

BORKO LAZESKI

FRESCOS

Museo del Palacio de Bellas Artes

mayo-junio 1983

México, D.F.

BORKO LAZESKI

frescos

Museo del Palacio de Bellas Artes

mayo-junio 1983

México, D.F.

BORKO LAZESKI

frescos

Antonio Rodriquez

BORKO LAZESKI

Afinidades y diferencias del pintor Yugoslavo con nuestros muralistas

Un fenómeno notable hace que la pintura mural de México y de Yugoslavia coincidan: el fenómeno de las luchas armadas que sacudió a ambos pueblos.

La pintura mural de nuestro país nace en la década de los veinte por la necesidad que sintieron los artistas mexicanos de expresar lo que ocurrió en México durante la sacudida social provocada por la revolución de 1910—1920.

La pintura mural de Yugoslavia, así como su extraordinaria escultura, nace después de la guerra patriótica que este heroico pueblo sostuvo contra los invasores nazis y de la revolución social que a continuación, y como consecuencia de las primeras, se produjo en el país.

Ambos artistas necesitaban grandes superficies en lugares públicos, — abiertos al pueblo — para decir, en voz alta, lo mucho que tenían que decir acerca de las gestas de sus respectivos pueblos.

En esto reside la coincidencia; tal vez, también en que — ambos buscaron en sus viejas raíces culturales, las esencias que les ayudasen a encontrar, o a reforzar, el sentido de su identidad nacional .

Los artistas mexicanos encontraron en el mundo prehispánico — en la escultura mexicana; en la arquitectura teotihuacana; en los códices aztecas y mayas; en la pintura mural de los viejos templos y pirámides — parte del espíritu que imprimió a su nuevo lenguaje un acento propio; los artistas yugoslavos tomaron de los templos pintados de los siglos XIII, XIV y XV el afán de expresarse por medio de la pintura el fresco, con formas monumentales, y con rasgos propios, de un arte que evolucionó de lo bizantino a lo balcánico.

El arte mural de Borko Lazeski arranca precisamente de estas premisas. Es la consecuencia espiritual y filosófica de las luchas emprendidas por su pueblo para liberarse de los invasores y de los tiranos; toma de la pintura mural religiosa de la Edad Media, en su natal Macedonia, la técnica del fresco, la monumentalidad de la expresión y cierta actitud hierática de los personajes.

Al contrario de nuestros muralistas que en su obra tienen en cuenta la tercera dimensión — el relieve y la especialidad en perspectiva — Borko Lazeski pinta en dos dimensiones y en tanto que nuestros artistas rompen voluntariamente con las — vanguardias europeas para crear un realismo expresionista propio, el pintor yugoslavo, descompone y reagrupa algunas de sus formas partiendo de las experiencias cubistas.

El tema fundamental de este artista es la lucha de su pueblo; las conmociones que sufrió durante la guerra; sus sufrimientos y el extraordinario heroísmo de que dio muestras.

Esta lucha se expresa por el dinamismo de las formas, en movimiento; por el enfrentamiento de los cuerpos; por el embate de las masas.

El dibujo de este pintor, muy vigoroso, tiende a lo escultórico y el color — de gran sutileza en sus paisajes de París — adquiere en los murales una austeridad cromática, a fin de que la forma se exprese de una manera equilibrada, sin el predominio de las grandes orquestaciones colorísticas.

La lucha, repetimos, con el heroísmo de quienes, en defensa propia, fueron obligados a desplegarla, constituye el elemento fundamental de la expresión; pero no está ausente de este grandioso fresco, que es toda su obra, un profundo sentimiento de dolor por la ocupación de la patria; y a la vez de heroica entrega para liberarla del enemigo.

Artista de personalidad definida — sería torpe hablar de influencias formales de México en su obra — puede ser visto en nuestro país, en el ámbito de nuestros murales, como algo que no nos es ajeno: que viniendo de lejos, nos es cercano.

A esta dualidad se debe parte del interés que la obra del gran artista yugoslavo despertó en nosotros.

ADICION AL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN
PRESENTADA EN CEESTEM, 15 ABRIL — 15 MAYO 1983

EL CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES
DEL TERCER MUNDO — D. F., MEXICO

COMISIÓN DE RELACIONES CULTURALES CON EL
EXTRANJERO DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE
MACEDONIA, YUGOSLAVIA

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO — SKOPIE,
YUGOSLAVIA

BORKO LAZESKI
f r e s c o s

CEESTEM, 15 ABRIL — 15 MAYO 1983

organizaciòn
de la exposiciòn,
datos biogràficos

y de catàlogo: museo de arte contemporaneo — skopie

traducciòn al espanol: ognena nikuljska

organizaciòn gràfica: kosta bojadžievski

imprent: »goce delčev« — skopie

impreso en 1 000 ejemplares

P R E F A C I O

En el gran espacio que separa la República Socialista de Macedonia, una de las seis repúblicas en la República Socialista Federativa de Yugoslavia, y Mejico, aunque suena algo extraño, aparece una tendencia artística estética tradicional de nuestros dos pueblos hacia el arte monumental. Precisamente por medio de este interés se realiza y una comunicación espiritual entre los grandes muralistas mejicanos y el muralista macedonio Borko Lazeski. Este año, por iniciativa de la Sala de arte público Siqueiros, gracias al interés del Centro de estudios económicos y sociales del Tercer mundo en la capital de Mejico, se organizará esta exposición de una parte de los fresco-proyectos monumentales de Borko Lazeski. De este modo se abren posibilidades concretas para un conocimiento mutuo mayor en el plano del arte entre RS de Macedonia, es decir RSF de Yugoslavia y Mejico.

El artista Borko Lazeski, nace, se desarrolla y configura como una pausa aislada entre la generación fundadora y la generación intermediaria de los pintores modernos de Macedonia. Asimilando intuitivamente los espacios espirituales de la estética bizantina, Lazeski pasará por todas las dificultades y tentaciones de las nuevas tendencias en el arte. El arte como un «privilegio» colectivo, como un «beneficio» para todos, como un modo de vivir, como parte de la existencia es su moto desde el tiempo en el cual es amigo de los miembros del grupo vanguardista «Zivot» en Belgrado y persiste vital hasta hoy día. Por eso, la realización de un placer que no existe por sí solo, independiente y en aislamiento como alguna felicidad imaginaria para un grupo elegido de consumidores, Lazeski sustenta la tesis que el arte tiene que comunicar con el pueblo, con todos los hombres en la calle, en los lugares públicos y en el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana, con lo cual serían derribados los muros del estudio del artista. Él cree sin más en esta idea, y esta fe hace que Lazeski se convierta en un caso excepcional en nuestro ambiente artístico. Sus primeros frescos, los mosaicos y vitrajes en Macedonia, son testimonio de la persistente socialización del arte por parte de este artista. A través de estas obras puede trazarse la genesis del arte muralista moderno en RS de Macedonia, genesis que une los esfuerzos personales del autor, y los avances comunes. Ella ha sido reforzada sobre las antiguas herencias en los Balcanes y también en las escuelas artísticas en París, en el Cercano Oriente. En nuestra memoria siempre aparece la señorial pintura en fresco en la antigua Estación Ferroviaria en Skopie. A ella se adjuntan las pinturas en fresco en el centro de telecomunicaciones y en SOK — Skopie, en Titov Veles, Kicevo... los vitrajes en Stopanska Banka, en el Banco Popular y en la Academia de ciencia y arte de Macedonia, como también los vitrajes en Kruševo. No menos importancia en la configuración del cuadro acerca de los murales tienen los dibujos numerosos, planes y sugerencias en los cuales se quema el pensamiento hasta la realización artístico-estética final. A través del esquema de estos movimientos artísticos espaciales, desde el dibujo hasta el mural, movidos por la curiosidad creadora, nos aseguramos que Lazeski en continuación afirma el concepto del movimiento libre del pensamiento: desde lo racional hasta lo emocional, de lo real hasta lo simbólico o imaginario, en búsqueda de una verdad artística propia — como testimonio del tiempo en este espacio y en esta tierra. Y la herencia artística que nos deja, a nosotros y a las generaciones que vienen, tiene en sí la intensidad del mensaje y la persistencia de su contribución en el arte yugoslavo moderno.

Sonia Abadzieva Dimitrova
Director del Museo de arte moderno,
Skopie

BORKO LAZESKI

LOS MITOS DEL DIA Y DE LA LUZ

Terminará el destino de la humanidad con la caída de ikaro con final atómico?

Las composiciones de Lazeski no son mitos de la noche o apocalipsas. El está dedicado a utopías más claras, a la esperanza. A pesar de las trágicas escenas que presenta, a pesar de la aniquilación dramática de su propia obra central por el incontenible avance de la naturaleza. En el momento en el que el terrible terremoto sacudió los fundamentos de la Estación Ferroviaria en Skopie, el reloj se paró. Era el 26 de julio de 1963 a las 5.17 horas de la mañana. Sobre este muro Borko Lazeski ha pintado la otra aniquilación, la de naturaleza humana, que es más severa que las destrucciones de la naturaleza, la guerra. La multifigural composición monumental sobre la desigual lucha del ejercito popular de Yugoslavia contra las divisiones fascistas blickrig se encontraba en el vestibulo, bajo el techo, en la Estación Ferroviaria — friz del fresco de tamaño 5m x 45m. En la exposicion en Ciudad Mejico, el punto de partida y escuela de la pintura mural moderna, no podrá ser expuesto en original, puesto que éste está destruido por el terremoto, sino será presente solamente por medio de los cartones y estudios hechos para esta pintura en fresco.

Ocho partes contrapunctivas que representan una experiencia integra, podrá ser intuida solo fragmentariamente. El acorde principal demuestra el ritmo que, de la pintura de Goya »3 de mayo 1808«, en todas las presentaciones de las rebeliones populares revitaliza el ritmo de los fusiles horisontales paralelos y el muro del pelotón de fusilamiento: En Mane, Diego Rivera, Picasso. En la obra de Lazeski están apuntando en los rehenes. Ellos permanecen, en una línea vertical, con destreza, sobre el tumulto de los muertos.

El motivo de la segunda parte representa una imagen multicabezuda del pueblo. Hombres, mujeres, mozaico de cabezas — silencioso, trágico, con la vista en un mal que vendrá, con muchos ojos.

El motivo de la tercera parte: composición símbolo, el ornamento de un puno. Los punos se tornan alas del angel de la muerte. Delante de ellos la supremacia de los caballos rojos del infierno.

Después, el tema de la misericordia, de la solidaridad, la transportación de los heridos, la cara cubierta de los enfermos, el paso ligero de los salvadores; la bajada de la cruz del cubismo.

El final: la tormenta de la venganza, el volcán de la ira popular, el último ataque fantasma del triunfo justo. El comienzo y el final de la composición representan a los enemigos, una vez en el avance de las maquinas mortales, otra vez, al final, con la derrota retornados a la humanidad. Con las manos elevadas para entregarse, con la sensación de la traición propia del hombre.

En el plano estilístico esta pintura en fresco pertenece a la familia cubista-constructivista de expansión geométrica. El gama apagado y los tonos utilizados con fin de poner en relieve los elementos del contenido y de la forma. El colorito en algunas partes es profundo y rudo. La tonalidad rojo-negra está inspirada en el traje o vestimenta popular de Macedonia, del sentimiento de la danza »teškoto« y de los ornamentos de las alfombras. La intonación subraya dramáticamente la tragedia de la idea general.

Las pinturas en fresco de Lazeski son obras hechas en el espacio entre el Bizancio, Mejico y París. Ellas llevan el tono de estos centros, pero al mismo tiempo llevan y una resistencia en su arte con el cual renueva la tradición en pintura en fresco en Macedonia.

Pregunté una vez a Lazeski en que ve él la analogía entre el arte muralista de Mejico y las composiciones monumentales de Yugoslavia?
— En Mejico tanto como y en Yugoslavia el arte muralista y monumental se ha desarrollado después de la victoria de la revolución, con tendencia de comunicar a las grandes masas populares los mensajes de la revolución y de acercar el arte al pueblo. Yo, por ejemplo, en 1946—1948, en París, en el estudio para pinturas en fresco en Beaux Arts, aprendía y trabajaba con fresco-técnica. En el año 1950 hice mi pintura en fresco «Ilinden» y en 1951—1956 la pintura en fresco en la Estación Ferroviaria en Skopie. En 1979 hice las pinturas en fresco en Kicevo y también en el edificio del Nuevo Correo en Skopie.

Existen diferencias entre los muralistas mejicanos y Usted?

— Ellos ponen en relieve la tercera dimensión. Los recursos, la orquestación colorística diferenciada. Mis pinturas son de dos dimensiones y en su base parten del cubismo.

Cuándo conoció las pinturas en fresco originales de Mejico?

— Estoy en contacto con Siqueiros desde 1959. Estaba arreglado a que yo trabaje con el maestro en sus pinturas en fresco en el Poliforumo. Entonces, él cayó en carcel, donde permaneció cuatro años. El contacto se perdió. Los originales los pude ver recién en 1976 cuando fui a Mejico. En ese tiempo Siqueiros ya no estaba entre los vivos. Me encontré con su principal colaborador Luis Arenal. Él había estado en Macedonia dos veces ya y había visto mis pinturas en fresco. Después llegó la invitación para una exposición. La organiza el Centro de estudios económicos y sociales del Tercer mundo.

Desde las primeras fases de su desarrollo, Borko Lazeski ha demostrado interés para los problemas que se derivan del destino de las masas, para la coherencia rítmica de la obra, para los instintos colectivos de la vida. También, en los tiempos cuando la mayoría de los pintores modernos había ya dejado las formas reconocibles, cuando parecía anarquismo presentar la cara humana, especialmente en acciones sociales, Lazeski ha permanecido fiel a lo figural. Con su temática y la acción de lucha se ha expuesto a la crítica de ese tiempo. Él ha tratado de liberar el arte que se ocupa de la revolución de su representividad y su heredado decorativismo. Él ha tratado de darle una verdad interior, de expresar en ella su propia personalidad con tonalidad cubista.

Sus obras encontrarán en Mejico una atmósfera fraternal. Sin duda alguna, él tiene muchos vínculos con los muralistas mejicanos. Quizás algo menos con Siqueiros, en cuyas pinturas dinámicas resucitan dioses, demonios y heroes de los mitos precolombinos, pero también y los luchadores revolucionarios. Tiene más similitudes con Diego Rivera, con su letra de pintura algo simplificada, con un toque de las formas cubistas más civilizadas y también de las fuentes arcaicas del pasado Azteca. Por eso, los amigos del arte en Mejico podrán encontrar en la obra de Lazeski su fuerza auténtica y su expresión personal de pintor balcanico, pintor de su propia tierra, Yugoslavia y Macedonia.

Oto Bihalji-Merin
escritor, historiador del arte y crítico

APUNTES SOBRE EL AUTOR: Borko Lazeski nació 1917 en Prilep. Terminó Academia de Arte en Belgrado y Sofía. En París, en el periodo de 1946—1948 trabajó en la Academia de Andre Lhote y se especializó en técnicas monumentales en L'Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts y en el Estudio para vitrajes con Momaiyeen. Desde 1950 hasta hoy ha realizado una serie de obras monumentales. Estas son: frescos (La casa del ejército popular de Yugoslavia en Skopje, 1950; Estación Ferroviaria-Skopje, 1956; Brioni, 1968: »Vardar-film« — Skopje, 1969; El Museo militar — Titov Veles, 1972; El Edificio Bancario, SOK — Skopje, 1976; El Museo del norte de Macedonia en NOB — Kícevo, 1979, 1980; El Correo Central — Skopje, 1981; El Museo »11 Oktomvri« — Prilep, 1982) mosaicos (Slivovo-Ohridsko, 1954; La Casa del Ejército Popular de Yugoslavia — Skopje, 1955) y vitrajes (Stopanska Banca — Skopje, 1971; El Monumento »Iinden« — Kruševo, 1974; La Academia de Ciencia y Arte de Macedonia — Skopje, 1975; Banco Popular — Skopje, 1975). El terremoto que sucedió en Skopje en 1963 destruyó la pintura en fresco y el mosaico en La Casa del Ejército Popular de Yugoslavia y la pintura en fresco 225m² en la Estación Ferroviaria.

Profesor de arte en las Academias de Skopje y Bagdad. Es ganador del premio más importante en Yugoslavia que se otorga en el campo del arte — »4. julio« para una obra dedicada a la Revolución, y también es ganador del premio »11 de Octubre« que le fue otorgado por su obra en total, y también otros premios más y muchos reconocimientos.

DIRECCION: Ul. Oton Župančić 15, 91 000 Skopje, Yugoslavia.

C A T A L O G O

I. CARTONES PARA PINTURAS EN FRESCO

1. PINTURA EN FRESCO DE N O B (de la anterior Estación Ferroviaria — Skopje), 1951—1956, temple en papel y carbon en papel, 500 x 3230
2. SUTIESKA (la pintura en fresco del Museo »Aleksa Demniewski-Bauma« — Titov Veles), 1972, carbón en papel, 337 x 588
3. 11. OCTUBRE (la pintura en fresco del Museo de norte de Macedonia — Kičevo), 1979, carbón en papel, 302 x 550
4. CAVADORA EN N O B (la pintura en fresco del Museo de norte Macedonia — Kičevo), 1980, carbón en papel, 304 x 660
5. FILA DE PARTISANOS, del »Epos para la libertad« (la pintura en fresco en el Correo Central — Skopje), 1981, carbón en papel, 470 x 440
6. TRANSPORTE DE HERIDOS, del »Epos para la libertad« (la pintura en fresco en el Correo Central — Skopje), 1981, carbón en papel, 470 x 440
7. VICTORIA, del »Epos para la libertad« (la pintura en fresco en El Correo Central — Skopje), 1981, carbón en papel, 470 x 440
8. PINTURA EN FRESCO EN PRILEP (en el Museo »11 de Octubre« — Prilep, 1982, carbón en papel, 301 x 440

II. PLANES Y ESTUDIOS PARA PINTURAS EN FRESCO

9. FUGITIVO, 1947, temple en papel, 24 x 14
- PINTURA EN FRESCO DE N O B, 1951—1956:
10. OCUPADOR, lápiz en papel, 24 x 14
11. OCUPACIÓN, " " " 16 x 36
12. VINO EL OCUPADOR, lápiz en papel, 16 x 36
13. VINO EL OCUPADOR, temple en papel, 13 x 36
14. FUSILADOS, temple en papel, 16 x 22,5
15. ÁRBOL, temple en papel, 12,5 x 10
16. ÁRBOL, " " " 15,5 x 11
17. ÁRBOL, lápiz en papel, 34,5 x 24
18. LLAMADO, temple en papel, 15,5 x 19
19. PUEBLO EN LUCHA, temple en papel, 15,5 x 11,5
20. CABALLOS, lápiz en papel, 20,5 x 17
21. TRANSPORTE DE HERIDOS, temple en papel, 38 x 29,5
22. VICTORIA, lápiz en papel, 20 x 28,5
- SAMOIL, 1969:
23. tinta en papel, 14 x 13
24. tinta china y tiza en papel 14 x 26
25. " " " 24,5 x 37
26. tinta china en papel, 12 x 16,5
27. tinta china y tiza en papel, 18,5 x 12,5
- SUTIESKA, 1972:
28. temple en papel, 18,5 x 33
29. lápiz en papel, 16,5 x 14
30. " " " 13 x 35
31. 11 DE OCTUBRE, 1980, temple en papel, 14,5 x 31
- CAVADORA, 1980:
32. tinta china en papel, 13 x 25
33. acrilico en papel, 43 x 46
- EPOS PARA LA LIBERTAD, 1981:
34. PAISAJE, acrilico en papel, 11 x 15
35. PAISAJE, " " 11 x 15
36. PAISAJE, " " 11 x 15
37. TRANSPORTE DE HERIDOS, acrilico en papel, 51 x 71

III. PROYECTORES Y ESTUDIOS PARA MURALES EN EL TEATRO NUEVO — SKOPIE, 1979:

38. tecnica combinada, 17 x 50
39. " " 14,5 x 22
40. " " 20 x 28,5
41. " " 20 x 40
42. " " 22 x 50
43. " " 22 x 50
44. " " 17,5 x 50
45. " " 14 x 48
46. " " 26 x 16
47. " " 23,5 x 50
48. " " 14 x 50

REPRODUCCIONES:

- 1.—10. Fragmentos del Fresco sobre la Lucha popular para la liberación — Skopje, 1951—1956
11. SAMOIL, fragmento, 1969, oleo en tela
12. FRESCO EN S O K — Skopje, fragmento, 1976
13. CAVADORA — Kičevo, fragmento, 1980, fresco
- 14.—15. Fresco en el Correo Central — Skopje, 1981

OBSERVACION: Las reproducciones son fotografías de los frescos in situ.

