

JOAN MIRO

COBALTO 49

Plafón, sobre uralita en la residencia de los señores de Gomis, Barcelona, 1948.

MIRÓ *y los críticos*

Sa palette est singulièrement riche de ressources personnelles assez surprenantes. Chez lui le lyrisme éternel de la couleur reprend des droits qu'aucun subconscient ne pourrait transmuier et qui reprend sa signification au point où les Fauves avec Matisse l'avaient laissé.

Maurice Raynal

Miró a retrouvé le secret de la peinture rupestre enfoui dans la conscience des hommes; en le ramenant à la surface de la plus aigüe actualité, il en démonte les rouages dont l'eau et la flamme sont les attributs naturels. Il a retrouvé l'enfance de l'art au niveau de l'homme contemporain.

Tristán Tzara

...Art tout de spontanéité, art sensible, art ouvert, la production de Joan Miró n'a que faire des commentaires esthétiques et des démonstrations en forme. La seule conclusion possible est un conseil pratique sur la façon la meilleure d'aborder une œuvre de Miró: faire la vide en soi, la regarder sans arrière-pensée et s'y baigner les yeux, comme dans une eau où ils pourront se laver de la poussière accumulée autour de tant de chefs-d'œuvres. Grace à cette candeur retrouvée s'ouvriront toutes les portes de la poésie.

Michel Leiris

Premier matin, dernier matin, le monde commence. M'isolerais-je, m'obscurcirais-je pour reproduire plus fidèlement la vie frémissante, le changement? Des mots s'attachent à moi, que je voudrais dehors, au cœur de ce monde innocent qui me parle, qui me voit, qui m'écoute et dont Miró reflète, depuis toujours, les plus transparentes métamorphoses.

Paul Eluard

Cet artiste, spécifiquement catalan, et qui part de l'analyse la plus minutieuse pour atteindre aux extrêmes limites de la synthèse, est doué d'un esprit poétique exceptionnel.

Pierre Loeb

Los cambios que se producen en su obra no son jamás provocados por un esfuerzo cerebral. Miró evita el endurecimiento del espíritu, que deja sordo para la voz de la naturaleza, actuando todos los días por los movimientos interiores que produce en su ánimo el mundo de las cosas.

Christian Zervos

Un cuadro de Joan Miró es un misterio conteniendo la música del porvenir: la música para la mirada y para el alma de la juventud futura, de la que es una evocación. Un sueño ilimitado, una fuerza intensa y condensada, se enlazan en este arte personal y mundial, en el que aparecen los vestigios del acto creacional en un grado insospechado, aun para nuestra época, tan rica, sin embargo, en aspiraciones hacia lo desconocido.

Ragnar Hoppe

(Los dos últimos textos, citados por J. - E. Cirlot en su libro: JOAN MIRÓ).

MIRÓ *y los críticos*

Lo primero, señor mío, tener un cosmos propio. ¿Quién lo disfruta, dentro del arte contemporáneo, en las proporciones que Joan Miró? Este, no cura del parecido: ¿a qué? Ni tampoco ejercita la alusión: ¿sobre cuales estribos de referencia? Ni la expresión: ¿qué sustantivo sustentaría formas semejantes? Ni la deformación: ¿en qué sentido? Ni se lanza a la evasión: ¿qué paisaje de ensueño podría visitarse más singular que su retina? · Las pestañas están aún demasiado cerca: sean, con todo, bien venidas; sobre el campo compactamente rojo flotan con precaución. Las larvas, obesas o exangües, han comparecido en batallones. Los bigotes de gato pinchan a las No-me-olvides. Entre la pera y el queso, hay un trueque de agujeros profundos por taras pachuchas... Todo ésto se llamará, si a mano viene, "Interior holandés". El artista no nos da la razón. ¿Soñador? «El sueño, —para hablar como canta la bailarina Rosario,— es un pozo chico». ¿Visionario? Las visiones no valen nada... Lo que importa es esta objetividad, esta ausencia de confesión. Miró no nos dice que vea las cosas así. Ni dice que las sienta así. No dice nada, señor mío. Guarda, en sus obras, su secreto, tal como lo guardan en las suyas, los artistas fenecidos hace cuatro mil años.

Eugenio D'ORS

Director de la Academia Breve de Crítica de Arte

Joan Miró es el cartógrafo y el minucioso descriptor de las maravillas de un mundo que él ha creado de la nada.

Los habitantes de ese universo feerico poseen una fuerza interna substancial. Se presentan a la vista como una especie de protozoos —de unas formas y unos colores inéditos, jamás contemplados ni soñados— vistos a través de la lente de un microscopio lúcido y preciso. · Joan Miró es el creador más puro, más irreductiblemente puro, de la pintura contemporánea.

Sebastián GASCH

Los paleolíticos, cuando vieron cercana la muerte, enterraron en un cofre sus colores vírgenes y sólo comunicaron el secreto a los hermanos bosquímanos. Era el secreto de las manchas brillantes, así que por muchos años se adulteraron las gamas en honor a la ficción. Joan Miró fué el pirata (¡quién lo diría, con su porte formalito y sus ojos claros!) que desenterró el tesoro perdido y limpió la pintura de sus impurezas, volviéndonos al estado de gracia.

J. A. GAYA NUÑO

La pintura de Joan Miró constituye algo más que un simple juego. Muy poco comprenderán de ella quienes pretendan justificarla en razón únicamente de ciertos primitivismos, imaginándose a Miró como un hombre recluido en caprichosos devaneos infantiles. No; este hombre, este pintor, con su espíritu en carne viva, con su inflexible y austera voluntad, entraña, en su raíz más honda y a sabiendas, la condenación de muchas cosas reprobables. Es el suyo uno de los intentos más fértiles y osados de reducir el arte de pintar a sus límites estrictos, a sus más puras esencias de libertad y creación.

R. SANTOS TORROELLA

La incontaminada pureza de un cuadro de Joan Miró es un producto de su pureza de alma, de esa aspiración constante hacia lo absoluto.

Juan PERUCHO

El arte esencialmente puro de Joan Miró, su inquietud heroica, esta profunda y equilibrada rehabilitación del color que el hombre perdió con el Paraíso, este lirismo mágico y desbordante, nos reconcilia con nuestro tiempo y nos compensa de las tinieblas en que éste parece desvanecerse.

Juan-José THARRATS

Considero que para hacer algo en el mundo se ha de sentir amor al riesgo y a la aventura y, sobre todo, saber prescindir de eso que el pueblo y las familias burguesas llaman "porvenir".

Bajo la capa del arte se esconden, frecuentemente, las impotencias más abyectas. A mi me interesa mucho más, me impresiona mucho más un hecho humano que todos los museos. Y sólo comprendo a los hombres de dos maneras: los que tienen alma y los que carecen de ella.

Ir de mejoramiento en mejoramiento, en el sentido externo de la palabra, es ir hacia una pura decadencia. Por donde hay que ir perfeccionándose es por dentro, a pesar de que ello comporte, como sucede con frecuencia, un fracaso exterior.

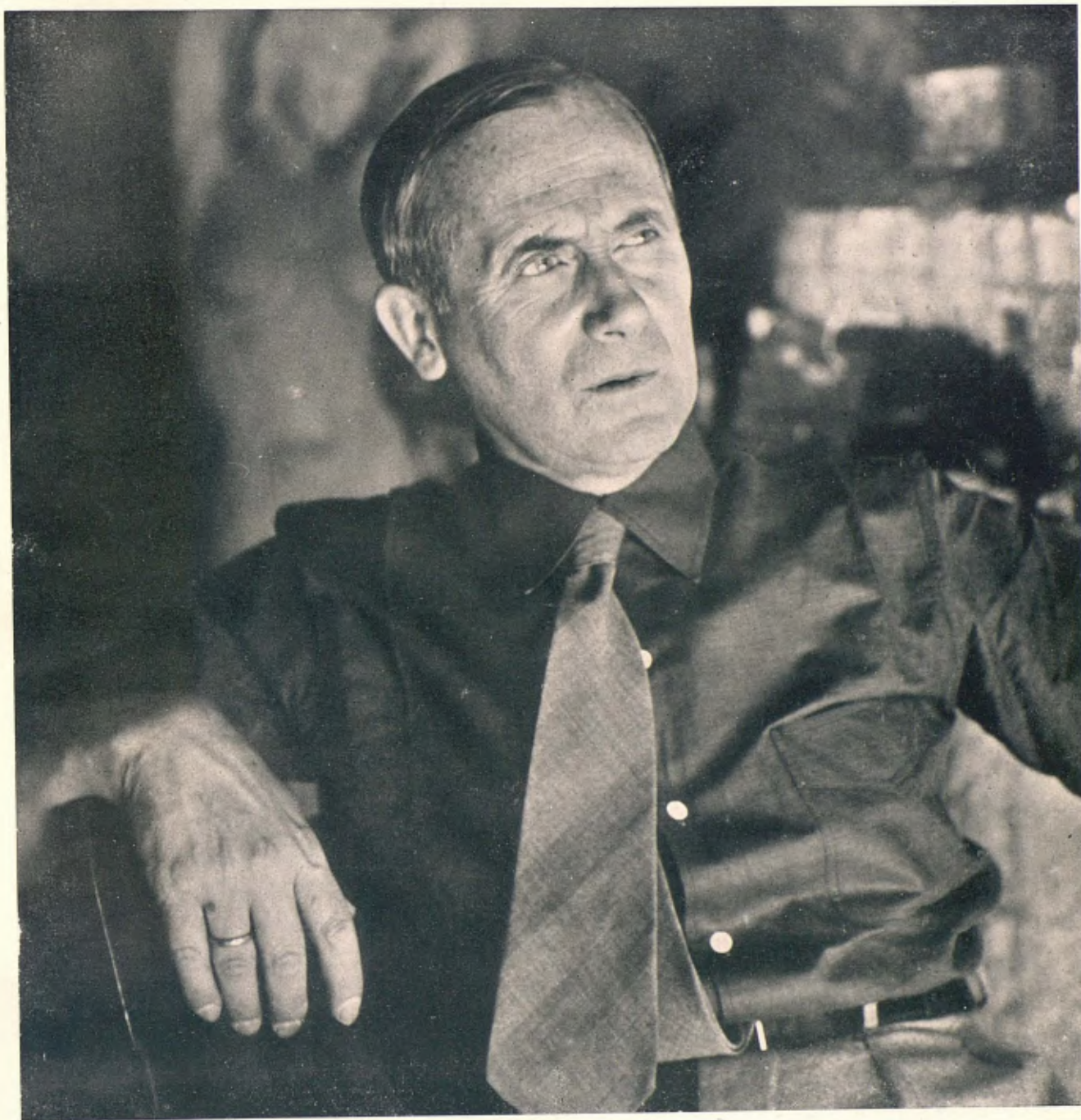
(De unas declaraciones de Joan Miró, publicadas en «La Publicitat» de Barcelona, el año 1928).

Del mismo modo que han clasificado a Picasso entre los cubistas, a mi me han dado la etiqueta de superrealista. Pero yo, ante todo y sobre todo, quiero conservar mi independencia rigurosa, absoluta, total.

Yo pinto como si fuera andando por la calle. Recojo una perla o un mendrugo de pan; y eso es lo que doy, lo que recojo; cuando me coloco delante de un lienzo, no sé nunca lo que voy a hacer; y yo soy el primer sorprendido de lo que sale.

(De unas declaraciones de Joan Miró, publicadas en «Ahora» de Madrid, el año 1931).

Foto Archivos Gomis-Prats.

Miró

MIRÓ *y los poetas*

Es primero, en el arte de Miró, una última realidad sensible lo que se percibe. Una exasperación de la realidad que antes de desaparecer estalla, con una sobrecarga alucinadora. Después, es el coloreamiento original del mundo lo que a veces amanece, con una virginidad mental que concuerda maravillosamente con el mundo platónico de las ideas.

Vicente ALEIXANDRE

Soleil de proie prisonnier de ma tête
Enlève la colline, enleve la forêt.
Le ciel est plus beau que jamais.
Les libellules des raisins
Lui donnent des formes précises
Que je dissipe d'un geste.

Nuages du premier jour,
Nuages insensibles et que rien n'au-
Leurs graines brûlent [torise,
Dans les feux de paille de mes regards.

A la fin, pour se couvrir d'un aube
Il faudra que le ciel soit aussi pur que
[la nuit.

Paul ELUARD

Calcs de Miró amb alfabets rupestres
-Verds i grocs lents en naufragi de
[tintes.

J. V. FOIX

P O U R

ses pinceaux de plume,
ses tubes de crayon,
ses couleurs d'Angers,
ses toiles émérites,
ses encres de cygne,
nous l'adMIROns.

Raymond QUENEAU

El taller o la cámara mágica de Joan Miró. Siete llaves, una por cada prisma del espectro solar, cierran, más que abren, el acceso al laboratorio de los sueños del pintor. Acabo de estar allí con Rafael Santos y con Joan Prats, el evangelista de Miró. Unos peldaños de escala de Jacob, invisibles en la alta madrugada, descendían sobre aquella apariencia de Job irreal y fantasmagórico, entre la escoria de sus colores primigenios. La paciencia, el raciocinio mental llevado de la mano de los ángeles: esto, y no otra cosa, se ofreció a mis ojos asombrados.

Adriano DEL VALLE

¿Cuántas veces hemos encontrado un hombre entre los hombres?... Joan Miró es uno de los pocos que deja huellas de hombre a su paso por los caminos de la tierra.

Vicente HUIDOBRO

M I R Ó

Azul, rojo, amarillo.
Como un grupo de rayos
Miró nace en el muro
donde el fuego rechaza al firmamento;
sus gestos son ensayos
para alcanzar el sol de color puro
donde estalla la flor del pensamiento.
Y todo tan sencillo.

J. - E. CIRLOT

Davant les imponents ruïnes Joan Miró té el rellotge altra vegada a les dotze. A tots els joves en marxa vers les altes serralades, la seva obra, la seva actitud extraordinària, ens posa a les mans un martell i un sac de diamants.

Joan BROSSA

MIRÓ *y sus amigos*

El arte de Joan Miró es esencialmente racial. Vemos arte popular que recuerda a Joan Miró y obras de Joan Miró que recuerdan a las artes populares.

E. - C. RICART

Todos los estilos que admiramos se deben al anticonformismo de algunos genios. El anticonformismo, por tanto, es la fuente de toda evolución y progreso. Miró es el más anticonformista de todos.

Joaquín GOMIS

Línea y color adquieren un sentido inédito: son precisamente *línea y color*. Dejan de ser una limitación muerta, para convertirse en elemento viviente y emotivo en sí. Dejan de ser un *reporte* para convertirse en una emoción. Yo veo un mundo plásticamente rico, como lo es el mundo musical.

Joan PRATS

No es ya la seducción sin engaño, que puede serlo todo en el buen arte, lo que cautiva en la obra de Miró. Es, además, su valor incisivo, e intrínsecamente plástico, inigualable.

Angel FERRANT

Joan Miró —lección siempre nueva—, riguroso y exigente para consigo mismo, nos da la emoción de su ingenua sinceridad.

Xavier VIDAL DE LLOBATERA

Pito —xiulet— mallorquín, reminiscencia ibérica inadvertida por las manos hábiles que, inconscientes, lo producen, de generación en generación, guardado como un mito.

Joan, de ascendencia mallorquina, con una habilidad correcta y costosa, de destreza manual de oficio aprendido con esfuerzo y voluntad insuperable, ha sobresalido en una lucha por él resuelta, buscada y no hallada. Solución de un arte de forma sincera, y libre de prejuicios estilísticos y de rutinas acostumbradas, que le hace actual de todos los tiempos.

Es la simple ingenuidad sabiamente superada por una *sinceridad* sensible a toda gracia de equilibrio y forma afinada, con un cromatismo perfecto, amplio y rico en matices, cultamente trabajado, dentro de una tradición mediterránea.

Ramón SUNYER

MI COLABORACIÓN CON MIRÓ. — Durante muchos años, el pintor Raoul Dufy y yo hemos hecho muchas cerámicas. Mi colaboración consistía en poner todos mis conocimientos técnicos al servicio del talento y de la fantasía de este artista y, a tal efecto, ejecuté en esmaltes y en colores cerámicos toda su paleta de pintor.

En el caso de Joan Miró, con el que me une una amistad que se remonta a nuestra primera juventud, el proceso ha sido muy otro.

Visitando mis exposiciones de cerámicas en grès, se interesó por su materia y su calidad. Supo ver el partido que podría obtener para sus creaciones. Asistencias prolongadas a mi estudio de Barcelona le han familiarizado con mis

indagaciones de toda índole: esmaltes, colores, pastas, y todo esto le ha permitido, utilizando como fondo vasos, trozos de mayólica, de tierra refractaria, de grès, realizar con los diversos materiales que tenía en sus manos, las cerámicas expuestas actualmente en París. · Todo esto es el resultado de un trabajo lento, laborioso, seguro y de un conocimiento de los elementos empleados que sólo llega a obtener quien siente el respeto del oficio. · No son cerámicas decoradas, sino cerámicas simplemente, en las que no se ve donde empieza el pintor ni donde concluye el ceramista. · La cochura se ha verificado a temperaturas diferentes según los objetos. En cualquier caso, el fuego no hace sino fijar el trabajo de ambos artistas.

José LLORENS ARTIGAS

(Texto publicado en "Derrière le miroir" núms. 14 - 15. París, noviembre - diciembre 1948).

Después de unos períodos de evolución y de involución, el arte ha entrado, más o menos voluntariamente, en un período de disolución. Período completamente nuevo en la historia del arte, que corresponde a otras muchas novedades disolventes que avisan que nos acercamos a una tierra y a una época nuevas, que Werfel, antes de despedirse de este mundo, intentó describir (*Stern der Ungeborenen*).

Sería un desatino y una tentación de aficionado el dar a este movimiento artístico de última hora el nombre y el concepto de rebelión. Como es comprometer la suerte del comunismo darle el alcance antirreligioso que se empeñan en darle sus fautores. Como sería grotesco tildar de atea y de agresividad anti-natural la desintegración del átomo. No cabe dudar que este remolino artístico, social y científico delata profundidades más hondas y limpias, favorable refugio de indocumentados y desaprensivos.

Por el momento cabe hacer resaltar la sorprendente semejanza de una fotografía aérea, zenital, fruto hasta ahora vedado de un punto de mira completamente nuevo, con una pintura surrealista. En ambos casos ha habido una fulminante (quizá demasiado fulminante cuando todavía corren tartanas) desintegración de planos, perspectivas, escorzos y demás rieles de facilidad.

No es de extrañar, pues, que muchos se pregunten con fundada precocidad si hasta ahora no hemos vivido demasiado cerca del original (el mundo) y si ya no nos hemos entretenido bastante con la geometría de su reticulado.

Es muy probable que, ante la progresiva despoetización científica del mundo, el surrealismo y sus afines representen una nueva evasión poética. O quizá una inhibición de sentimientos e ilusiones que una vida elemental nos había forzado a creer imprescindibles.

M. TRENS, *Pbro.*

¡Qué pinturas las de Miró! Por la noche no pude dormir pensando en ellas. Estos puntos, estas manchas son lo que a mi me inspiran. Yo bailaré estas pinturas.

Vicente ESCUDERO

¡Hay que abrir las ventanas del edificio antiguo del arte para que entre el aire puro y libre con el sol de la humanidad! Joan Miró ya abrió una.

Mathias GOERITZ

Ediciones Cobalto

han puesto a la venta: "JOAN MIRÓ" por J.-E. Cirlot

Director: R. Santos Torroella

* Avda. José Antonio, 685

• Tel. 55637

* Barcelona