

Xul Solar

Xul Solar, Alejandro
Jefe de serpientes, 1923
Acuarela y grafito sobre papel
montado sobre cartón
27,2 x 32 cm
Malba - Fundación Costantini

¡Mirá!

La pintura que vemos, *Jefe de serpientes*, fue realizada por Xul Solar en 1923. La técnica es acuarela y grafito sobre papel y tiene 27,2 cm de alto por 32 cm de ancho. La acuarela permite el uso de transparencias, por eso todos los elementos que aparecen en la obra se superponen, trasluciendo los diferentes planos. El personaje principal es un ser con forma humana y, como en una radiografía, se pueden ver sus órganos y estructura internos. Sus ojos entrecerrados miran hacia abajo y su mano señala hacia el Sol que asoma con sus rayos. Dos serpientes –uno de los símbolos más recurrentes en la obra de este artista– atraviesan la composición. La palabra “JEFE” le da el título a este personaje, y se suman a este espacio el número 9 y símbolos con formas geométricas, otro de los recursos característicos en la producción de Xul Solar.

1888 Madame Blavatsky publica *La doctrina secreta*.
1905 Aparece en Dresde el grupo expresionista Die Brücke (El puente).

BIOGRAFIA

Xul Solar
1887 | 1963

Xul Solar nace en 1887 en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Xul empieza la carrera de arquitectura en 1905 y dos años más tarde la abandona. En 1912 se embarca en un buque hacia Londres y de allí se dirige a París y Turín. Teniendo como base la ciudad de Zoagli, cerca de Génova, donde reside su familia materna, recorre varias ciudades europeas. En Londres conoce las colecciones etnográficas y las manifestaciones precolombinas del Museo Británico. En 1912, en Turín, tiene contacto con las vanguardias europeas a través del *Almanaque de El jinete azul*, donde se encuentra por primera vez con la obra de Kandinsky y de los expresionistas alemanes, descubriendo afinidades con respecto a sus búsquedas plásticas. En 1916 viaja a Florencia y conoce a Emilio Pettoruti, con quien entabla amistad. En 1919 se instala en Londres por un año, y en esta ciudad se vincula con la teosofía, a la vez que profundiza su interés por el mundo de lo oculto. En 1920 presenta en Milán su primera exposición acuarelas, témperas y óleos. En 1923 asiste a conferencias de Rudolph Steiner sobre antroposofía, una de las líneas filosóficas y que marcará las búsquedas espirituales del artista. En 1924, en París, entrevista a Aleister Crowley, el ocultista más polémico del siglo XX, quien le transmite la manera de sistematizar visiones místicas a través del *I Ching. Libro de las mutaciones*. Con la intención de impulsar la vanguardia artística en la Argentina, en este mismo año encara el regreso a su país junto a Emilio Pettoruti. En Buenos Aires, participa del grupo de la revista *Martín Fierro* y conoce a Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Macedonio Fernández y Jorge Luis Borges, con quien comparte afinidades intelectuales y entabla una larga amistad. En 1926 participa en la *Exposición de pintores modernos*, organizada por la Asociación Amigos del Arte en ocasión de la visita de Filippo Marinetti a Buenos Aires. En 1928 ilustra el libro *El idioma de los argentinos*, de Borges, y en 1936 conoce a Lita Cárdenas, quien será su esposa hasta el final de su vida. En la década del 40 crea un nuevo sistema de escritura con base de signos estenográficos y comienza una etapa de obras en blanco y negro (*Ciudad y abismos* pertenece a este período). En 1954, el artista compra una casa en el Tigre, donde se instala definitivamente. Xul Solar muere en 1963.

1910 Se funda en Munich, en torno a Wassili Kandinsky, el grupo expresionista Der Blaue Reiter (El jinete azul).
1914-1918 Primera Guerra Mundial.
1919 Se funda la Bauhaus, en Weimar (Alemania).

XUL SOLAR EN CONTEXTO

Xul Solar ha dejado una vasta producción, en su mayoría acuarelas de pequeño formato. Estas obras, pobladas de seres y símbolos en espacios que remiten a otras realidades, llaman la atención por su hermetismo. A ese respecto, para acercarnos al sentido de su trabajo es importante conocer los intereses de este artista multifacético.

La vida de Xul Solar transcurre como una incesante búsqueda de correspondencias entre este mundo y el orden cósmico. Para esto, se sumerge en la tradición del ocultismo, la astrología y la cábala, en corrientes espirituales y filosóficas de principios de siglo y en las religiones orientales.

Como afirmaba Borges, Xul ha trabajado durante toda su vida en un "sistema de reformas universales". En esta vasta tarea, el artista se embarca en la invención de nuevos lenguajes, modifica el piano y su notación musical, incorpora nuevos signos en las cartas del tarot, inventa religiones, un teatro de títeres para adultos con sentido moral y ciudades que vuelan para un mundo superpoblado, proyecta nuevas anatomías para el ser humano, crea un sistema de escritura plástica con mensajes espirituales y un lugar de reunión que denominará Pan Klub.

A principios de la década del 20, cuando Xul pinta *Jefe de serpientes*, inventa el "neocriollo", un idioma que tiene como base el español y el portugués, y que incorpora también el inglés, el francés, el alemán, el latín y el griego. Esta lengua unificaría a todos los habitantes de América Latina, al "hombre neocriollo". En este período comienza a titular sus obras en este idioma, y suma también a sus composiciones palabras, números y símbolos de larga tradición, como es el caso de la serpiente, que se remonta a tiempos inmemoriales y ha sido considerada por las fraternidades herméticas como emblema de sabiduría.

Xul Solar, *Dos mestizos de avión y gente*, 1935. Malba - Fundación Costantini

Bibliografía

- Artundo, Patricia (comp.), *Xul Solar, Entrevistas, artículos y textos inéditos*, Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 2005.
- *Xul Solar*, Buenos Aires, Fundación Pan Klub - Museo Xul Solar, 1990.
- *Xul Solar. Visiones y revelaciones*, Buenos Aires, Malba - Colección Costantini, 2005.

Sitios sugeridos

<http://www.xulsolar.org.ar> Museo Xul Solar

- 1923 Jorge Luis Borges publica *Fervor de Buenos Aires*.
 1924 Pettoruti expone por primera vez en Witcomb, con fuerte rechazo por parte del público. Nace *Martín Fierro* (1924-1927).
 1928 Borges publica *El idioma de los argentinos*.

- 1939-1945 Segunda Guerra Mundial.
 1946-1955 Primer gobierno de Perón.
 1948 Leopoldo Marechal publica *Adán Buenosayres*.

Propuesta didáctica

XUL SOLAR EN PROYECTO

En este apartado sugerimos ejes temáticos que se desprenden del artista en cuestión para que los educadores trabajen en proyectos interdisciplinarios que vinculen diferentes áreas.

►►La utopía americanista de Xul Solar

- **Arte y estética**
- ▷ Las artes plásticas en Argentina en las primeras décadas del siglo XX.
- **Historia | Ciencias sociales**
- ▷ Nacionalidad y herencia cultural.
- **Literatura**
- ▷ Vanguardia artística y literaria en América Latina y en la Argentina.
- ▷ La revista *Martín Fierro*.

En el mismo año que realiza *Jefe de sierpes*, Xul Solar incorpora en sus obras imágenes precolombinas (*Tlaloc*, 1923; *América*, 1923) y, con la propuesta de una “vanguardia neocriolla”, se integra al entorno de la revista *Martín Fierro*. Esta publicación, creada en 1924, reúne a intelectuales y artistas con intereses y estilos muy variados entre sí, pero con el común denominador de la necesidad de rescatar la tradición. Este criollismo –ahora transformado por la vanguardia europea– surge como estrategia ante una ciudad convulsionada por el aluvión inmigratorio.

Somos y nos sentimos nuevos, nuestra meta nueva no conduce caminos viejos y ajenos. Diferenciémonos. Somos mayores de edad y aún no hemos terminado las guerras pro independencia. Acabe ya la tutela moral de Europa. Asimilemos sí, lo digerible, amemos a nuestros maestros, pero no queramos más a nuestras únicas Mecas en ultra mar. No tenemos en nuestro corto pasado genios artísticos que nos guíen (ni tiranicen). Los antiguos Cuzcos y Palenques y Tenochtitlanes se derruyeron (y tampoco somos más de sola raza roja). Veamos claro lo urgente que es romper las cadenas invisibles (las más fuertes son) que en tantos campos nos tienen aún como colonia, a la gran América Ibérica con 90 Millones de habitantes. Xul Solar, 1924¹

►►Xul Solar y los juegos del lenguaje

- **Historia | Ciencias sociales**
- ▷ Transformaciones sociales y culturales en la Argentina a principios del siglo XX.
- **Lengua y literatura**
- ▷ Transformaciones en el lenguaje en la Argentina a principios del siglo XX: el caso del lunfardo.
- ▷ Juegos del lenguaje en los escritores de vanguardia a principios del siglo XX (Borges, Girondo y Xul Solar, entre otros).
- **Música**
- ▷ El tango y el lunfardo.
- ▷ Xul y sus series musicales: modificaciones en la notación musical.

Soy [...] el creador de una lengua que reclama con insistencia el mundo de Latinoamérica. [Se llama] Criol o neocriollo. En estos momentos y dentro de sus fronteras, América está dando al mundo convulsionado un gran ejemplo de convivencia, de confraternidad, de mutuo respeto, sobre todo entre los países de origen latino. ¿Qué mejor para consolidar esta tendencia de nuevo concepto de efectiva buena vecindad que un idioma común compuesto por palabras, sílabas, raíces sacadas de las dos lenguas dominantes de Centro y Sudamérica: castellano y portugués [...]? Xul Solar, 1951²

Actualmente trabajo en una lengua monosilábica [la panlingua] [...] sin gramática, que se escribe tal como se pronuncia, de raíces básicas, unívocas e invariables, combinables a voluntad, de fonética fácil, musical y en la que todos los sonidos pronunciables estén registrados [...] La letra más dura, correspondiente a Saturno y que representa cantidad, que es como la ley de este mundo, es la T. Ta significa cuanto; Ti, poco; Tu, mucho; Te, menos, y To, más... Xul Solar, 1953³

►►Xul Solar: ciudadano del cosmos

- **Arte y estética**
- ▷ Los símbolos en la obra de Xul Solar.
- ▷ El artista como mago.
- **Filosofía**
- ▷ El sentido de lo universal.
- ▷ El concepto de verdad.
- ▷ Los griegos: el cosmos.
- ▷ Corrientes filosóficas y espirituales a principios del siglo XX.
- **Historia | Ciencias sociales**
- ▷ Historia de las religiones.

...la palabra “cosmopolita” fue una invención de los estoicos y quiero explicarla. Para los griegos, la patria era la ciudad natal, por eso hablamos de Heráclito de Éfeso, de Zenón de Elea y así de los demás, y los estoicos tuvieron la extraordinaria idea de que un hombre no tenía por qué ser únicamente ciudadano de su ciudad, “polis”, sino ciudadano del cosmos, cosmopolita, ciudadano del universo [...] quizá el único cosmopolita, ciudadano del universo que he conocido fue Xul Solar. Jorge Luis Borges, 1968⁴

Notas

1. Citado en: Jorge López Anaya, *Xul Solar, una utopía espiritualista*, Buenos Aires, Fundación Pan Klub - Museo Xul Solar, 2002, p. 25.
2. *Ibidem*, p. 198.
3. Citado en: Jorge Swartz, “Sílabas las estrellas compongan: Xul y el neocriollo”, en: *Xul Solar, Visiones y revelaciones*, Buenos Aires, Malba - Colección Costantini, 2005, p. 43.
4. Citado en: Jorge López Anaya, ob. cit., p. 198.

ACTIVIDADES

Sugerimos estas actividades según los niveles escolares, pero dejamos abierta la posibilidad de que sean utilizadas en otros ámbitos de la educación no formal.

A Rondas infantiles

Actividad sugerida para niveles inicial y preescolar.

En muchas obras de Xul Solar está presente el tema de la ronda y de la música. Se puede trabajar sobre una pintura de este artista donde aparezca este tema –por ejemplo, *San Danza* (1925)–. A partir del descubrimiento de los colores, los personajes y los elementos presentes en el cuadro elegido, los chicos podrán representar una obra de Xul. Se pueden vestir con los colores que aparecen en la pintura y, si quieren, pueden llevar banderas con símbolos y otros elementos que aparezcan en las obras. A partir de una música, los chicos podrán jugar en una divertida ronda a la manera de Xul Solar.

B Inventos de anatomía

Actividad sugerida para 1er, 2°, 3er, 4°, 5° y 6° grados de enseñanza primaria.

Otra de las preocupaciones de Xul fue la transformación de la anatomía del ser humano. Él pensaba que, en un futuro, el hombre podía transformar su propio cuerpo de acuerdo con sus necesidades. Por ejemplo, podrían aparecer apéndices inertes como resortes de acero bajo la planta de los pies, o receptores de radio con baterías de fuerza nerviosa incorporados al cráneo, protegidos por cuatro pequeños cuernos naturales. Sería interesante conversar con los chicos acerca de estas preocupaciones de Xul y, luego, solicitarles que realicen una serie de dibujos con sus propias invenciones corporales. También se les puede sugerir que vengan a la clase vestidos a la manera como dibujaron sus transformaciones anatómicas y/o que utilicen cualquier otro soporte técnico para facilitar sus increíbles invenciones.

C Inventando juegos

Actividad sugerida para 4°, 5°, 6° y 7° grados de enseñanza primaria.

Xul Solar fue un gran inventor y concibió el juego como forma de conocimiento. Entre sus inventos, creó el panajedrez (una modificación del ajedrez de base astrológica) y propuso que los jugadores de fútbol tengan números y letras en sus camisetas para que vayan formando palabras mientras juegan el partido. Sería muy divertido para los chicos si ellos mismos pudiesen crear y construir su propio juego. Para esto, se pueden dividir en grupos para que discutan acerca del formato (de mesa, naipes, deportes, etc.), los objetivos y las reglas a ser estipuladas. En un segundo momento, pueden presentar los diferentes juegos que ellos inventaron y jugarlos inmediatamente.

D Literatura y artes visuales

Actividad sugerida para 7° de enseñanza primaria y 1er, 2°, 3er, 4° y 5° años de enseñanza secundaria.

En la obra literaria *San Signos*, de Xul Solar, escrita en neocriollo, hay un fragmento titulado “Poema”, donde el artista describe una de sus visiones. Después de leer el texto atentamente, cada uno –a partir de su propia interpretación– puede escribir un cuento de ciencia ficción y acompañarlo con un trabajo plástico (pintura, dibujo, *collage*, fotografía, grabado, objeto, instalación).

En otra parte hay un ancho obelisco o torre, se bambolea por su base flotante y floja. Su primer piso es de libros de piedra, encima hay libros de barro, encima libros de madera, encima libros de rollos y en la cima libros comunes. Es casi como una torre de naipes, erizada de cinta de papel y banderolas, con enjambres de letras volando alrededor como moscas, rodeada de seres al lado que son quizás gente humana que vaga estudiosamente. En el poco suelo flotante que hay, muchos sueñan allí sumergidos. Xul Solar, “Poema”, 1931

E Un “nuevo” lenguaje

Actividad sugerida para 3er, 4° y 5° años de enseñanza secundaria.

Luego de investigar sobre los lenguajes inventados por Xul, los chicos podrían crear un lenguaje nuevo con sus propias reglas. Pensar en el jeringoso, el esperanto o la forma de escritura que tienen los chicos cuando “chatean” en Internet o cuando escriben mensajes de texto por celular. Luego, escribir un texto para ejemplificar las palabras y las reglas de este nuevo lenguaje.

Floto voi allén lejos. Hónder en niebla plurcambicolor veo ciudá. Sas biopalacios i biochozas, de armazón I pienso. Xul Solar

[*Voy flotando allá lejos. En el fondo, veo una ciudad en una niebla de muchos colores cambiantes. Sus palacios orgánicos y chozas biológicas son de armazón y pensamiento.*]

Derechos de reproducción

Derechos reservados Fundación Pan Klub - Museo Xul Solar