

ULACIO SANDOVAL: EL LENGUAJE DE LA ABUNDANCIA¹

Ulacio Sandoval en su taller / Fotografía: Ronny Oliveros

Recibido: 15 - 10 - 2017
Aceptado: 30 - 11 - 2017

Osvaldo Barreto Pérez
Grupo de investigación Bordes
Fundación Jóvenes Artistas Urbanos-Venezuela
oscuraldo@gmail.com

Resumen:

A través del presente análisis revisaremos la obra del artista Ulacio Sandoval quien incursionó en las estéticas del arte moderno y fue un pionero de la pintura abstracta en Venezuela. El análisis inicia con la línea histórica de la cual deriva el trabajo de Sandoval, cuyo referente inmediato es la obra del maestro uruguayo Torres García. Luego confrontamos la obra de Ulacio con la de sus contemporáneos más notables dentro de la escena internacional latinoamericana, entre ellos: Alejandro Obregón de Colombia, Fernando de Szyszlo de Perú y algunos integrantes del grupo la Generación de la Ruptura de México, entre ellos Von Gunten, Aceves Navarro y Manuel Felguérez. Finalmente estudiaremos la relación de la obra de Sandoval con el arte prehispánico, con el grafiti, con lo urbano y con la naturaleza silvestre; temas equidistantes que confluyen indistintamente en la profusa obra de este creador tachirenses, para concluir con la visión de su importancia en el desarrollo del arte moderno en Venezuela.

Palabras clave: arte moderno; arte latinoamericano, arte venezolano; identidad; abundancia.

1 Ponencia presentada en el **VIII Seminario Bordes: Espejismos de la Abundancia**, celebrado los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre del 2017, en la ciudad de San Cristóbal, Táchira- Venezuela.

Ulacio Sandoval: The language of abundance

Abstract

Through the present analysis we will review the work of the artist Ulacio Sandoval who ventured into the aesthetics of modern art and was a pioneer of abstract painting in Venezuela. The analysis begins with the historical line from which the work of Sandoval derives, in which the work of the Uruguayan Torres García is an important reference. Then we confront Ulacio's work with that of his most notable contemporaries in the Latin American international scene, among them: Alejandro Obregón of Colombia, Fernando de Szyszlo of Perú and with some members of the Generation Ruptura of México, among them Von Gunten, Aceves Navarro and Felguerez. Finally we will study the relationship of Sandoval's work with pre-Hispanic art, with graffiti, with urban and with wild nature; equidistant themes that come together indifferently in the profuse work of this creator Tachirenses, to conclude with the vision of its importance in the development of modern art in Venezuela.

Keywords: modern art; Latin American art; Venezuelan art; identity; abundance.

Nuestra mirada es la de ciegos e ignorantes, por eso no advertimos la figura de un milagro en degradación de cien pies, ni el anagrama de Dios en los violeta de una invertida banda de moebius, tampoco la composición de cuchillos abstractos en azules y magenta, ni el bodegón de tristezas amarillas y menos la eclosión de rosas verdes sobre el plano de un espejo. Otras sinfonías de pinceles y coros de óleos progresivos quedáronse para una muestra prevista en días venideros. Tal vez nos atrevamos a palpar con la mirada, nuevamente, la profunda rasgadura de este demiurgo llamado Rafael Ulacio Sandoval.

Adolfo Segundo Medina

Transeúnte periférico signado por una modernidad tropical

Ulacio Sandoval nació en Mapararí, Estado Falcón en 1930. Realizó estudios en la Escuela de Artes Plásticas "Neptalí Rincón" de Maracaibo y luego en la "Cristóbal Rojas" de Caracas, de donde egresa en 1958. Regresó a Maracaibo, para asumir la subdirección de la Escuela de Artes Plásticas en la que estudió de joven. Perteneció al grupo de vanguardia "Apocalipsis" de Maracaibo, formado en 1955 en plena dictadura perezjimenista, grupo principalmente literario al que se sumaron algunos pintores entre sus integrantes estaban los poetas Hesnor Rivera, César David Rincón, Néstor Leal, Aldo Storey Richarson, Ignacio de la Cruz, Miyó Vestriini, y los pintores Francisco Hung (el Chino Hung), Homero Montes y Ulacio Sandoval entre otros, quienes fueron considerados un grupo de revoltosos por la seguridad nacional. "Los apocalípticos" se dispersaron en 1958. Sandoval se radica en San Cristóbal, Estado Táchira, en 1964, donde se dedica a desarrollar su obra plástica y trabaja como educador durante 27 años, participando en una gran cantidad de exposiciones regionales, nacionales e internacionales. Por su larga permanencia en el Táchira que se extiende hasta el día de hoy, es que lo consideramos un artista tachirenses.

Su obra no ha gozado de la visibilidad y el reconocimiento necesario precisamente por ser un artista asentado en la provincia; lo cual, en Latinoamérica, supone vivir bajo la sombra, pues la hegemonía de los centros culturales enquistados en las capitales no suele tener deferencias hacia las producciones periféricas. Artistas como Sandoval suelen ser abordados de manera tangencial por la historia del arte nacional, que tiene grandes deudas con sus provincias. En ese sentido, este tipo de acercamientos constituyen formas de mapeo que contribuyen a la cartografía de las artes plásticas nacionales con un compromiso inclusivo que busca sincerar ese panorama del territorio.

Subrayemos el tránsito periférico de Sandoval por el occidente venezolano (Falcón, Maracaibo, Táchira), aspecto que proporciona una perspectiva geográfica del creador que lo vincula con paisajes tropicales específicos de evidente injerencia en su producción plástica y de cuya percepción deriva la abundancia como característica fundamental en su obra.

Sandoval y el constructivismo latinoamericano

La obra de Sandoval se inserta dentro del llamado “constructivismo latinoamericano”, cuya iniciativa es atribuida al maestro Uruguayo Torres García (1874-1949), de quien se dice lo importó de Europa, pues este se formó en España, Italia y Francia donde se vinculó con las vanguardias modernas y luego, al retornar a su Uruguay natal, logra una fusión entre lo que traía de Europa y su realidad inmediata, una suerte de re-apropiación latinoamericana del constructivismo que nace del encuentro de la modernidad con la exuberante y salvaje naturaleza suramericana.

Pero este constructivismo, que podríamos definir someramente como una estética artística de exploración geométrica, no es algo que pueda ser atribuido con exclusividad a las vanguardias europeas del siglo XX. En Latinoamérica, ésta constituye una herencia ancestral aportada y legada por las culturas prehispánicas, es decir, los pueblos originarios, que dejaron en su arquitectura, en su cestería, en su cerámica y en la mayoría de sus expresiones culturales, este gusto por lo geométrico, el cual alcanzó esplendores y refinados resultados que, aún hoy, sorprenden por su capacidad de síntesis, fuerza expresiva y poder comunicacional.

La pintura de Ulacio Sandoval hereda esa tradición venida de los pueblos originarios y el espíritu moderno occidental de ese constructivismo latinoamericano de Torres García. Su abordaje del constructivismo no ha sido de forma matemática, sino más bien intuitiva y lúdica, lo cual lo desliga del movimiento de abstracción geométrica que tanta fuerza tuvo en Venezuela gracias a los aportes de los artistas que conformaron el grupo “Los Disidentes”². A diferencia de ese arte sumamente racional neoplasticista, lleno la geometría rigurosa, de líneas perfectas, contornos definidos, colores planos; Sandoval decide practicar una abstracción más orgánica e informal, situación que lo aleja del grupo más visible y brinda a su obra una autonomía y un matiz especial.

1 “Los Disidentes” fue un grupo de jóvenes artistas formado en París a comienzos de la década de 1950, integrado por artistas como Alejandro Otero, Oswaldo Subero, Mateo Manaure, Carlos González Bogen, Narciso Debou, Luis Guevara Moreno, Pascual Navarro, entre otros; quienes manifestaron su rechazo categórico al pasado agrario, emotivo y supersticioso y a la tradición figurativa en Venezuela, para adherirse a las manifestaciones artísticas contemporáneas. Cultivaron el Neoplasticismo.

1. Textil inca hacia 1550

2. Joaquín Torres García
Estructura
1931 / óleo sobre lienzo
72,5 x 52,5 cm

3. Ulacio Sandoval
Lenguaje de una estructura monolítica
2012 / acrílico sobre lienzo
144 x 98 cm

Sandoval y sus contemporáneos: figuras visibles de la escena internacional

A continuación, haremos un análisis basado en la comparación, en el cual confrontaremos la obra de Sandoval con la de algunos de sus contemporáneos que lograron posicionarse en la escena internacional como grandes representantes de una pintura abstracta latinoamericana, comenzando por el artista colombiano Alejandro Obregón (1920 - 1992), cuya obra no llegó a la total abstracción pues se dedicó a explorar el límite donde todavía subsiste el referente

4. Ulacio Sandoval / Voces de Silencio / 2015
acrílico sobre lienzo / 142 x 122 cm

5. Alejandro Obregón / Nepentes / 1982
acrílico lienzo / 175 x 170cm

En la figura anterior vemos a la izquierda una pintura de Sandoval y a la derecha una de Obregón. Podemos notar similitudes en la composición, en lo orgánico del trazo y las formas, la riqueza cromática dominada por la vivacidad del color y, lo que más las emparenta, la abundancia de las formas, ambas deudoras de ese barroco latinoamericano que se constituyó en un canto a lo abundante de nuestra naturaleza.

Obregón tuvo como obsesión primordial las criaturas que convivían con él, poblando las márgenes del río Magdalena; sobrevolando esos animales prehistóricos que son las montañas de Suramérica. Estas son las series: un problema cuya solución radica en el propio problema. Variaciones sobre un objeto, sí, pero también la destrucción del mismo, hasta reducirlo apenas a pretexto. Por eso su labor consistió en profanar, distorsionándolo, aquello que ha llegado a convertirse –por obra de la propia exaltación a que lo somete– en un ser sagrado. Más real, más intenso, lo desentraña en la misma medida en que acentúa su complejidad. Despojo que es a la vez máxima riqueza. (Cobo, 2010, p. 10).

En la obra de Sandoval, la naturaleza y su abundancia también ha sido un tema recurrente como veremos más adelante. Por lo pronto, compararemos su obra con la obra del pintor peruano Fernando de Szyszlo (1925 - 2017), donde también quedan emparentados en el gusto por composiciones abigarradas: siendo la principal diferencia el uso del color:

Estando dedicada a hacer hablar a “la boca de la sombra”, no podía ser casualidad que su obra se caracterizase por la penumbra. Lo que él pintaba eran atisbos, visiones sacadas de los parajes donde reina la oscuridad; lo que es misterioso, lo que solo podemos presentir y que, no obstante, nos rige. Lo sagrado. Tampoco era accidental que tantas veces sus figuras pareciesen estar por difuminarse en el aire, o que sus colores brillasen solo atrás de un invisible velo: ¿cómo más representar visiones de lo inasible? (Berckemeyer, 2017)

La principal diferencia entre ambos radica en el uso del color que, en Szyszlo, tiende a lo sombrío y lo misterioso; mientras que en Sandoval se torna luminoso y revelador. Pero lo orgánico es planteado en ambos casos como un aspecto identitario del arte latinoamericano, donde naturaleza y paisaje son motivos recurrentes y definitorios. El choque con la modernidad no nos ha quitado esa percepción bucólica del mundo: la selva sigue siendo mayor que las grandes ciudades, por lo tanto, es parte crucial de nuestro imaginario. Podemos constatarlo en obras de todos los artistas que analizados en esta investigación.

6. Ulacio Sandoval
Mordaza
1983
tinta sobre papel
29 x 24cm

7. Fernando de Szyszlo
Abolición de la Muerte II
1994
Aguafuerte aguatinta
45 x 45 cm

Un aire ancestral y sagrado emana de ambas propuestas. Quizá se trate de la herencia indígena fluyendo por esa memoria colectiva que aflora en las producciones artísticas de esta convulsa modernidad latinoamericana signada por el conflicto y el sincretismo de pueblos profundamente religiosos que, pese a la cristiandad, lograron conservar u ocultar sus viejos dioses.

Para finalizar el análisis comparativo, presentaremos a continuación la obra de algunos integrantes del grupo de artistas mexicanos conocidos como “La Generación de la Ruptura”:

La llamada generación de la Ruptura significó un cambio en las rutas del arte mexicano. La mayor de las pretensiones que tenían los jóvenes que formaron este grupo era dejar de lado el arte nacionalista que había nacido como apoyo al programa revolucionario, pero sin olvidar las raíces de lo mexicano. (Herrera, S/F, p.12)

De este grupo nacido en los años 50 estudiaremos la obra de Roger Von Gunten (Zúrich, 1933, nacionalizado mexicano), Gilberto Aceves Navarro (Ciudad de México, 1931) y Manuel Felguérez (Valparaíso, 1928). Observemos en la siguiente figura cómo son evidentes las relaciones formales de estos pintores con la obra de Ulacio Sandoval en cuanto al color, a la organicidad del trazo y de la composición, además de ese sentido intuitivo y lúdico de una abstracción de tendencia informalista con fuertes influencias de las vanguardias europeas.

La importancia del dibujo, la geometrización de las formas y los planos de color, son elementos constantes en la obra de estos artistas en los años cincuenta. Eran los primeros intentos de una pintura vanguardista, era visible la influencia del constructivismo y el cubismo europeo. (Manuel Ortega Navarro, p.14)

8. Roger Von Gunten
El ocurrir del mundo / 2013
acrílico sobre papel / 54 x 33,5 cm

9. Gilberto Aceves Navarro
Canto triste por Biafra
1979 / mural al óleo

10. Manuel Felguérez
Pintura N° XV
1959 / óleo sobre tela

11. Ulacio Sandoval
Juego de niños / 2012
acrílico sobre lienzo / 98 x 109 cm

12. Ulacio Sandoval
S.T. 2016
acrílico sobre lienzo

13. Ulacio Sandoval
Composición con signos II / 2010
acrílico sobre lienzo / 100 x 140 cm

Algo importante a subrayar es que, pese a la fuerte influencia de la vanguardia europea y a la consciente decisión de romper con la tradición pictórica local (los mexicanos con el arte político de los muralistas y Sandoval con el costumbrismo que representaba las tradiciones y los paisajes del Táchira), ambos conservan un aspecto identitario que fue reescrito con el lenguaje de la abstracción. Usando el color vivaz del trópico, se mantiene la inspiración en la exuberante naturaleza y aparecen sutilmente elementos alusivos a las culturas prehispánicas. En este sentido, lo que podría ser visto como un arte apolítico, no lo es tanto, pues el compromiso con las raíces y la identidad se conservan, pero de manera sublimada, menos evidente, no dogmática.

Una obra que rinde culto a la abundancia

Ahora giraremos el análisis comparativo, no hacia otros autores, sino hacia distintas referencias que constituyen motivos de inspiración, líneas temáticas o simplemente lecturas posibles dentro de la imbricada semántica que habita en cada una de las obras de Ulacio Sandoval.

Veamos en este primer ejemplo la presencia de formas y composiciones que aluden a esa herencia ancestral que podríamos llamar “lo simbólico originario”. La geometría y la síntesis formal de los diseños de los pueblos prehispánicos y de los indígenas que aportan y enriquecen el imaginario nacional, son fáciles de encontrar en la obra de Sandoval, casi siempre de manera indirecta (ocultos o camuflados), pero constituyendo una presencia importante en su obra, que lo vincula con una tradición, aportándole un tinte local y un sentido identitario a esa pretendida modernidad universal.

14. Ulacio Sandoval / Composición / 2006 / acrílico / 122 x 122 cm

15. Jeroglíficos mayas del S.III aC

De esa herencia ancestral pasamos a descubrir en su obra referencias muy actuales, propias de las nuevas generaciones, como lo es el grafiti, ese arte callejero que algunos consideran vandalismo pero que definitivamente supone una estética muy visible y abundante en las ciudades cosmopolitas de todo el globo. Dentro de ese mundo de los grafitis están los “Tags”, que son firmas ininteligibles, en la mayoría de los casos, suelen parecer garabatos por estar compuestos de líneas sinuosas y composiciones complejas. Este tipo de trazo también aparece en la obra de Sandoval, quizá por influencia del informalismo.

16. Grafiti callejero

17. Detalle pintura de Ulacio Sandoval

Del grafiti como expresión urbana micro, pasamos a la visión macro de nuestras urbes latinoamericanas. Nuestras barriadas suelen tener bastante colorido, y el crecimiento arbitrario que las caracteriza genera un paisaje pintoresco de una caoticidad tropical muy asociada a lo popular, que puede resultar abrumadora y acogedora a la vez. En el siguiente ejemplo vemos como la composición geométrica abigarrada y orgánica de la pintura de Sandoval es perfectamente equiparable a la imagen del barrio.

18. Ulacio Sandoval / Composición con signos II / 2010 / acrílico tela / 100x140 cm

19. Barriada caraqueña

Existe un aspecto determinante en todo el arte latinoamericano, que incluso hoy por hoy sigue siendo motivo de exploración para los artistas de las nuevas generaciones: se trata de la naturaleza exuberante de la patria grande Latinoamericana, una naturaleza que forma parte de nuestra cotidianidad. Las grandes ciudades modernas la han expulsado siguiendo los preceptos de una modernidad mecanicista, funcionalista, mercantilista e irrespetuosa del medio ambiente, pero ésta sigue presente en nuestro imaginario y a muy poca distancia. De manera que la abstracción de Sandoval no es más que una relectura de esas formas naturales, y al recuperar esa abundancia vegetal lo que hacemos, de alguna manera, es traer la selva a los museos, a las ciudades, a nuestro entorno inmediato. Pues para el latinoamericano la modernidad no ha resultado fácil debido a que su espíritu está aún muy apegado a lo selvático, a ese paraíso perdido, al instinto, a lo silvestre.

20. Sandoval / Naturaleza / 2007 / acrílico tela / 120x100cm

21. Heliconia o Flor de platanillo

A manera de conclusiones

Al revisar y analizar la obra pictórica de Ulacio Sandoval notamos que ha sido una obra ajustada a su tiempo, digna representante de la modernidad latinoamericana. Hemos constatado su sentido de pertenencia, la presencia en ella de trazas indígenas, como heredera de esas sofisticadas estéticas de las culturas prehispánicas, cuya ancestralidad logra armonizar con aspectos relativamente nuevos de la contemporaneidad como lo es el grafiti.

Es una obra abarcante y con sentido histórico. Se trata de una abstracción distinta a la de las vanguardias y a la europea en general, cuyos valores locales vienen a validar y legitimar la actualidad de este lenguaje artístico que sigue siendo explorado por artistas de las nuevas generaciones. Reconocemos a Ulacio Sandoval como una figura importante pero un tanto olvidada dentro de la escena nacional, quien, decía Juan Calzadilla, podría figurar como uno de los fundadores de la abstracción lírica, sino fuera porque ha vivido lejos de los centros del poder (Calzadilla, S/F).

De figuras como Sandoval está plagado el territorio artístico latinoamericano, y es allí a donde deben apuntar las investigaciones histórico-artísticas, para poder cartografiar con más precisión nuestro hacer cultural.

Cuando se habla de la historia de las artes plásticas en Venezuela, pero sobre todo en el Estado Táchira, Ulacio Sandoval siempre será punto de referencia. Yo diría más, pues se trata de un pionero que abrió las puertas a un abstraccionismo de color exuberante unido a un americanismo que indagaba en símbolos ancestrales de nuestra cultura, en un momento en que San Cristóbal estaba cerrada a todo tipo de innovación. (Duque, 1998)

Vemos como a través del análisis de la obra de un artista podemos comprender fenómenos tan complejos como la modernidad latinoamericana. Sus obras son fuentes para la investigación de categorías como identidad, memoria y territorialidad. Ulacio Sandoval, como tantos otros artistas de provincia, constituye un arte auténtico y liberado en buena medida de los prejuicios del mercado. Las suyas se tratan de obras silvestres, nacidas de la pasión y el compromiso con la sensibilidad humana, y constituyen, una veta muy sublime dentro del arte moderno latinoamericano.

Referencias

- Berckemeyer, Fernando. (2017). Lo sagrado laico. En [https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/sagrado-laico-fernando-berckemeyer-noticia-465783\(29-12-2017\)](https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/sagrado-laico-fernando-berckemeyer-noticia-465783(29-12-2017)).
- Calzadilla, Juan. (S/F). Ulacio Sandoval. En https://www.virtualgallery.com/galleries/ulacio_sandoval_a526242
- Cobo, Juan. (2010). El Maestro. Obregón. Revista Mundo. Bogotá. 2003. N° 10. Pág.10. (<https://issuu.com/revistamundo/docs/10obregon>) (29-12-2017)
- Duque, Adonay. (1998) Ulacio Sandoval, Búsquedas en el constructivismo. Catálogo de exposición. San Cristóbal. Fundación Banfoandes
- Herrera, D. (S/F). Dejando los “rieles de terciopelo” para traspasar la “cortina de nopal”. La generación de la Ruptura y el arte mexicano de la segunda mitad del siglo XX. México. Universidad Nacional Autónoma de México. Pág. 0-13. (https://www.academia.edu/9841002/Arte_de_la_ruptura?auto=download) (25-12-2017)
- Ortega, Manuel. (2011). Dos grupos en el inicio de la vanguardia artística en Maracaibo. Situar Revista de la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia. Maracaibo, enero-junio. Año 6, N° 10. Pág. 9-19. (<http://produccioncientificaluz.org/index.php/situarte/article/download/16008/15981>) (26-12-2017)

Fuentes fotográficas

1. Textil inca hacia 1550.

Tomada de: www.pinterest.pt/pin/302304193718647276/

2. Joaquín Torres García / Estructura.

Tomada de: arsomnibus.com/web/artista/joaquin-torres-garcia

3. Ulacio Sandoval / Lenguaje de una estructura monolítica.

Tomada de: Archivo fotográfico digital Fundación Jóvenes Artistas Urbanos

4. Ulacio Sandoval / Voces de Silencio.

Tomada de: www.virtualgallery.com/galleries/ulacio_sandoval_a25611829/forma_y_espacio_s15322/voces_del_silencio_o186224

5. Alejandro Obregón / Nepentes.

Tomada de: villegaseditores.com/memoria-de-diseno-alejandro-obregon

6. Ulacio Sandoval / Mordaza.

Tomada de: museomavet.blogspot.com/2013/10/rafael-ulacio-sandoval-decada-de-los-80s.html

7. Fernando de Szyszlo / Abolición de la Muerte II.

Tomada de: impactolatino.com/fernando-de-szyszlo-elogio-de-la-sombra-de-un-gran-artista/

8. Roger Von Gunten / El ocurrir del mundo.

Tomada de: emeespaciodearte.com/obras/el-ocurrir-del-mundo/

9. Gilberto Aceves Navarro / Canto triste por Biafra.

Tomada de: www.pintoreslatinoamericanos.com/2014/11/pintores-mexicanos-gilberto-aceves.html

10. Manuel Felguérez / Pintura N° XV.

Tomada de: www.milenio.com/cultura/siempre-vivi-de-lo-que-fuera-menos-de-mi-obra-felguerez

11. Ulacio Sandoval / Juego de niños.

Tomada de: www.artelista.com/obra/5364748929892170-juego-de-ninos.html

12. Ulacio Sandoval / Sin título.

Tomada de: Archivo fotográfico digital Fundación Jóvenes Artistas Urbanos

13. Ulacio Sandoval / Composición con signo II.

Tomada de: www.virtualgallery.com/galleries/ulacio_sandoval_a526242/voces_del_silencio_s7197/composicion_con_signos_o91721

14. Ulacio Sandoval / Composición.

Tomada de: www.artelista.com/obra/5406010756702792-composicion.html

15. Jeroglíficos mayas del S.III aC.

Tomada de: Imagen tomada de: www.elsiglodetorreon.com.mx

16. Grafiti callejero. Fotografía de: Oswaldo Barreto Pérez.

17. Detalle pintura de Ulacio Sandoval.

Tomada de: poesiasociedadanonima.blogspot.com/2010/04/

18. Ulacio Sandoval / Composición con signos II.

Tomada de: www.virtualgallery.com/galleries/ulacio_sandoval_a526242/voces_del_silencio_s7197/composicion_con_signos_o91721

19. Barriada Caraqueña.

Tomada de: www.istockphoto.com/es/foto/barriada-%C3%A1rea-en-am%C3%A9rica-latina-gm499806022-80444803

20. Sandoval / Naturaleza.

Tomada de: www.artelista.com/obra/7495940678637003-naturaleza.html

21. Heliconia o Flor de platanillo.

Tomada de: www.helloforos.com/t/heliconia-bihai-platanillo/115043