. Aquí se traslada la figura a lo abstracto y lo abstracto a la figura, se produce la interacción de lo dibujado y lo pintado.

El resultado de este proceso de trabajo es un lenguaje personal de formas derivadas de la naturaleza, orgánicas y no cristalinas, sensuales y no intelectuales: **líneas rocaïlle** que sugieren un incipiente erotismo, y unidades pictóricas de puntos que construyen el espacio (Deleuze, 2007: 267), "puntuaciones" que semejan las cartas del test de Ishihara — test empleado para diagnosticar alteraciones en la visión cromática — o un nuevo puntillismo que lo relaciona con el arte aborigen australiano y que sugieren itinerarios de un mapa estelar. Sus formas son delineadas en gestos filamentosos, sincopados, como los ritmos de la música del *jazz*, en oposiciones imprecisas, salpicadas de formas celulares que semejan esporas o polen a modo de fractales, entre gamas de colores contrastados pero en clave baja, entre formas plasmáticas que emergen de un trasfondo nocturnal. En definitiva una obra exenta de decorativismo, de cualidad elegíaca, fascinada por la geometría topológica de la naturaleza y de las formas de la psique.

Conclusión

El trabajo de Santi Queralt sirve para entender la vida a través de la reflexión desde pintura, ámbito humano abierto a lo cotidiano, pero también a lo imprevisto, a la espontaneidad, al misterio y también al posicionamiento ético. Asimismo esta obra nos muestra la persistencia del lenguaje de la abstracción pictórica, que a través de la realidad autónoma de los motivos que emergen de

ella misma, ha desarrollado una rica complejidad de imágenes híbridas, las de un mundo en constante cambio, y más que la imagen del mundo desvelan una la imagen de la sensación, del sentimiento, de la percepción del mundo.

Referències

- AA VV (1996) *Nuevas abstracciones*. Barcelona; Madrid: Museu d'Art Contemporani de Barcelona; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía [Catálogo de las exposiciones celebradas en el MACBA y MNCARS]. ISBN: 84-8026-086-8
- Baudelaire, Charles (1995) *El pintor de la vida moderna*. Murcia: Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de la Región de Murcia. ISBN: 978-84-920-1772-0
- Blok, Cor (1987) *Historia del arte abstracto 1900-1960*. Madrid: Cátedra. ISBN: 978-84-376-0321-8.
- Cirlot, Lourdes (1986) *El grupo "Dau al Set"*. Madrid: Cátedra. ISBN: 978-84-3760-587-6
- Deleuze, Gilles (2007) *Pintura: el concepto de diagrama*. Buenos Aires: Cactus. ISBN: 978-987-21000-9-4
- Galería Art & Design (2011) "Santi Queralt en la Galería Art & Design". In *Trailer arteclips/artistas y galerías*. [En línea] Exposición individual de Santi Queralt realizada en la Galería Art & Design de Barcelona, del 15 de marzo al 2 de abril de 2011. [Consulta 2015-12-19] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=xMjmxYruHgw>
- Goethe, Johann Wolfgang von (1994) *La metamorfosis de las plantas*. Bilbao: Ediciones Beta III Milenio. ISBN: 84-88890-00-1
- Hughes, Robert (2007) *Barcelona*. Barcelona: Anagrama. ISBN: 978-84-339-1357-9
- Kandinsky, Wassili (2002) *Escritos sobre arte y artistas*. Madrid: Síntesis. ISBN: 978-84-7738-987-X
- Klee, Paul (1987) *Diarios*. Madrid: Alianza. ISBN: 84-206-7061-8
- Massip, Cinta (2005) "La constel.lació alfabètica de Santi Queralt." Texto del catálogo de la exposición individual de Santi Queralt *Terra Trenada*.
- Mendoza, Eduardo (2006) *La ciudad de los prodigios*. Barcelona: Seix Barral. ISBN: 978-84-322-1710-4
- Moszynska, Anna (1996) *El arte abstracto*. Barcelona: Destino. ISBN: 84-233-2714-0.
- Nickas, Bob (2009) *Painting Abstraction: New Elements in Abstract Painting*. Londres; Nueva York: Phaidon. ISBN: 978-0-7148-6716-8
- Pevsner, Nikolaus (1976) *Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño*. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN: 84-252-0620-0
- Prada, Manuel de (2009) *Arte y naturaleza. El sentido de la irregularidad en el arte y la arquitectura*. Buenos Aires: Nobuko. ISBN: 978-987-584-197-0
- Puig, Arnau (2004) *Santi Queralt*. Tarragona: March Editor. [Catálogo razonado] ISBN: 978-84-95608-46-8
- Queralt, Santi (s/d) *Santi Queralt*[En línea] Sitio. [Consulta 2015-12-19] URL: <http://www.santiqueralt.com>
- Sabino, Isabel (2000) *A Pintura Depois da Pintura*. Lisboa: Faculdade de Belas Artes, Universidade de Lisboa. ISBN: 158-967-00
- Sandler, Irving (1996) *El triunfo de la pintura norteamericana. Historia del expresionismo abstracto*. Madrid: Alianza. ISBN: 84-206-7136-3
- Torres-García, Joaquín (1984) *Universalismo constructivo*. Madrid: Alianza. (Tomo I) ISBN: 84-206-7042-1.
- Torres-García, Joaquim (1980) *Escrits sobre art*. Barcelona: Edicions 62. ISBN: 84-297-1651-3
- Valls, Manuel (2011) "Santi Queralt amb Manuel Valls". [En línea] Entrevista. [Consulta 2015-12-19] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1vZABu2iPkC>