
Paul Gauguin. El artista del “color puro”.

Paul Gauguin. The artist of “pure color”

Carlos Awad García

Paul Gauguin nació en París el 7 de junio de 1848 y murió el 9 de mayo de 1903 en las Islas Marquesas – Polinesia Francesa a la edad de 54 años. En el año 2003 se celebraron los cien años de su muerte con una exposición en París que reunió más de doscientas obras del artista. Gauguin vivió una época llena de acontecimientos históricos y artísticos de gran importancia y se destacó por su pintura cromática. Iniciado en el Impresionismo, se distanció de este estilo pictórico, creó el sintetismo y posteriormente bajo la influencia de la cultura polinesia dio a su pintura el carácter inconfundible y cromático que le ha identificado; se le considera antecesor del fauvismo e influenció a muchos pintores, entre otros Picasso y Munch. Su vida es notable por el encuentro de un arte distinto al predominante en su época el cual plasmó en obras extraordinarias que le darían la fama actual. Su encuentro con Vincent van Gogh y otros artistas contemporáneos, tanto pintores como literatos reflejan la actividad que vivió. Su arte, su traslado a la Polinesia, su búsqueda de una nueva vida, su relación con los poderes predominantes y su ruptura con la vida tradicional francesa han sido motivos de estudios muy bien documentados e incluso

literatura novelada recientemente por Mario Vargas Llosa. Las referencias a sus enfermedades son escasas destacándose la condición deplorable y miserable en la que murió.

SU VIDA

Gauguin nace en París, pero dado que su padre era editor de un periódico crítico de la situación política generada por el golpe de estado de Luis Bonaparte, su familia se ve obligada a trasladarse a Perú. El motivo del traslado a Suramérica es que en el Perú se encuentran los familiares de la madre de Gauguin, quien era hija de la notable Flora Tristán, feminista y socialista peruana. Su padre muere durante el viaje y Gauguin vive sus primeros años en el Perú donde aprende el español antes que el francés. A los 7 años de edad, vuelve con su familia a Francia y termina los estudios. Posteriormente, consigue un empleo en la marina donde pasa 8 años de su vida y recorre principalmente el Mediterráneo. En 1871 inicia su trabajo en el mundo financiero, desempeñándose en la bolsa con éxito y logrando una buena estabilidad económica. En 1873, a los 24 años se casó con la danesa Mette-Sophie Gad con la que tuvo cinco hijos.

En 1874, después de conocer al pintor Camille Pissarro y ver la primera exposición de los impresionistas, se hizo coleccionista de arte impresionista y pintor aficionado. Bajo la influencia de Emile Schuffenecker, conoce el museo de Louvre y se matricula en la Academia de pintura Colarossi. En 1877 se inicia en la escultura. En 1882 en un momento de crisis de la vida financiera francesa, es suspendido de su trabajo siendo famoso su “Patrón, usted acaba de hacer de mí un artista”. Le dice a su mujer: “He sido despedido y nunca más volveré a pisar la bolsa y nunca más volveré a hacer nada más que no sea pintar”. Es en este momento que se inicia la vida del pintor Paul Gauguin. Esta decisión le marcará toda la vida e incluso le distanciará de su esposa e hijos. En 1886 se trasladó a la Bretaña francesa donde inició el desarrollo de su estilo simple y primitivo. De esta época nace

---

* Médico Especialista en Medicina Interna y Neumología. Hospital Santa Clara. Bogotá.

su decisión de visitar otras culturas pues le molesta el “esnobismo y la frivolidad del mundillo europeo”. Gauguin expresó varias veces su deseo de dejar Europa: “Ojalá llegue el día en que iré a desaparecer a los bosques en una isla de Oceanía a vivir de éxtasis, de calma y de arte. Rodeado de una nueva familia, lejos de esta lucha europea por el dinero”.

En su búsqueda del nuevo mundo y enfrentando problemas económicos, viaja en 1887 a Panamá y a Martinica, donde estuvo poco tiempo. El mismo Gauguin, trabajador en Panamá, dice. “Tengo que excavar... de las 5:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, bajo sol y lluvia tropicales. Por las noches soy devorado por mosquitos». Regresa a Francia y en 1888 y durante dos meses vive con Vincent van Gogh. Las razones de la estancia de dos meses de Gauguin en Arles fueron de tipo económico y lejos de pensar en colaborar con la situación mental y de dificultad por la cual atravesaba en ese momento Vincent van Gogh. Ambos eran visitantes frecuentes de los burdeles de Arles y van Gogh relata la afición de Gauguin por la bebida y la compañía femenina. Al respecto de la vida con Gauguin, van Gogh en su carta 565 dice: “La discusión es de una electricidad excesiva; salimos a veces con la cabeza fatigada como una batería eléctrica después de la descarga. Hemos estado en plena magia... [...] Creo que Gauguin está un poco decepcionado de la buena ciudad de Arles, de la casa amarilla donde trabajamos, y sobre todo de mí”. Durante una discusión, van Gogh amenaza a Gauguin, este se defiende y posteriormente van Gogh se corta una oreja. La distancia entre ambos es representada pictóricamente en *Retrato de Van Gogh pintando los girasoles* por Gauguin y *Silla de Gauguin y la Silla de Van Gogh*, por este último. Luego de la agresión a Gauguin, Van Gogh se interna en el hospital psiquiátrico de Saint Rémy. El mismo van Gogh expresa su desdicha en la carta 579: “No te ocultó que hubiera preferido morir, que causar y sufrir tantas molestias. Sufrir sin quejarse es la única lección que hay que aprender en esta vida”.

En 1891 Paul Gauguin agobiado por la situación económica viaja a Tahití escapando de la civilización europea. Salvo una pequeña interrupción por una visita a Francia entre 1893 y 1895, Paul Gauguin vivirá hasta su muerte en Tahiti y en las Islas Marquesas donde desarrollaría lo más acabado de su producción pictórica. Durante su estancia en Tahití se enfrenta con las autoridades coloniales y se aleja cada vez más de la parte “civilizada” de la isla. Es cuando se traslada a las islas Marquesas, donde construye su Casa de Placer y se casa con una nativa y que le dará un hijo. En las Islas Marquesas vivirá rodeado de maoríes los cuales pintará hasta antes de morir; y alcanzará su plenitud en la búsqueda del arte que lo proyectará como uno de los grandes pintores del siglo XX.

SU OBRA

Sus primeras obras son de corte impresionista y datan de 1880; algunas de sus obras iniciales fueron elogiadas y relacionadas con el genio de Rembrandt. Posteriormente desarrolla bocetos y es en la Bretaña donde delinea mejor el estilo que lo separa del Impresionismo y lo identifica con el Sintetismo. Con este título expone en 1889 en un café adyacente a la Exposición Universal de París a donde le negaron la participación y que sin embargo tuvo un gran efecto sobre nuevos artistas. Posteriormente vendrá el influjo del viaje primero a Martinica y luego a Bretaña para finalmente lograr toda su creatividad y expresión pictórica durante su vida en las islas francesas.

Sara Rivera describe la influencia que Tahiti ejerció sobre Gauguin: “En 1891 Gauguin se marcha a Tahití, como había planeado tantas veces, y será en aquel entorno donde desarrolla plenamente sus teorías pictóricas. Los cuadros de este periodo son los más representativos de su producción. La superficie pictórica se convierte en una evocación. La belleza plástica remite a su vez a una belleza lejana, creada asimismo por Gauguin, que representa una mitología perteneciente a la mente del pintor, encerrando una explicación de la muerte y la vida, la vida como erotismo, erotismo como belleza, y belleza en el exotismo”.

Los temas de su pintura incluyeron escenas de la vida cotidiana, desnudos, alegorías religiosas e “inquietantes escenas de supersticiosa aprensión como El espíritu de los muertos”. El cuadro culminante de la pintura de Gauguin es el famoso: *De dónde venimos, Qué somos, A dónde vamos?* realizado en 1897 y conservado en el Museo de Bellas Artes de Boston. Allí se plasma un paraíso con la cronología de la infancia, la edad adulta y la vejez. Fue pintado antes de su intento de suicidio.

Lo característico de su pintura fue la riqueza del color, la ausencia de perspectiva y la utilización de formas planas. Es destacable el borde oscuro con los que delineaba los cuerpos y objetos. La esencia de su ser pintor fue enunciada por el mismo Gauguin cuando afirmó: “Mi centro artístico está en mi cerebro y no en otra parte y soy fuerte porque jamás me desvían los demás y porque hago lo que hay en mí. Beethoven estaba sordo y ciego, estaba aislado de todo, y así sus obras revelan al artista que vive en su propio planeta”.

La primera gran retrospectiva de sus obras pintadas en la Polinesia, fue realizada en París unos años después de su muerte con un éxito extraordinario. En una síntesis del artista, Howard dice: Gauguin era un artista polifacético, sus decorativas pinturas y cerámicas, sus paneles

tallados y esculturas fueron pioneros del movimiento denominado primitivismo". La pintura de Gauguin influenciará notablemente el desarrollo pictórico del siglo XX.

Paul Gauguin dejó, adicionalmente, algunos textos escritos que han servido para descifrar su vida. Dichos textos manuscritos constituyen un elemento invaluable de la vida del artista; son ellos Escritos de un salvaje, Noa Noa. (1893-1895) y Avant et Après. (1902-1903)

SU ENFERMEDAD

El registro de las enfermedades de Gauguin es muy escaso. Durante su viaje a Panamá sufrió de paludismo y disentería. Durante su primera estancia en Tahití, 1891 a 1893, se habla de lo "terriblemente enfermo" que estuvo. En ese año, en Francia, se fracturó un tobillo de lo cual no llegaría a recuperarse. Es frecuente la referencia de las malas condiciones de salud de Gauguin, así como de su "gota y sífilis".

Chretien, menciona a Gauguin como víctima de tuberculosis insinuando el poco interés que demostró el artista en su enfermedad. Sin embargo, acerca de dicha probable enfermedad no se encuentran descripciones ni relación de síntomas respiratorios salvo lo que se pudiera inferir sobre su mal estado general o la cronicidad de su padecimiento. La mayoría de las referencias a la enfermedad y muerte de Gauguin se han relacionan y explicado por la sífilis.

A finales de 1897 la salud y la depresión de Gauguin se agravaron y le escribe a sus amigos sobre la decisión de acabar con su vida, lo que hizo ingiriendo arsénico. Sin embargo, su intento fue fallido. Manifestó "la muerte en vida de su existencia, he intentado luchar contra todos los grupos que se rigen como dogmas en cada época. ¿Cuándo entenderán los hombres el sentido de la palabra libertad?". En septiembre de 1901 escribió: Estoy derrotado, dominado por la miseria y por una vejez prematura, será el último esfuerzo —le escribe a su amigo Charles Morice—, para ir a Fatu-iva, en las islas Marquesas, que está prácticamente en la edad de piedra. Creo que allí los elementos enteramente salvajes y la soledad absoluta me darán, antes de morir, un postrer resplandor de entusiasmo". En ese mismo año 1901 se menciona "su mala salud", "problemas visuales" y una úlcera en la pierna que no curaba.

Las actividades de Gauguin en pro de los isleños maories y el enfrentamiento que tuvo con las autoridades de la isla le sentenciaron a prisión. El artista escribió: "Todos estos problemas me están matando". El último escrito de Gauguin está fechado en febrero de 1903. "Está escrito: toda mi vida estaré condenado a caer, a levantarme, a caer de nuevo. La energía que me queda se va agotando cada día,...todas estas preocupaciones me matan". En *Paul Gauguin. La búsqueda*

del Paraíso, Denvir describe: "En la mañana del viernes 8 de mayo de 1903, el doctor Paul Louis Vernier visitó a su buen vecino de la isla, el pintor Paul Gauguin. Sufría horriblemente de las piernas, que estaban cubiertas de eczemas, y esa mañana se quejaba de vivos dolores en el cuerpo. Había tenido dos desmayos. Se puso a hablar de Salammbó, de Flaubert. "Lo dejé así, reposando de espaldas". A eso de las once, Vernier volvió a la vivienda. "Lo hallé sin vida, una pierna colgando fuera de la cama, todavía caliente". El libro de Howard muestra el certificado de defunción de Paul Gauguin, en el texto se dice que probablemente murió de una enfermedad cardíaca.

En la tumba del artista fue colocada en 1973 una copia de la escultura Ovirí, diosa de la muerte y el luto, obra que realizó el mismo Gauguin en 1894, cumpliéndose así el deseo del artista.

En "El paraíso en la otra esquina", la novela de Vargas Llosa se establece una simbiosis literaria entre la vida de Flora Tristán y Paul Gauguin. Acerca de la muerte de Gauguin y haciendo un parangón con Flora Tristán, Vargas Llosa dice: "Los últimos ocho meses de la vida de Flora Tristán son como esos dos años últimos de Gauguin en las Islas Marquesas. Vimos allí a un ser que se va deshaciendo y que sin embargo, a pesar de toda esta tremenda situación física, de pérdida de fuerzas, de dolores, de fiebres, de jaquecas, en ningún momento pierde la energía ni el optimismo" y se menciona a la "innombrable enfermedad" como la responsable de la muerte del artista.

Cual es la enfermedad de Gauguin y cual su causa de muerte. No es fácil discernir sobre ella, pero de su condición deplorable en estos últimos años no hay duda y tampoco de que Gauguin presentía su muerte; tuberculosis?, sífilis?. Quedará en la memoria la enfermedad infecciosa como la causa de la enfermedad y muerte del gran artista del color y de aquel que se atrevió a desafiar el arte al final del siglo XIX y cuyo legado es expuesto en los grandes museos del mundo.

REFERENCIAS

1. Howard M. Gauguin. Guía ilustrada esencial para conocer su vida, su arte y las influencias que marcaron su obra. Dorling Kindersley Book. Londres. 1992
2. Spence D. Gauguin. Escape al Edén. Editorial Trillas, México. 2001
3. Denvir Bernard. *Paul Gauguin. La búsqueda del Paraíso*. Collins and Brown Limited, Londres, 1992.
4. Gauguin (1848-1903); poverty and diseases; according to his letters. Presse Med 1957;5:39-40
5. Chretien J. Tuberculosis. The illustrated history of a disease. Hauts de France. 1998
6. Vargas Llosa M. El paraíso en la otra esquina. Alfaguara. 2003