

Soñando libros con Joanna Domanska.

Mª Dolores Villaverde Solar

Universidad de A Coruña.

doviso30@gmail.com

Introducción.-

“El libro es fuerza, es valor,/ es poder, es alimento;/antorcha del pensamiento/ y manantial del amor” (Rubén Darío).

Sería imposible imaginar un mundo sin libros, leer es uno de los primeros aprendizajes, esencial para que el ser humano se desarrolle y también uno de los placeres más gratificantes: Cuanto más lees más sabes, más viajas, más imaginas, más sufres o amas, pues sólo gracias a un libro se abre la puerta de un mundo que no tiene qué ser el real, puede ser cómo cada uno lo desee, o con quién desee.

Hay tanto y tan variado para leer, podemos leer por placer, entretenimiento, por aprender... Se leen biografías, ensayo, poesía, teatro, historias de amor, misterio o aventuras... Cuando se ve a alguien disfrutar de un libro invita a comprarlo; una buena crítica hace que un libro se venda más; hay libros que se convierten en amigos, en guías, otros hacen llorar, seguramente también alguno no gusta, pero todos sin excepción, nos convierten en seres más completos, y nos ayudan a entender el mundo.

El libro es siempre sinónimo de sabiduría, cultura, humanismo... Ya en la literatura emblemática se diferencia al ignorante del sabio por tener o usar libros: El emblema de Alciato *Del silencio*, explica el gesto harpocrático, el que manda callar llevando un dedo a los labios, pero lo relaciona con la sabiduría y la ignorancia, el discreto que guarda silencio y está rodeado de libros es el sabio.

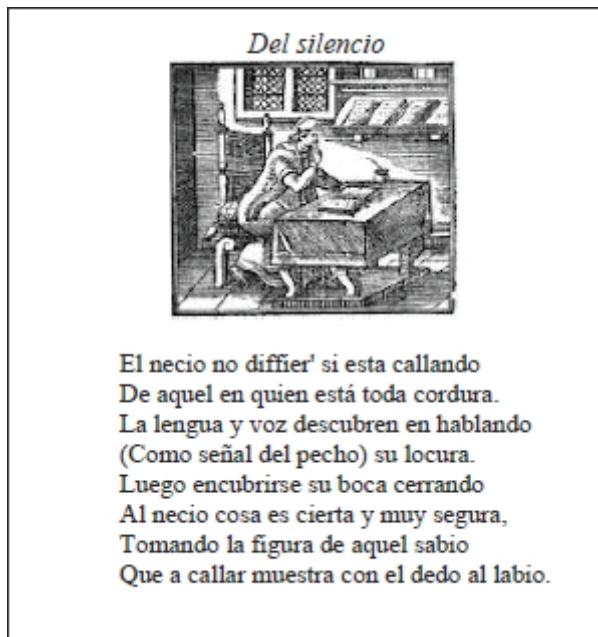

Fig. 1: Emblema Del silencio

En el año 2012 se publicó en el número XXX de la revista *Rutas cicloturísticas del Románico* el artículo “Una imagen vale más que mil palabras: Cuando se escribe o se lee en el arte¹” donde se analizaban obras de arte cuyo tema es el acto de leer o escribir y sus significados. Leer, los libros o la lectura son un tema que se ha tenido en cuenta desde hace siglos en el arte. Siempre que se representa a alguien que lee en una pintura o escultura se muestra como un momento de intimidad y silencio, pero su significado varía según quién sea el autor/a, qué se lee, quién está leyendo, dónde y porqué. Al hilo de este texto, se inicia esta comunicación que volverá sobre el mismo tema pero centrándose en los cuadros y dibujos de una artista polaca: Joanna Wiszniewska-Domanska. No se tratará de repetir el texto, pero sí hay que hacer mención aparte del mismo, para que sirva de introducción a las obras y autora que centran esta comunicación.

No es hasta la Edad Media cuando la lectura empieza a manifestarse más habitualmente en las obras de arte, por ejemplo la tan repetida imagen del Pantocrátor, muestra siempre al Cristo Juez bendiciendo con la mano derecha mientras en la izquierda lleva el Libro de los Evangelios; En los monumentos

¹ Villaverde Solar, M.D.: “Una imagen vale más que mil palabras: Cuando se escribe o se lee en el arte”. *Rutas cicloturísticas del Románico*, Nº: XXX, Pontevedra, 2012. Pp.: 212-215.

funerarios medievales se suele representar yacente al difunto con las vestiduras y símbolos que reconocen sus virtudes y dedicación en vida pero hay algún ejemplo excepcional como el *sepulcro de Leonor de Aquitania*, realizado hacia 1204 que se conserva en la abadía de Fontevrault y muestra a la reina yacente con un libro abierto entre las manos como si estuviera leyendo. Este libro simboliza la labor de una mujer que había sido mecenas de las artes y las letras.

Al llegar al siglo XIV la relación entre el arte y la lectura, se sigue reduciendo a libros devocionales y a las Sagradas Escrituras que se reserva a la representación de los hombres, salvo en diversos episodios de la vida de María. Son conocidas por ejemplo la *Anunciación* de Simoni Martini que muestra a María sorprendida por el ángel mientras está leyendo un libro que por su formato sugiere que es un libro de Horas.

Los primitivos flamencos sin embargo llenan los lienzos de sus interiores con objetos del gusto de la clase burguesa, entre ellos libros. Siguen apareciendo los de Horas con lujosas encuadernaciones, y son símbolo del status del personaje retratado pues el poseer este tipo de libro era alusión de riqueza, pero también se convierte en algo habitual que aparezcan libros religiosos y de contabilidad que dejan patente la mentalidad burguesa y sus negocios. Un ejemplo lo tenemos en *El Prestamista y su esposa* de Quentin Metsys. Nos hallamos en el taller de un cambista, que está pesando monedas mientras su esposa abre un libro de devoción, pero parece más atenta al dinero que al libro.

Con el Humanismo y el Renacimiento se impone la filosofía neoplatónica en el siglo XV, mientras el XVI es el momento de los tres “grandes” del Renacimiento: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael.

El *Tondo Doni*, de Miguel Ángel, es una Sagrada familia con san Juan, pero presentada de una manera diferente. En tres planos de profundidad se distribuye a los personajes: en el primer plano está la sagrada familia con San José a modo de apoyo, metáfora de su función como sostén de la familia, que entrega al Niño a su madre, quién estaba leyendo y debe dejar sus lecturas. En un término medio aparece la cabeza de San Juan y en el fondo un grupo de desnudos. La pieza neoplatónica no hace más que mostrarnos la unión entre la

vida antes de Cristo y después de Cristo, con San Juan como nexo entre ambas etapas.

En su obra cumbre, la *Capilla Sixtina* el libro se repite como acompañamiento de las Sibilas. Son los libros proféticos, siempre de gran formato que leen o portan estas mujeres.

En 1508 Rafael llegó a Roma con un encargo: decorar las estancias privadas del Papa Julio II. Iniciará el trabajo con la decoración de la Estancia de la Signatura. Para ilustrar en ella la Filosofía eligió como tema la *Escuela de Atenas* que escenifica la verdad razonada. Todas las líneas de fuga de la composición convergen en dos personajes que ocupan el centro del edificio pintado: Platón y Aristóteles cuyos pies caminan simbólicamente hacia el conocimiento.

Junto a los pies son simbólicos los dos libros que llevan en sus manos, Platón porta el Timeo mientras levanta el dedo índice de la mano derecha al cielo como representante de la Filosofía Moral y Aristóteles en una mano lleva la Etica, y tiende hacia delante la mano derecha pues el representante de la Filosofía Natural.

Al llegar al Barroco, la representación de la lectura en un cuadro pasa a ser algo íntimo, silencioso, que refleja determinados estados de ánimo, personalidades o momentos. Rembrandt, Hals o Vermeer son destacados pintores de la Escuela Holandesa que dejaron algunos de estos ejemplos. *La anciana leyendo* de Rembrandt, es el retrato de su madre que lee una enorme Biblia de cuyo centro parece emanar el foco de luz. La lectura para la anciana requiere un esfuerzo y debe seguir con el dedo la línea que lee. El pintor establece una comparación entre la sabiduría de la vejez y la sagrada escritura.

La exuberancia rococó y la llamada pintura galante del XVIII dan vida a las fiestas de los jardines de palacio, existe sin embargo, tiempo para dedicarlo a la lectura, y es ahora el momento en que empiezan a aparecer representaciones pictóricas de mujeres leyendo, por placer. La lectura se convierte en pasatiempo, y los libros no son ya de oración sino de poesía o novelas...como en *La joven leyendo* de Fragonard o *Madame Pompadour* de Boucher.

Con la llegada de la Edad Contemporánea surge la Ilustración. En ocasiones, la lectura se refleja de manera emblemática complicando el significado de las obras de arte, es el caso de los retratos de Goya, como el de *Jovellanos*, donde junto al reloj, siempre símbolo del paso del tiempo, alude a la melancolía al presentarlo con los rasgos habituales de la emblemática: mano en la mejilla y piernas cruzadas. La aparición de la escultura de la diosa de la sabiduría Palas Atenea, da significado a la obra: es la melancolía del sabio que espera a que lo saquen de este estado. Este es el retrato del sabio gobernante poco aprovechado, que lleva en sus manos un pequeño libro.

Al entrar en el siglo XIX y sobre todo con el Impresionismo la aparición de pintoras y obras dedicadas a la mujer se multiplican de igual manera que el tema de la lectura. Ahora las mujeres son libres de leer lo que quieran y como quieran tanto para su educación como por placer. Son famosos los cuadros de Manet *La lectura* en la que su mujer es retratada mientras su hijo lee en voz alta. En *La mujer leyendo* de Renoir, aparece el hábito de la lectura a los niños

Esta será la tendencia que continúa durante la primera mitad del siglo XX. Tanto creadores como creadoras llevan a sus lienzos el tema de la lectura tanto masculina como femenina. Pero hay que tener en cuenta que el libro se convierte en producto de masas, y ya no tiene que ser representada sólo una lectura erudita, desaparece el libro religioso, aparece la lectura de prensa, revistas o folletos...y el lector puede disfrutar o no de la misma. Ya Ramón Casas en 1895 con *La joven decadente nos mostraba a la mujer* hundida sobre un diván con un librito en las manos al que no hace caso. Matisse (1917) en *Las tres hermanas* pinta a tres jóvenes ante un libro que parece aburrirles. E.Vuillard en 1925 nos deja *En la biblioteca*, una escena de un interior de una biblioteca perfectamente ordenada y llena de libros a los que no se acercan los tres personajes. O Edward Hopper en 1931 pinta *Habitación de hotel* con una joven en ropa interior sentada al borde de la cama leyendo una especie de folleto, (posiblemente horarios de trenes).

Y, en el siglo XX todo cambia y avanza a un ritmo vertiginoso en las artes. De las distintas vanguardias, el Surrealismo es la que tuvo una mayor

duración en el tiempo, sus seguidores/as, empezaron a crear una serie de obras basadas en la metáfora, los sueños o el subconsciente, transformando radicalmente la imagen y el significado del arte, pero la lectura, o el libro siguen sirviendo de tema artístico aunque se trate de otra manera: Salvador Dalí crea y difunde el método paranoicocrítico, en él se juega con dobles imágenes y el sentido de la vista. En *La imagen desaparece*, a primera vista, se ve a una mujer leyendo una carta en una habitación con un mapa al fondo, que recuerda, a las obras de Vermeer², pero al mismo tiempo, representa, el retrato de Velázquez.

En esa vanguardia nos quedaremos con esta comunicación, aunque no quiere esto decir que no avanzaremos en el tiempo, porque se centra en una artista actual, pero que se siente y define surrealista, pues el Surrealismo sigue vivo en la actualidad en grupos surrealistas que hay en todo el mundo y acciones individuales de artistas como Joanna Domanska, artista que descubrí gracias a la Fundación Eugenio Granell³, -cuya obra y labor se centra en el movimiento Surrealista y ha dedicado alguna exposición a la creadora-. Gracias a la Fundación también he tenido la suerte de conocerla personalmente y ha sido un auténtico placer poder conversar sobre su arte⁴.

Joanna Domanska.-

Joanna Wisniewska-Domanska es pintora e ilustradora. Nacida en Lodz, estudia en la Escuela Superior de Artes Plásticas de su ciudad natal con el profesor Stanisław Fijałkowski. Trabaja pintura, dibujo, arte gráfico, ilustración y ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas desde 1986 tanto en Polonia como en otros países encontrándose igualmente obras de la artista en colecciones de museos estatales y colecciones privadas en distintos países.

² Siempre pintaba escenas de interior con uno o pocos personajes en acciones de la vida diaria: leer, beber, pesar... Como en sus famosas obras *La lechera*, o *La balanza*.

³ La Fundación Eugenio Granell se constituye en Santiago de Compostela en el año 1995 tras llegar a un acuerdo la familia Granell y el ayuntamiento de la ciudad. Ocupa las dependencias del Pazo de Bendaña.

⁴ Sobre su vida y obra se publicará en el próximo número de la revista *Asparkia* (UJI) el artículo "El viaje surrealista de Joanna Domanska".

Sus pinturas, dibujos e ilustraciones tienen rasgos comunes: un espacio donde domina el vacío o enormes objetos y composiciones de aparente simplicidad pero difícilmente comprensibles, siempre con algún objeto de la vida cotidiana: libro, ciudad, compás, edificio, y por supuesto, la maleta, el objeto que la identifica en el arte, y surge de sus propias vivencias pues vivió en una casa cercana a una zona dónde durante la Segunda Guerra Mundial, había un guetto al que llegaban hombres y mujeres guardando sus pertenencias dentro de una maleta.

Sus obras con libros.-

En todas las creaciones de Joanna se repiten las composiciones: hombres anónimos de espaldas sobre un paisaje desolado, como acompañamiento, un objeto que llama la atención: una ciudad, una casa, un gran libro...que el ser humano contempla y a quién minimiza pues se convierte en un ser minúsculo a su lado.

Pese a las similitudes entre todas sus pinturas e ilustraciones, va creando series con una temática común. En *Miasto-biblioteka* (ciudad–biblioteca) el elemento elegido y repetido es un libro o varios. Se presentan de manera individual o en grupo, abiertos o cerrados, apoyados unos en otros o en estanterías. El número y la colocación varía, pero siempre son grandes libros o enormes estanterías que “engullen” al ser que los mira. Es un objeto sencillo pero crea cierta inquietud y desconcierto al espectador buscando cuál es su significado.

The book of the legend (El libro de la leyenda). La leyenda que da título a la obra, no existe, pues el libro está en blanco, todavía por escribir o soñar por cada uno de los que leemos el libro. Puede ser la vida de cualquiera que vea la pieza, ya que faltan cosas por escribir/vivir. Y el hombre que lo ve está expectante, abierto a nuevas experiencias, novedades y sorpresas. No se puede saber quién es el hombre que lo lee/mira y sólo queda claro que se encuentra ante un objeto que lo desborda. Es una pieza fiel al ideario

surrealista pues el sueño y la imaginación dan el significado a cada una de las piezas de la imagen.

The book of dreams (El libro de los sueños), muestra de nuevo a una figura de espaldas, con una maleta que mira a un gran libro, pero esta vez cerrado y atado. Cuando un libro se muestra o sueña cerrado indica todo lo contrario a la obra anterior, es un momento de cierre en nuestras vidas, un capítulo que ya pasó, puede ser un cambio en un trabajo, el final de una historia de amor... Aquí no se sabe de qué se trata. No hay novedades respecto a la figuración o al paisaje, que sigue siendo desértico y dividido en dos franjas (cielo y tierra), pero sí es novedosa la forma en que está el libro, cerrado y atado. No se cierra un capítulo, se cierra un gran libro, son los sueños frustrados, varios episodios de una vida que puede que acaban bruscamente, con un triste final y al espectador le queda la duda de qué es lo que hay dentro, reviviendo el párrafo de otro libro:

Me gustaría saber, se dijo, qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado. Naturalmente, dentro hay sólo letras impresas sobre el papel, pero sin embargo... Algo debe de pasar, porque cuando lo abro aparece de pronto una historia entera. Dentro hay personas que no conozco todavía, y todas las aventuras, hazañas y peleas posibles... y a veces se producen tormentas en el mar o se llega a países o ciudades exóticos. Todo eso está en el libro de algún modo. Para vivirlo hay que leerlo, eso está claro. Pero está dentro ya antes. Me gustaría saber de qué modo. Y de pronto sintió que el momento era casi solemne. Se sentó derecho, cogió el libro, lo abrió por la primera página y comenzó a leer.

Michael Ende (La Historia Interminable).

The everyday library (La biblioteca diaria). Una biblioteca es un centro que custodia el saber, los libros de varias disciplinas. Son espacios para el conocimiento pero también para hacer comunidad, en estos lugares se une todo el conocimiento que acumulamos, y todo lo que aprendemos a diario y lo que nos queda por aprender.

En la obra de Joanna el hombrecillo está ante una estantería llena de libros que no se identifican, es nuestro conocimiento, nuestras dudas, fallos, intereses, nuestra rutina al fin.

La imagen de los estantes inevitablemente recuerda al arquitecto visionario Boullée y su proyectó una Biblioteca Nacional, de 1785, en cuyo interior habría tres zonas: una sería la base de las estanterías de libros colocados en tres gradas, sobre la última grada, una gran columnata jónica y sobre ella una bóveda de cañón artesonada en la que se abriría un gran lucernario. La entrada de la biblioteca estaría realizada con atlantes sosteniendo un enorme globo terrestre. Una inmensa edificación para llenarse de libros.

Diaries (Diarios), otra vez un hombre mira un grupo de gigantescos libros de distinto tamaño entre ellos. Son diarios, el diario de cada uno de nosotros, que iremos llenando con nuestras vidas, sueños, rutinas, trabajos, amores... Los diferentes tamaños indican las distintas parcelas de nuestra vida, cada una ocupará un mayor o menos espacio e interés, y cada espectador/as decide cuál es su propio diario.

The Geometrician's library (La biblioteca de Geometría). Con esta pieza se hace un homenaje a la esencia del cubo en el arte. Desde el Cubismo al Constructivismo, pasando por el Neoplasticismo, el cubo y su regularidad encarnan los ideales del arte contemporáneo, la búsqueda de la esencia del arte. Es una pieza perfecta, igual en todas sus partes, pero aquí repleta de libros, y un hombre de espaldas los mira/observa/admira. Admira no sólo un subo, también su contenido, simbolizando ambos la sabiduría.

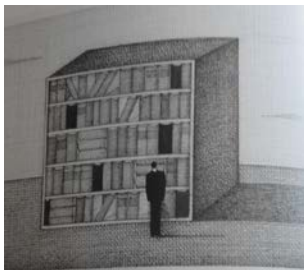

Fig.2: The everyday library.

Siguiendo con este tipo de simbolismos, *Poet's dreams* (Sueños de poeta), presenta al mismo hombrecillo ante una enorme columna de libros apilados. ¿Son los libros qué lee el poeta?, ¿los qué escribe?, ¿es una visión o sueño de su gran pasión?... Está claro que tiene que ver con una amante de los libros y de las historias a las que nos transportan siguiendo la estela del poema de Miguel de Unamuno:

Leer, leer, leer, vivir la vida
que otros soñaron.
Leer, leer, leer, el alma olvida
las cosas que pasaron.
Se quedan las que quedan, las ficciones,
las flores de la pluma,
las solas, las humanas creaciones,
el poso de la espuma.
Leer, leer, leer; ¿seré lectura
mañana también yo?
¿Seré mi creador, mi criatura,
seré lo que pasó? (Miguel de Unamuno).

Joanna no sólo pinta hombres con maletas, las maletas en un determinado momento se convierten en piezas tridimensionales. Las mismas, imágenes, sueños y visiones pasan a la tridimensionalidad sin alejarse de las formas e imágenes habituales. Las maletas las compra en un mercadillo y las forra con el mismo tipo de dibujo y escena de sus pinturas o grabados. Son según sus propias palabras “dibujos en el espacio⁵”, que hablan del viaje que cada persona realizamos a lo largo de nuestra vida. Para *The diary of the journey* (Diario de viaje) un hombre con una maleta, dentro de otra maleta que se abre, mira un gran libro sin letras. Vuelve sobre el libro en blanco, el hombre inicia un viaje no sabemos dónde, con quién, por qué, si tiene o no retorno... es un viaje personal que todavía está por escribir.

⁵ Kawalerowicz, Kinga(2005): “Los laberintos y los peces voladores”.Catálogo de la exposición *Alquimia del viaje. Joana Wiszniewska-Domanska*. Santiago: Fundación Granell, p.13.

Fig.3: The diary of the journey

Conclusiones.-

Miasto-biblioteka, es una serie de creaciones con un nexo común: el libro, pero realmente es una reflexión sobre el ser humano y su viaje por la vida, pues la vida está llena de “microviajes”, que son nuestras decisiones, equivocaciones, trabajos, amores, penas, alegrías....Cada uno tiene que reflexionar qué es lo mejor o más acertado en cada momento y elección de la vida. Pero es también un homenaje a la lectura, la cultura y cómo influye o afecta en la vida de cada ser humano.

Son todas obras simbólicas, pues nunca sabemos quién es el hombre que mira a los libros, es un hombre, pero podría ser también una mujer, varias personas, una familia; es símbolo del ser humano en su totalidad, y su peregrinación, trayecto, paso o viaje por la vida: En la vida tenemos momentos buenos, malos, decepciones, alegrías, soledad, amor o tristeza pero siempre cada uno de esos momentos se acompaña de libros, en todas nuestras edades está presente el libro, desde la infancia, libros de todo tipo, escolares, de cuentos, libro de familia, libros de actas.... Ese es el significado final de la serie, el ser humano y la función de los libros en nuestra vida, cómo nos enseñan, nos entretienen, nos invitan a pensar, nos acompañan en nuestra soledad, nos hacen reír o llorar..., el libro forma un todo con el ser humano, sin él no tendría valor, un libro si no se lee o se abre, deja de existir, sólo cobra vida junto a otra vida y cómo afecta a cada una de esas personas.

Los que pinta Joanna son siempre de enormes dimensiones y con diminutos hombrecillos de espaldas que se limitan a mirarlos, pero no los leen, no hacen por tanto un uso real del libro yéndose a lo surreal. No sabemos qué significan, qué se escribe en esos libros, ni siquiera sabemos si esta explicación que aquí se da es la idea inicial de la artista pero es una forma de darle una explicación surrealista y de entender a su vez el modo de hacer surrealista. Es posible dar varias interpretaciones a cada una de las piezas, pues ese es el ideario surrealista, que el espectador complete cada una de ellas, siempre con la fantasía, la imaginación o los sueños como ingrediente fundamental.

Ha sido esta breve comunicación un acercamiento a una artista cuya obra todavía es poco analizada y difundida en España y con la que se pretende no sólo darla a conocer, sino también cubrir una de las lagunas que todavía hay en la Hª del arte oficial en lo relativo a las artistas y, un congreso dedicado a la Historia de las mujeres es la plaza ideal para debatir sobre este tema.

Bibliografía y recursos electrónicos:

ALCIATO, Andrea (1975): *Emblemas*, Madrid: Editora Nacional.

CHADWICK, Whitney (1985): *Women artists and the surrealist movement*. Londres: Thames and Hudson.

COMBALÍA, Victoria (2006): *Amazonas con pincel*. Barcelona: Ediciones Destino.

DOMANSKA, Joana (2005): *Alquimia del viaje*. Santiago de Compostela: Fundación Eugenio Granell.

VILLAVERDE SOLAR, M.Dolores (2012): "Una imagen vale más que mil palabras: Cuando se escribe o se lee en el arte". *Rutas cicloturísticas del Románico*, N°: XXX, Pontevedra. Pp.: 212-215.

VV.AA (2008): *Amazonas del Arte Nuevo*. Madrid: Fundación Mapfre.

WISZNIEWSKA-DOMANSKA, Joana:
<http://www.joannawdomanska.pl/tworczosc/>. [En línea]. [Consulta:19 de enero, 2016].

WISZNIEWSKA-DOMANSKA,Joana:
<http://www.lavozdeg Galicia.es/hemeroteca/2005/03/11/3539553.shtml> [En línea].
[Consulta: 19 de enero, 2016].