

Alexander
CALDER

EDICIONES POLIGRAFA

LA OBRA DE CALDER EN EL SIGLO XX

EL <<CIRQUE CALDER>> COMO REPRESENTACION DEL MUNDO PLASTICO

Tras llegar a París en el verano de 1926, Alexander Calder se entregó en cuerpo y alma a un proyecto que le mantendría ocupado durante más de cinco años: la elaboración de un circo en miniatura al que llamó *Cirque Calder*. Este microcosmos de juego contiene personajes humanos y animales hechos con alambre, trozos de tela, madera, corcho, etiquetas, pequeños fragmentos de metal viejo y piezas de caucho. Calder transportaba su pequeño teatro del mundo en maletas y organizaba escenificaciones para sus amigos. Montaba una tienda y presentaba cada uno de sus actuantes –el hombre con zancos, la amazona en su montura, el león, el perro, las focas–, mientras que su amigo Isamu Noguchi accionaba el manubrio del fonógrafo. Durante sus actuaciones, Calder ideaba modos de simular el vuelo de los pájaros. <<Estos son pequeños trozos de papel blanco, con una cavidad y un pequeño peso en cada uno, aletean gracias a unos delgados alambres de acero, enrollados de diferentes maneras, que yo manipulo de modo que se mueven como palomas...>> (Alexander Calder, *An Autobiography with Pictures* [Pantheon, Nueva York, 1966], pág. 92). El *Cirque Calder* produjo una gran impresión en artistas y literatos por igual, incluidos Joan Miró y el escritor estadounidense Thomas Wolfe, que lo describió cáusticamente en su novela *You can't go home again*.

El *Cirque Calder* es, de hecho, el laboratorio de la obra de Calder; en él experimentó nuevas fórmulas y técnicas. Durante este mismo período desarrolló figuras de alambre como *Josephine Baker*, *La negra* y el *Retrato de Edgar Varése*, al tiempo que seguía dibujando y creando escenas circenses. Después trabajó con madera, creando *El caballo*, *La vaca*, desnudos femeninos y *Toro viejo* entre los años 1928 y 1930. por último de interesó por el movimiento de los objetos, algunos de ellos provistos de motor, y los presentó en sus exposiciones individuales de la Galerie Percier en 1931 y de la Galerie Vignon en 1932. La asociación con Fernand Léger y Piet Mondrian fue decisiva, y bajo su influencia combinada Calder descubrió lo que quería: <<pintar y trabajar en abstracto>> (Calder, pág. 133). Realizó pintura en relieve, como *Panel blanco* (1934) y acto seguido se dedicó a crear esculturas basadas en la dinámica plástica de la asimetría.

LOS DOS LADOS DE UNA MISMA CUESTION: MOVILES Y <<ESTABLES>>

Calder buscó el espacio paradigmático en el que desplegar sus ideas; la bóveda celeste y la Vía Láctea aportaron la inspiración que necesitaba para construir un universo abstracto y a la vez vinculado a la realidad tangible. En 1933 adquirió un estudio en Roxbury, Connecticut, donde completó *Objeto con discos rojos*, conocido comúnmente como *Arbusto <<Calderberry>>*, escultura que él mismo describió como una <<barra de dos metros con una pesada esfera suspendida del extremo de un alambre. Esto genera un nítido efecto de voladizo. Cinco delgados discos de aluminio se proyectan en ángulo recto desde cinco alambres, que se mantienen en posición merced al contrapeso de una esfera de madera>> (Calder, pág. 149). Así nació la idea del móvil suspendido, sujeto a los movimientos aleatorios causados por la interacción de pesos y contrapesos, fue desarrollado en 1934. En 1939, *Botella oxidada* demostró que Calder era capaz de explorar todas las consecuencias de sus investigaciones plásticas. El reino animal le inspiró en este empeño, con *Pez de acero* (1934), *Mantis religiosa* (1936) y *Araña* (1939), como prueba evidente de esa evolución vital.

Aunque pueda parecer extraño y paradójico, la fascinación que Calder sentía por el tiempo y el juego de los volúmenes en el espacio reforzó su deseo de sujetar figuras estáticas al suelo, de transmitir un sentido de inmutabilidad. Inicialmente sus composiciones fueron estructuras frágiles y durante meses luchó por problemas de construcción. En 1937 consiguió unir formas planas de acero y diseño *Ballena*, prototipo de los *stables* que creó después de la Segunda

---

Guerra Mundial. También se interesó por la escultura como metáfora arquitectónica, derivada en gran parte de las formas de las catedrales medievales. Su *Construcción gótica con fragmentos* es un monumento hecho de arbotantes y altas naves, que fija los principios constructivos de sus futuros *stables*.

El progreso del artista fue lento y a menudo tortuoso. Al crear sus *Constelaciones* en 1943, Calder exploró las posibilidades plásticas de los móviles; utilizó pequeñas piezas de madera (en sustitución del aluminio) a las que daba forma y a veces también pintaba. Según sus palabras, <<entre ellas se establecía una relación definitiva, que se mantenía fijándolas en los extremos de alambres de acero>> (Calder, pág. 149). Así nació la síntesis de móviles y *stables*, esculturas ubicadas en el suelo o en una mesa.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Calder creó libremente objetos que mantenían un raro equilibrio entre el espíritu lúdico y el deseo de desafiar al tiempo, su gran preocupación. A partir de este momento, las ambiciones de Calder cambiaron de rumbo. Quería llenar el mundo con sus numerosas creaciones que constituían un reto a la monumentalidad. Pero tamizó sus

exploraciones cuando empezó a utilizar el repertorio formal que había perfeccionado durante la década precedente. Sus *stabiles* eran de la época neofuncionalista de la época; obras como *Objeto en cinco planos/Paz* (1965), instalado delante de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y *La araña roja* (1976), en la explanada de la Défense, París, también crearon un contrapeso ideal a esa estética.

Sus móviles hicieron frente al reto de manera análoga, respondiendo a dos objetivos complementarios. El primero consistía en desplegar objetos en el aire, proporcionando al observador la experiencia de descubrir nuevos cielos llenos de constelaciones móviles y coloreadas. Calder lo consiguió en *Techo acústico* (1954) y en el móvil .125, instalado en el aeropuerto internacional de Idlewild (hoy Aeropuerto Internacional Jhon F. Kennedy), Nueva York. El segundo fue instalar los dos principios complementarios de su obra escultórica. *Curva con disco rojo* (1973) y *Carmen* (1974) son los ejemplos más llamativos.

Calder eludía todo dogmatismo, realizó esculturas figurativas con lo que demostró una habilidad para hacer tangible su sentido gráfico y su humor. *El carbonero* (1959), *La pagoda* (1963), *El perro en tres colores* (1973), *Bandera negra* (1974), la serie de Critter y *El sol sobre la montaña* (1975) demuestran un deseo de transformar sus enormes volúmenes en imágenes, mientras que su humor se imponía a consideraciones formales más austeras. También creó animales fantásticos recortando sus formas en metal laminado; a este apartado pertenecen *La vaca* y *EL elefante* (ambas de 1970), así como el móvil *Naufragio nervioso* (1976), que representa el esqueleto rojo de un pez.

EL UNIVERSO Y LOS DESCUBRIMIENTOS DE CALDER

Después de estudiar para ingeniero, Calder aprendió a dibujar y a pintar en Nueva York y París. A continuación se ganó la vida pintando caricaturas e ilustraciones para varias publicaciones periódicas y diseñando juguetes. Estas experiencias aparentemente dispares, reforzaron una búsqueda artística. Así amplió sus investigaciones, hasta definir por último su obra. En 1926 publicó *Animal Sketching*, manual de dibujo para principiantes, exploró la escultura de madera, creando, entre otros objetos, *El caballo* (1928) y realizó vaciados de bronce, como *El gato* (1930). Sus esculturas de alambre, como las cuatro *Josephine Baker*, las abejas de *Edgar Varése* y *Fernand Léger*, *Acróbatas* y *Familia de Cobre*, pertenecían a una nueva generación de obras que sentaron los cimientos de sus primeras exposiciones individuales.

Pero estas exposiciones no contenían exclusivamente obras figurativas sino también construcciones abstractas que suponían un considerable salto cualitativo. Desde el principio Calder había buscado la compañía del grupo radical Abstracction-Création. Como dice en su autobiografía, se asoció con <<[Jean] Arp, Mordían, Robert Delaunay, Pevsner y Jean Hélion, entre un total de unos treinta>> (Calder, pág. 114). Se ha hablado mucho, en concreto, de la

influencia de Piet Mondrian. Ciertamente Calder quedó muy impresionado por su visita al estudio de éste; incluso escribió que fue el <<impacto que puso en marcha las cosas>> (Calder, pág. 113). Sus esculturas de la época demuestran que había observado y aprendido no sólo de Mondrian sino de artistas tales como Pablo Gargallo, Julio González, Lázló Moholy-Nagy, que introdujo el movimiento y el dinamismo de los futuristas italianos, Roman Clemens, estudiante de la Bauhaus que se distinguió por su defensa a ultranza del alambre, Naum Gabo y Antoine Pevsner. Esculturas lineales como *Pelota pequeña con cotrapeso* (1931), *Crucero/Universo* (1931) y *Esférico I/ El pistilo* (1930) ampliaron su creación de retratos de alambre. Su repertorio se vio ampliado así mismo con la producción de pinturas en relieve como *El marco blanco* (1934) y *Día y noche* (c. 1937), en las que se sintió intrigado por los objetos que funcionan simbólicamente, y por los surrealistas, cuya contribución es también evidente en *El gallo* (c. 1942).

Durante la Segunda Guerra Mundial, Calder alcanzó su madurez artística, creando obras que le hicieron famoso en todo el mundo. Sus objetos causaron un gran impacto en la historia de la escultura, pues en ellos Calder demostró que era capaz de sintetizar y sublimar las teorías de los vanguardistas de principios de siglo.

ESBOZO BIOGRAFICO

1898 Alexander (Sandy) nace el 22 de agosto en Lawnton, Pennsylvania (cerca de Filadelfia). Sus padres son Alexander Stirling, escultor, y Nannette Lederer.

1915 Ingresa en el Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey.

1919 Recibe el título de ingeniero.

1922 Viaja a Nueva York. Recibe lecciones de dibujo en Clinton Balmer. Trabaja como fogonero en un carguero con destino a San Francisco. Encuentra trabajo en una operación de tala de bosques en la costa occidental.

1923 Se alista en el Art Students League, Nueva York. Sigue cursos, entre otros, de Thomas Hart Benton.

1924 Trabaja en la *National Police Gazette*.

1925 Realiza dibujos en el Barnum & Bailey Circus. Decora A.G. Spalding, tienda de artículos de deporte situada en la Quinta Avenida de Nueva York.

1926 Primera exposición de pinturas en The Artist's Gallery de Nueva York. Publica el manual de dibujo *Animal Sketching*. Se enrola en un mercante inglés como marinero. Después de una breve estancia en Inglaterra, se traslada a

París donde asiste a las clases de dibujo en la Académie de la Grande Chaumière. En otoño viaja a Nueva York con el dinero que obtiene de sus dibujos para un folleto de publicidad. Ocupa un estudio en la Rue Daguerre de París. Participa en el Salón des Indépendants.

1927 Primeras representaciones del *Cirque Calder*: muestra objetos móviles en el Salon des Humoristes. Regresa a Nueva York y produce <<juguetes con movimiento>> en Oshkosh, Winsconsin, para la Gould Manufacturing Co.

1928 Escenifica el *Cirque Calder* en su casa de Nueva York.

Febrero: exposición individual en la Weyhe Gallery, Nueva York.

Marzo: expone dos esculturas en la Society of Independant Artist de Nueva York.

Verano: realiza esculturas de madera en una granja situada al norte de Nueva York.

Otoño: regresa a París y escenifica de nuevo el *Cirque Calder*. Participa en el Salón de l'Araignée. Conoce a Joan Miró.

1929 Enero: exposición individual en la Galerie Billet, París. Pascin escribe la introducción del catálogo.

Febrero: participa en una exposición de escultura de madera en la Weyhe Gallery, Nueva York. Expone en el Salón des Indépendants, París.

Abril: exposición en la Gallery Neumann und Nierendorf, Berlín (joyas y esculturas de alambres); escenificación del *Cirque Calder*.

Octubre: participa en una exposición colectiva en la Harvard Society for Contemporary Art de Cambridge, Massachussets.

Diciembre: expone obras en la 56th Street Gallery, Nueva York. Crea su primer móvil.

1930 Enero: participa en una exposición celebrada Harvard Society for Contemporary Art de Cambridge, Massachussets.

Marzo: visita Barcelona y regresa a París.

Primavera: viaja al sur de Francia y a Córcega.

Otoño: conoce a Fernand Léger y Theo van Desburg. Visita el estudio de Piet Mondrian. Expone en el Salón des Surindépendants y en el Salón de l'Araignée.

Diciembre: participa en una exposición del Museum of Modern Art, Nueva York.

1931 17 de enero: se casa con Louisa Cushing James en Concord, Massachussets.

Abril: expone en la Galería Percier, París; introducción del catálogo a cargo de Fernand Léger. Participa en una exposición del grupo Abstraction-Création en la Porte de Versailles, París. Ilustra las fábulas de Esopo.

Verona: realiza estancias en Mallorca e Inglaterra.

1932 Febrero: presenta esculturas motorizadas, llamadas *móviles*, en la Galerie Vignon, París. Participa en la exposición <<1940>>, París.

Mayo: exposición en la Julien Levy Gallery, Nueva York.
Septiembre: viaje a Barcelona.

1933 Primavera: exposición colectiva en la Galerie Pierre, París, con Arp, Miró, Pevsner, Hélion y Séligmann.

Mayo: exposición individual en la Galería Pierre Colle, París.

Junio: expone en la Universidad de Madrid y en la sede de Amics de l'Art Nou (ADLAN), en Barcelona.

Agosto: expone en el Berkshire Museum, Pittsfield, Massachussets. Compra una granja –la Roxbury Farm- en Connecticut.

1934 Abril: exposición individual en la Pierre Matisse Gallery, Nueva York.

1935 Febrero: participa en la exposición <<Thesis, Antithesis, Synthesis>> en el Kunstmuseum, Lucerna.

20 Abril: nace Sandra Calder.

Verano: diseña los decorados *Panorama*, ballet de Martha Graham. Publica una carpeta de aguafuertes, *23 Gravures*.

1936 Febrero: crea interludios plásticos para *Horizons*, ballet de Martha Graham. Diseña decorados para *Socrate*, de Eric Satie, en el Hartford Music Festival, Connecticut. Expone en la Pierre Matisse Gallery, Nueva York.

Abril: participa en la <<Modern Painters and Sculptors as Illustrators>> en el Museum of Modern Art, Nueva York.

Diciembre: participa en la exposición <<Fantastic Art, Dada, Surrealism>> en el Museum of Modern Art, Nueva York.

1937 Invitado por Joseph Lluís Sert y Louis Lacasa crea una fuente para el pabellón español en la Exposición Universal de París.

Junio: <<Fantastic Art /Miró and Calder>>, Academy of Arts Honolulu.

Diciembre: expone en la Freddy Mayor Gallery, Londres.

1938 Febrero: expone en la Freddy Mayor Gallery, Londres.

Octubre: participa en la exposición <<Trois siècles d'art aux Etats-Unis>> en el Musée du Jeu de Paume, París.

Noviembre: retrospectiva en la George Walker Vincent Smith Gallery, Springfield, Massachussets.

1939 25 de mayo: nace Mary Calder. Compone un ballet acuático para la Exposición Universal de Nueva York.

1940 Mayo: expone en la Pierre Matisse Gallery, Nueva York.

Diciembre: expone joyas en la Marian Willard Gallery, Nueva York.

1941 Marzo: expone en el New Orleans Arts and Crafts Club.

Mayo: expone en Pierre Matisse Gallery, Nueva York.

Diciembre: expone en la Marian Willard Gallery, Nueva York.

1942 Conoce a Yves Tanguy y André Masson en Nueva York.

Participa en la exposición <<Artists for Victory>> en el Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

Octubre: participa en la exposición <<First Papers of Surrealism>> en la Reid House, Nueva York.

1943 Septiembre: retrospectiva en el Museum of Modern Art, Nueva York.

Diciembre: expone en el Arts Club de Chicago.

1944 Ilustra *Three Young Rats and Other Rhymes*, compilado por James Johnson Sweeny.

1945 Ilustra en *The Rime of the Ancient Mariner* de Samuel Taylor Coleridge.

Septiembre: expone gouaches en el Samuel M. Kootz Gallery, Nueva York.

Noviembre: expone esculturas en Buchholz Gallery, Nueva York.

Muere su padre.

1946 Ilustra la versión inglesa de *Selected Fables* de la Fontaine. Crea los decorados para *Balloons* de Padraic Colum.

Octubre: expone móviles en la Louis Carré Gallery, París; introducción del catálogo a cargo de Jean-Paul Sartre.

1947 Participa en la exposición <<Le surréalisme in 1947>> en la Galerie Maeght, París.

1948 Septiembre: expone en el Ministerio de Educação, Río de Janeiro.

Octubre: expone en el Museu de Arte, São Paulo.

Completa el *Móvil Internacional* para el Philadelphia Museum, que lo rechaza; es aceptado a cambio por el Museum of Fine Arts de Houston.

1949 Diseña los decorados de *Symphonic Variations* en Río de Janeiro.

Octubre: expone en la Margaret Brown Gallery, Boston, y en el Virginia Museum of Fine Arts, Richmond.

Noviembre: expone en la Bucholz Gallery, Nueva York.

1950 Diseña los decorados de *Happy as Larry* de Donald MacDonagh en Nueva York.

Junio: expone en la Galerie Maeght, París.

Octubre: expone en el Stedelijk Museum, Amsterdam.

Diciembre: expone en el Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.

1951 Enero: expone en las Lefevre Galleries, Londres.

Octubre: expone con Miró en el Contemporary Museum, Houston.

1952 Enero: expone en la Kurt Valentine Gallery, Nueva York.
Diseña los decorados de la pieza teatral de Henri Pichette *Nucléa*, en el Théâtre National de París.
Noviembre: expone en la Galerie Maeght, París, y en la Galerie Der Spiegel, Colonia.

1953 Se traslada a Aix-en-Provence.
Abril: expone en el Walker Art Center, Minneapolis.
Mayo: expone en la Frank Perls Gallery, Beverly Hills.
Octubre: expone con Naum Gabo en el Wadsworth Athenaeum, Hartford, Connecticut. Recibe el premio de la Bienal de São Paulo.

1954 Viaja a Oriente Próximo.
Octubre: expone en la Galerie Maeght, París.

1955 Expone en Bombay.
Abril: participa en la exposición <<Le

Movement>> en la Galerie Denise René, París.
Septiembre: expone en el Museo de Bellas Artes de Caracas.
Publicación de *A Bestiary*.

1956 Febrero: expone en las Perls Galleries, Nueva York.

1957 Mayo: expone en la Kunsthalle, Basiela

1958 Completa *Whirling Ear* para la Exposición Universal de Bruselas, *Espirales*, para la sede de la UNESCO en París y .125 para el Aeropuerto Internacional Idlewild (en la actualidad Aeropuerto Internacional John F. Kennedy), Nueva York.

1959 Marzo: expone en la Galerie Maeght, París. Participa en la exposición <<18 Living Artists>> en el Whitney Museum, Nueva York.
Mayo: expone en el Stedelijk Museum, Amsterdam.

1960 Febrero: expone con Miró en las Klaus Perls Galleries, Nueva York.
Completa un tapiz en los talleres de Abusson.

1961 Febrero: expone con Miró en las Klaus Perls Galleries, Nueva York.
La exposición itinerante <<Motion in Art>> inicia una gira en el Stedelijk Museum, Amsterdam.

1962 Diseño de los decorados para *The Glory Folk* de John Butler en el Festival de Spoleto. Completa el *stabile Teodelapio* en Spoleto. Instalación del móvil motorizado *Cuatro elementos* delante del Moderna Museet, Estocolmo.

Julio: retrospectiva en The Tate Gallery, Londres.

Diciembre: retrospectiva en el Musée des Beux-Arts, Rennes.

1963 Junio: participa en *Documenta III* en Kassel.

Octubre: expone en la Grosvenor Gallery, Londres.

Expone dibujos de circo en las Perls Galleries, Nueva York. Instalación de los *stabiles Oso hormiguero* en Rotterdam y de *Bucéfalo* en Fresno, California.

Noviembre: exposición <<Circus, Drawings, Wire Sculptures and Toys>> en el Museum of Fine Arts en Houston. Retrospectiva en el Salomón R. Ghuggenheim Museum, Nueva York.

1965 Julio: retrospectiva en el Musée National d'Art Moderne, París.

Noviembre: instalación de *Le Guichet* en el Lincoln Center of the Performing Arts, Nueva York.

Completa los decorados para el ballet <<Et pourtant elle tourne>> en la Opera de Marsella.

1966 Febrero: expone en la Galerie Maeght, París. Dona *Objeto de cinco planos (Pas)* a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Se publica su autobiografía. *Gran barco de vela* es instalado en el Massachusetts Institute of Technology.

Junio: retrospectiva en la Galerie Krugier, Ginebra.

Septiembre: expone gouaches en el ICA, Londres.

Noviembre: expone joyas en las Perls Galleries, Nueva York.

1967 Completa *Tres discos* para la Exposición Universal de Montreal. Instalación de *Valor de los monjes* en Des Moines, Iowa.

Febrero: expone en el Museum of Modern Art, Nueva York.

Mayo: Retrospectiva en la Akademie der Künste, Berlín.

1968 Febrero: crea *Ballet sin bailarines* para *Trabajo en proceso de elaboración* en la Opera de Roma.

Marzo: retrospectiva en la Maison de la Culture de Bourges, Francia.

Abril: retrospectiva en la Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, y donación de *Plumaje* (1953).

Octubre: expone móviles en la Galerie Maeght, París.

Instalación de móvil motorizado *Rojo, negro y azul* en el aeropuerto de Dallas.

Diciembre: instalación de *stabile El sol rojo* en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

1969 Realiza la instalación *Gwenfritz* en la Smithsonian Institution, Washington.

Instalación de *Tres discos- Falta uno* (1964) en el Penn Center Plaza de Filadelfia.

Decorados para el ballet *Métaboles* en el Théâtre de l'Odéon, París.

Abril: retrospectiva en la Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence.
Julio: exposición <<Calder in Venezuela>> en Caracas.
Septiembre: Calder expone en la Fête de l'Humanité.
<<Salute to Alexander Calder>> en el Museum of Modern Art, Nueva York.

1970 *El Cirque Calder* es instalado en el Whitney Museum, Nueva York.
Instalación de *Piel roja/Indiana* delante de la Universidad de Indiana en Bloomington.

1971 Febrero: expone en la Galerie Maeght, París.
Junio: retrospectiva en el Musée Toulouse-Lautres de Albi, Francia.
Octubre: expone tapices Aubusson en el Whitney Museum, Nueva York.
Publicación del libro *Calder*, de Jacques Prévet, con siete aguafuertes.
Decorados y figurines para *Amériques*, ballet con música de Edgar Varèse, en el Ballet-Théâtre Contemporain de Amiens.

1972 Completa *Aguila* para el Fort Worth National Bank, Texas.
Noviembre: expone con Miró en Tokio y Basilea.
Número especial de *Xxe siècle: Hommage à Alexander Calder*.

1973 Retrospectiva en la Galerie Maeght, Zurich.
Instalación de *Stegosaurus* en el Alfred E. Burr Mall, Hartford.
Octubre: expone en las Perls Galleries, Nueva York.
Diciembre: expone en el Whitney Museum, Nueva York. Pinta *Colores voladores*, una avión DC-8, para Braniff International Airlines.

1974 Octubre: expone en las Perls Galleries, Nueva York. Instalación de *Universo y Flamenco*, Chicago.

1975 Mayo: retrospectiva en la Haus der Kunst, Munich.
Instalación de *Elementos plegables* en Wichita, Kansas.

1976 Instalación de *La araña roja* en la Défense, París.
Abril: instalación de *Horcas y Chupachups* en la Yale University, New Haven.
Octubre: homenaje al artista en Filadelfia con la instalación del móvil mural *Cascada blanca*, espectáculo de tapices, y la recreación de *Socrate* de Eric Satie.
Retrospectiva en el Whitney Museum, Nueva York, <<Calders Universe>>.
11 de noviembre: muere Alexander Calder.

TODO EMPEZO CON EL <<CIRQUE CALDER>>

En 1926, cuando llegó a Francia, Calder empezó a poner los cimientos del *Cirque Calder*. El uso de materiales heterogéneos, cotidianos, le permitió verificar diferentes hipótesis plásticas, en tanto que el interés por nuevos

materiales le disuadió de continuar con sus primeros ensayos en el campo de la talla en madera y el vaciado de bronce. En lugar de ello, se centró en las figuras de alambre.

Rápidamente descubrió los líderes de la vanguardia radical, el grupo Abstraction-Création. Bajo su influencia, empezó a explorar las teorías de Boccioni y Moholy-Nagy, imaginando la escultura del futuro, una escultura en movimiento. Entonces motorizó alguna de sus creaciones, pero con el tiempo abandonó este recurso a fin de definir una escultura capaz de generarse a sí misma mediante el ingenioso juego de equilibrios y desequilibrios, usando pesos y contrapesos.

Pero como él no era un doctrinario, el espíritu de su escultura evolucionó rápidamente en el curso de los años treinta. Dibujar a partir del repertorio surrealista le otorgó libertad en asociación de formas y materiales dispares, así como medios para generar un lenguaje poético que rechazaba el formalismo riguroso de sus contemporáneos.

EL <<GRAN ESPACIO>>

En la escultura que presentó en la Galerie Percier en 1931, Calder empezó a descubrir los principios que le iban a conducir a los móviles. En su autobiografía anotó: <<[Yo] había estado trabajando en cosas con un pequeño movimiento, algunas con más movimiento. Tenía cosas que daban bastante vueltas y más vueltas, accionadas por un pequeño motor eléctrico; algunas sin motor, algunas con una manivela>> (Calder, pág. 126) Marcel Duchamp puso el nombre de *mobile* (móvil) a ese tipo de escultura en 1932. En el mismo año Calder presentó *Forma de torpedo bailando*, hecha de madera pintada y alambre y equipada con un pequeño motor. <<Además de algo que se mueve –comentó en artista-, en francés la palabra (*mobile*) significa motivo>> (Calder, pág. 127). Las constelaciones reflejan la fascinación de su autor por los elementos escultóricos en movimiento. Para controlar sus esculturas como máquinas Calder realizaba sutiles cálculos matemáticos. Gracias a ellos, sus objetos poseen una libertad de movimientos que actúa sobre la imaginación de quien los contempla.

UNA ESCULTURA COMO UNA CATEDRAL

Aunque Calder estaba obsesionado con el dinamismo plástico y convirtió sus obras en máquinas cinéticas, también ensayó una escultura estática que iba a poseer idéntica fuerza revolucionaria. Por extrañamiento que pueda parecer, tardó en descubrir la escultura que constituiría el complemento de sus móviles. Jean Arp fue quien bautizó con el nombre de *stables* es ciertamente *Construcción gótica con fragmentos* (1939), para la cual se inspiró evidentemente en la Edad Media. Reinterpretó la estructura de la arquitectura gótica, con sus pilares, arcos y, por

encima de todo, sólidos arbotantes. Calder mostró por primera vez su creación en Nueva York, pero no llegó a una definición formal completa del *stabile* hasta que creó *Bestia negra* (1940).

Hechos con acero y pintados de negro, los *stabiles* se caracterizan por sus ángulos agudos, grandes bóvedas y líneas rectas, curvas y quebradas, que se definen frente al espacio circundante. Los muchos encargos que recibió desde principios de los años cuarenta le permitieron no sólo crear obras de tamaño impresionante, sino también explorar todas sus posibilidades plásticas. De hecho, no limitó su producción a las esculturas figurativas, sino que por el contrario introdujo en su perspectiva estética obras muy diferentes en espíritu y apariencia física. Algunas como *La araña roja* (1972), son casi abstractas, y otras, como *Saurien* (1975) y las series de *Critter* y *Crag* (1974), son figurativas.

A LA VEZ APOLINEO Y DIONISIACO

La polaridad de móviles y *stabiles* condujo a Calder a imaginar una tercera generación de obras que combinaba los dos grupos. Este maridaje de elementos estáticos y dinámicos aparece en las esculturas que realizó a principios de los años treinta, pero el efecto se debió el primer lugar a exigencias de construcción. Calder buscó un equilibrio y una armonía entre dos intenciones opuestas con *Araña* (1939), *Lirio de fuerza* (1945), *Sin título (Pato)* (1943) y la extraordinaria *Máquina cicloidal* (c. 1946). Sus *stabiles-móviles* le ofrecieron un campo casi ilimitado de exploración y libre de toda atadura. *Falmenco* (1953) y *Mixomatosis* (1953) pueden contemplarse como los prototipos de esta familia de esculturas al aire libre, aunque en realidad él nunca desdeñó las obras basadas en los principios de móviles montados sobre una base o un pie fijo, como *Disco abajo* (1962) y *Dinero de mendigo* (1962).

UN ARTISTA PROLIFICO

Aunque vaciló entre varias soluciones y técnicas formales, Calder ensayó con éxito la escultura en madera y en bronce. Incluso cuando su estilo maduró, hizo incursiones en zonas inesperadas, sin limitarse en ningún momento a la escultura abstracta. Diseñó conjuntos decorativos, como la *Fuente de mercurio* para el pabellón español de la Exposición Universal de París, 1937, y pintó los fuselajes de aviones en *Colores voladores*.

La fama de Calder se asienta sólo en una porción de su obra. Sin embargo, además de los móviles y los *stabiles* realizó importantes aguafuertes y muchas litografías, amén de gouaches colorados y caricaturizados, como *Hombre y mujer* (1966) y *Los horrosos* (1968). Además, siguió haciendo juguetes y diseñando joyas desde una ventajosa perspectiva escultórica en los años

cuarenta. Su taller de Saché da una idea de la naturaleza prolífica de su obra, que bebe interminablemente en sí misma.

Sin autor. *Alexander Calder*. Traducción al español por Ramón Ibero. Barcelona (España), Ediciones polígrafa, 1998.

64 páginas
49 ilustraciones en color y
25 en blanco y negro.