

Mladen Kunstic

173 Variaciones de la Catedral

Dr. Christine Vogt

Si sólo existiera una verdad, no se podrían pintar cien cuadros sobre el mismo tema (Pablo Picasso). Estas sabias palabras parecen reflejarse de manera particular en las Variaciones de la Catedral por Mladen Kunstic. El se ha propuesto pintar 173 Variaciones de un lugar sagrado, una edificación. Para Kunstic significa tanto un reto artístico como personal.

A partir de una experiencia clave muy personal vivida en la Catedral de Aquisgrán durante la primavera de 2006 le cautivó tanto la Catedral de Aquisgrán que le ha llevado con pasión y fascinación a elaborar siempre nuevas visiones y concepciones de la histórica obra arquitectónica.

Se trata de una situación de *work-in-progress* que implica una forma particular de temporalidad en la que Kunstic crea cuadro a cuadro como parte de un todo. Hasta el momento se han creado 55 de las 173 Variaciones de la Catedral que en esta primera exposición presentan el proyecto e introducen en la particularidad de la pintura de Kunstic.

Para el artista, al proceso de creación de la totalidad de la obra, que Kunstic ha estimado en aproximadamente tres años, hay que añadir el proceso de la auto creación, de la propia imposición de la clausura en su estudio, el periodo de tensión y del conocimiento de sí mismo. Estas existencias personales y emocionales aportan a los cuadros una energía y esplendor particular.

Durante el proceso de pintura, Kunstic se enfrenta con múltiples preguntas intelectuales. No sólo se ocupa de la historia de aquella época, de la historia alemana y europea, de la filosofía intelectual, sino también de cuestiones teológicas. Los conocimientos y entendimientos adquiridos se transforman en el lienzo a través de colores, formas y líneas, un proceso de múltiples capas que tiene lugar en el nacimiento de los cuadros. La situación de *work-in-progress* de tres años de duración mostrará las diferencias y relaciones de tensión entre los primeros y últimos cuadros.

La Catedral de Aquisgrán en su apariencia actual conforma la base de las Variaciones de Kunstic. En el caso de algunos cuadros, la pintura se basa en vistas antiguas y él no reproduce de ninguna forma una obra de construcción realista y/o histórica. *"No reflejo lo que veo, sino en un proceso de descubrimiento encuentro algo que para mí estaba hasta ese momento en la oscuridad"*, comenta el artista. La búsqueda de más dimensión en su arte, en su vida marca la marcha de su propio camino. Así no es casualidad que tras pocos años de ocupación con la pintura, se dedicase a la escultura para aprender a concebir las cosas. Esculturas sonoras que frecuentemente están en consonancia con la naturaleza conforman su actividad escultural. Con frecuencia los observadores podían incluso con el tacto, con la concepción de la escultura atraer sus sonidos.

Después de dedicarse nuevamente a la pintura a mediados de los años 90 Kunstic desarrolló tras largos experimentos su propia técnica de pintura. Eligió como material de soporte para sus cuadros una Técnica de Collage a partir de objetos encontrados en la cultura del día a día; con predilección hacia los folletos de intenso brillo del ámbito del mundo artístico, de libros y medios de impresión que reprodujo en el lienzo mediante un procedimiento especial. *"Para mí, mi trabajo trata de cosas universales y así un importante pensamiento dominante de mi arte es la idea de pintar un cuadro de un cuadro, sobre un cuadro, para de tal forma construir siempre una nueva distancia con la realidad"*

La complejidad del lugar y su trascendencia se sustraen en los cuadros de la percepción de la realidad. Pensamientos, como los de la mística numérica, que confieren al edificio forma y expresión, se encuentran igualmente en la cifra 173. Erich Stephany, capitulado de la Catedral de Aquisgrán, acentuó que la claridad de la construcción de la Catedral se basa en armonía y proporción de los "números santos". Así el uno puede corresponder a lo divino, el siete a los días de la creación y la terminación del Génesis pero también a los Sacramentos y más. El uno y el tres se suman para formar lo que puede corresponder a los cuatro Evangelios. Uno y siete se unen para formar el número ocho del octógono, el espacio de ocho lados de Dios. Mientras que el tres, a través del Dios trino y uno, es el más cristiano de todos los números.

"Las cosas que mantienen su valor durante siglos son enormemente impresionantes", explica Kunstic. Que la edificación de la Catedral de Aquisgrán es un elenco único lo demuestra no sólo el registro en la lista de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En armonía la Catedral unifica dos formas de construcción, que en su expresión no podrían ser más diferentes. Al octógono carolingio con su muro poderoso, a la unión en bloque centralizada, a su exigencia de dominio incalculable se ha puesto posteriormente la vidriera del alto gótico, una habitación transparente para el coro dirigida hacia el oeste, que en su ligereza no podía ser más fina. Carlomagno hizo construir el lado carolingio para honrar a María, Madre de Dios y decorarlo por especialistas italianos utilizando lo más fino del bronce, mármol y otros trabajos. Eligió este lugar como sitio para su tumba y que sería equipado suntuosamente por generaciones posteriores. De esta forma Carlomagno dejó después de su muerte a la ciudad de Aquisgrán un legado inmortal: Desde 814 es la capilla palatina su iglesia del Santo Sepulcro, así se convirtió en Catedral Imperial. Desde el siglo XIV abarca el "Relicario de cristal" de la obra arquitectónica el relicario de oro del Emperador. De esta forma se expresó Viktor Gielen acerca de Carlomagno en su libro de 1978 "En el destierro de la Catedral Imperial": "Faro de Europa" se ha llamado a Carlomagno con acierto, aquel hombre que dio a Occidente su forma. Cuando año tras año tantas miles de personas peregrinan hasta su iglesia del Santo Sepulcro ¿no es sobre todo porque ellos en su subconsciente abrigan la añoranza de una presentación mundial unida, de un reino unido cristiano, como lo pretendía Carlomagno? ¿No es porque ellos sienten como nostalgia por el reino de Dios en la Tierra, por el Reino de la Paz, imagen y modelo del Jerusalén divino, que Carlomagno quería representar en su Catedral?"

En su típico y expresivo idioma de las formas Kunstic siempre abre nuevos ángulos de visión a lo supuestamente conocido. Con frecuencia es el perfil que marca de amarillo, rojo, negro o azul el contorno de la silueta de la Catedral. A veces parece como si de una visión abstracta del mundo se trasladase el perfil de la Catedral (Variación nº 15, 20). Las posibilidades de asociación son numerosas. Una de las variaciones (nº 5) parece incluso transformarse en relicario de oro. El cuadro de Kunstic no sólo alumbraba el hall del coro, sino que deja a la totalidad de la vista del sur aparecer como relicario de oro. Este cuadro transforma el pensamiento de la preciosidad, del brillo y de la luz.

Así, la Catedral resplandece, estando alumbrada desde su interior, con una luz festiva (variación nº 12). Las líneas cromáticas expresivas de color amarillo y naranja que saltan desde las ventanas permiten pensar en el fuego y en el incendio. Además, la Catedral de Aquisgrán fue embellecida lejos de todos estos peligros a través de los siglos, sin embargo, todo aquisgranés enlaza la destrucción de la construcción medieval de la ciudad en el centro de Aquisgrán con el gran incendio de 1656. (hasta la Catedral y el Ayuntamiento). Incluso durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, donde sólo la Catedral – milagrosamente, se mantuvo sin grandes daños ni destrucciones.

Contenidos históricos y cristianos se unen en este edificio; las personas se asombran de esta obra arquitectónica, esta iglesia que se erigió desde una fe profunda y que igualmente muestra historia de poder cristiana, carolingia y alemana.

"La historia europea concede la decisiva prueba de cual papel determinante desempeñan las ideas en el destino de las personas (...) Ningún poder político, ningún poder militar sino la fuerza moral que sale de la iglesia otorgó a Europa su fuerza" dijo Leo Tindemans, Primer Ministro belga durante la entrega del Premio internacional Carlomagno en Aquisgrán en el año 1976.

Hacer visible lo invisible

La fantasía, la intuición son para Kunstic el momento central en sus variaciones. Un número incontable de personas han visitado este lugar durante más de doce siglos, han percibido la edificación, han rezado en su interior y han transformado sus peticiones en esperanzas mediante cuadros e ideas. Las 173 Variaciones de la Catedral han surgido como una pequeña creación y aproximación a estos tantos cuadros. Una limitación impuesta por Kunstic en el número y en la factibilidad.

Que 173 cuadros puedan hacer visible lo invisible resulta discutible. Sin embargo aportan una base para nuevas perspectivas y al mismo tiempo pueden ser espejo de cuadros de ideas del observador. Sobre todo en la secularizada sociedad actual se necesita crear estímulos para crear tiempo y espacio en la secularización para vivencias en búsqueda de sentido y también vivencias místicas. Los cuadros de Kunstic van más allá del espacio real hasta algo imaginario. Ofrecen la posibilidad de sumergirse en uno mismo y en un mundo (interior) mágico y lleno de misterio. Los cuadros no muestran ningún camino, únicamente el espacio exterior. Al contrario, acerca del exterior de la Catedral se comenta algo sobre su interior. El exterior refleja el interior.

Mladen Kunstic mira a Aquisgrán como lugar central en el origen de Europa. Así el proyecto de exposición debería viajar desde Aquisgrán hasta distintos países europeos. La Catedral Imperial de Aquisgrán y sus 173 Variaciones podrían de esta manera llegar a ser emblema de una Europa unida y amante de la paz.

Dr. Christine Vogt
[Traducción: Ana María González]