

Chen Chunmu. At this moment, you engulfed me 02.
Size: 202 x 150cm. Material: Oil on canvas. 2023

Centre
Pompidou
Málaga

MUSEO
CASA NATAL
PICASSO
MÁLAGA

COLEC
CIÓN
DEL
MUSEO
RUSO

Hidden Jungle

Chen Chunmu

málaga

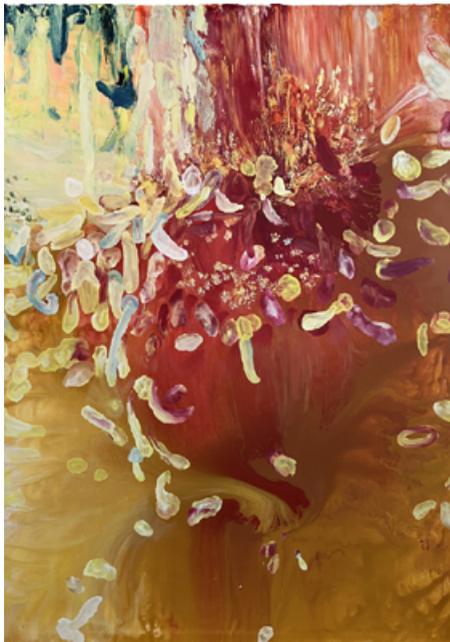
FUNDACIÓN
MECENAS MUSEO
CASA NATAL PICASSO

La pintura china es una expresión artística rica y diversa, profundamente influenciada por las filosofías y tradiciones espirituales de su propia cultura. Las representaciones chinas de la naturaleza, con el paisaje como uno de sus temas principales, pretendían más que la captación de la apariencia de realidad una búsqueda de la esencia espiritual. Con su afición por las formas curvas, onduladas, como señalaba Gombrich, la pintura forma parte expandida del arte de pensar, de la meditación.

En sus obras los pintores chinos se han venido centrando tradicionalmente más en lo sensible que en lo visible. Una evolución de años como una de las formas artísticas más antiguas que refleja el peso sedimentado de la filosofía, las creencias religiosas y las costumbres de una sociedad que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia. El trazo del pincel en la pintura china no es simplemente un medio para representar objetos, sino que se considera un reflejo del alma y el carácter del artista, mientras que el paisaje está extraordinaria y profundamente influenciado por el taoísmo, confucianismo y budismo, que ven en la naturaleza una traslación del mismo orden cósmico.

Ya en el siglo XIII, Guo Xi, en su teoría de la pintura de paisajes hablaba de que el propósito de los paisajes en la pintura china no es la mera representación, sino una forma de expresar la profundidad espiritual de la naturaleza, reflejo y representación de la armonía universal. En este sentido abundaba en "El tratado sobre la pintura" (uno de los más antiguos – siglo VI– tratados de pintura, sino el que más, Xie He) cuando proponía entre sus seis principios de la pintura "el espíritu a través de la forma".

Es en este contexto en el que se desarrolla la obra de **Chen Chunmu** nacido en 1981 en Anxi, Fujian, una región conocida por su belleza natural y cultivo del té. El té que está, por cierto muy presente en su obra pero también en su vida, como he podido comprobar incluso personalmente. Chen estudió pintura al óleo en la Universidad Normal de Fujian, graduándose en 2003. Su obra ha podido verse en numerosas exposiciones por toda Asia y está presente en importantes colecciones.

Chen Chunmu. *At this moment, you engulfed me 02*.
Size: 202 x 150cm. Material: Oil on canvas. 2023

Su trabajo ha sido calificado generalmente como surrealista, aunque no sé si estoy en todo de acuerdo con esta clasificación. Notoriamente su obra, basada en sus principios, en sus recuerdos de infancia y en la exploración de los parajes naturales de su entorno, es una obra de carácter onírico y de formas orgánicas. Él mismo a veces fantasea con estas cuestiones, como cuando a principios de siglo pintaba lombrices y pensaba en ellas y en los gusanos en los túneles neuronales de su materia gris. Pero creo más en un desarrollo analítico de sus pinturas, que beben de esa tradición espiritual en las que, como el propio artista declara, no hay ningún rincón sin su propósito. Es verdad que él también habla de que sus imágenes van tomando forma por sí solas a medida que pinta impulsado por sus sentimientos, pero hay también un profundo sentido de nostalgia y ansiedad reflejo de las incertidumbres del vivir. Sus cuadros, plenos de organismos en descomposición, o en fermentación como escribía un crítico, reflejan una clara ansiedad no tanto ante la muerte sino ante el vivir. La sublimación de estos seres en descomposición va decantando todo un proceso de creación a través de pinceladas fluidas de óleo y acrílico, en un continuo meditar sobre las relaciones entre el hombre y la naturaleza, sobre lo frágil de la existencia y lo incierto de lo que hemos venido a llamar progreso.

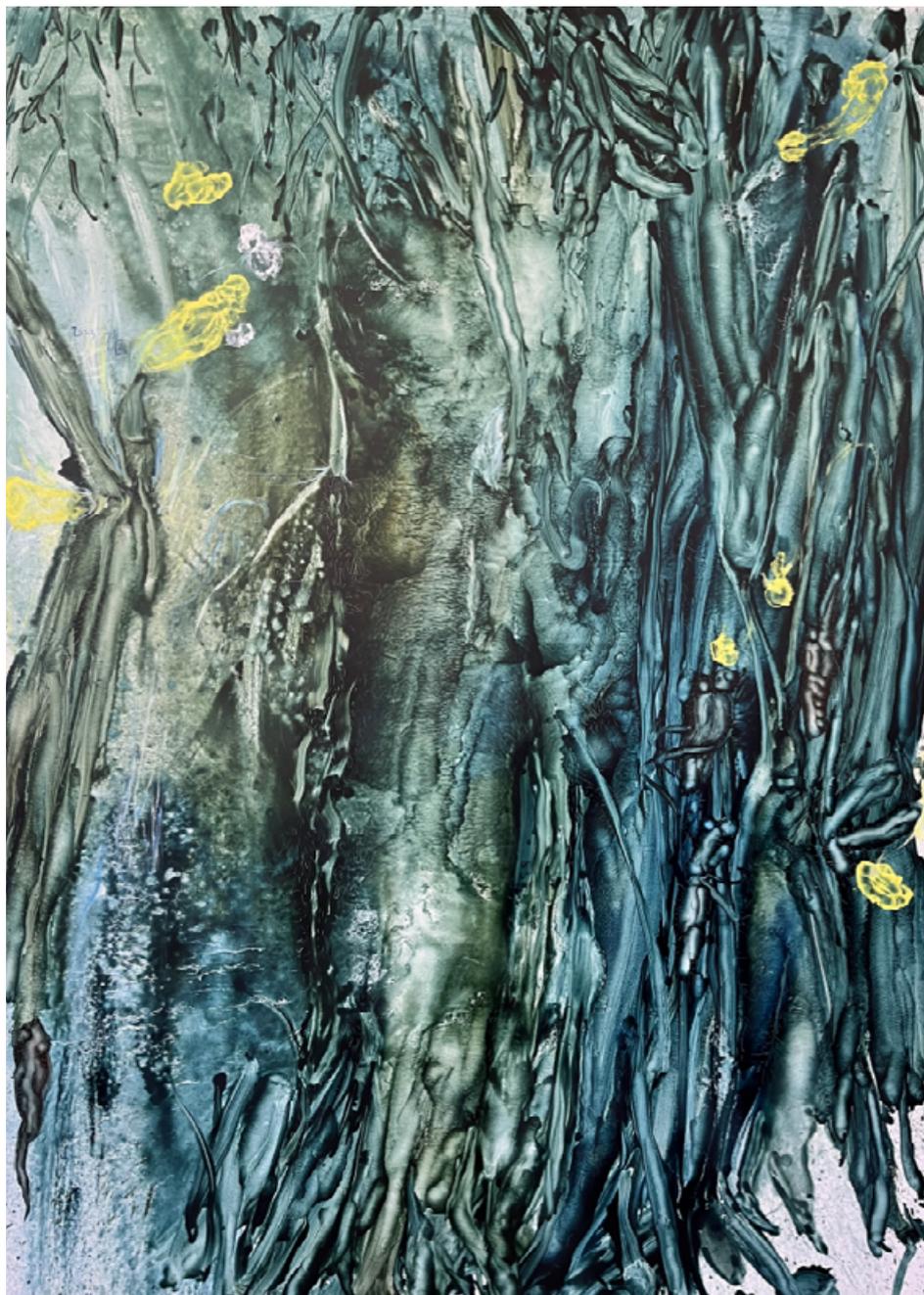
Lían Chunhai escribía, para el catálogo de sus exposiciones de 2011 en Singapur y en Chengdu, sobre sus supuestos mundos marinos y microscópicos, sus gusanos de hierba e invertebrados flotantes. Hablaba de los hongos parasitarios de otros insectos, los cordyceps, abundantes en Asia, como podríamos decir, los modelos para esas inquietantes formas que pueblan, a veces saturan, sus lienzos. Es cierto que la metáfora de los hongos parasitando el interior de otros animales se compadece más con los pensamientos expresados por el propio artista cuando hablaba de presencia de los gusanos en sus túneles neuronales, pero a veces sus formas raras, extrañas e inquietantemente sensuales, se nos parecen más aquí a lo que en el sur de España llamamos “pepinos de mar” o los portugueses “bicho de mar”. Esos animales invertebrados marinos de la clase Holothuroidea, tan apreciados culinariamente en las culturas asiáticas.

Se me antojan estas figuras orgánicas, que abundan en su obra, como metáforas misteriosas e impredecibles de un crecimiento inopinado que brota de esos colores fríos y enigmáticos en expansión y maduración. Brotes nuevos en estos casos sobre árboles viejos en un proceso continuado de perecer y renacer, en el que se desenvuelve la lógica del artista en su incierto devenir. Un crecimiento exuberante en el que las formas, también personas, insectos y animales, crecen, se descomponen, mutan y vuelven a brotar. Siempre con esas características y fluidas pinceladas, herederas ellas también de la larga tradición caligráfica china.

Su conocimiento de la botánica, a la que prestó gran atención en sus inicios, también está en la base de estos mundos, a veces salvajes, a veces feroces. Vegetación que florece en un continuo impredecible. Árboles, insectos e hierbas proliferan en esa oscura humedad de sus tonos fríos y pegajosos. Hay también en la sensualidad de las formas una pugna entre Eros y Thanatos. Vida y muerte en las indisimuladas referencias fálicas de muchas de sus formas.

Chen Chunmu. *Withered trees meet spring*.
Size: 180 x 150cm. Material: Oil on canvas. 2023

Chen Chunmu. *Here, prophesying a beautiful future...*
Size: 195 x 140cm. Material: Oil on canvas. 2023

A este mundo se sumó no hace mucho una nueva etapa de colores brillantes y puros aplicados en grandes capas de masa pictórica que dotan a sus lienzos de un fuerte carácter. Capas de color que en pinceladas arbitrarias y a veces aparentemente violentas desbordan la misma superficie del lienzo para adquirir en algunas obras connotaciones de relieve. Si en gran parte de su producción el denominador común son los colores fríos y la pincelada fluida, en estas pinturas más recientes, pero que aún conviven con el mundo orgánico anterior, las pinceladas más empastadas, y el color más brillante, se superponen con los fondos fluidamente desplegados. Si antes era un mundo inquietante, microscópico aparentemente abisal, en estos cuadros más vivamente coloridos parece que el artista, ahora sí, explora su propio interior. Y si antes eran formas invertebradas ahora nos parece confrontar con formas celulares que bien podrían estar en nuestro interior. Se va completando así un círculo en el que la tradición milenaria acompaña al artista en la configuración de un paisaje que se asienta más en la visitación

interior que en la representación de un exterior, tantas veces tan hostil.

Gracias a la Fundación Mecenaz de la Casa Natal de Picasso, Chen ha estado unas semanas en Málaga. En la tierra de Picasso ha paseado por el mar, sus orillas, pero también por el interior. Ha reconocido y se ha reconocido en paisajes muy distintos y distantes de su China natal, pero ha encontrado también ese punto de conexión telúrico y ancestral con la tierra. Con el mundo, con su mundo, que en su interior al final nos es común a poco que hagamos el esfuerzo también nosotros de mirar y mirarnos tranquila y meditadamente. Tenemos que parar y pensar. Detenernos en la contemplación del mundo a través de las obras de este artista chino, que ha venido hasta Málaga para encontrarse y encontrar un nuevo mundo, que se parece mucho más al viejo de lo que podríamos pensar, y aprehender en su mar y en su luz el espíritu también de una cultura mediterránea que también encontraba, como decía don Miguel de Unamuno, en los paisajes una muestra del estado de ánimo de quien los contempla.

José Mª Luna Aguilar

Centre Pompidou Málaga

COLEC
CIÓN
DEL
MUSEO
RUSO

centrepompidou-malaga.eu
museocasanatalpicasso.malaga.eu
coleccionmuseoruso.es

