

ESCALA

Ejemplar de cortesía para pasajeros de Aeroméxico § *Passenger's complimentary copy*

JUNIO/JUNE

EL MUNDO
EN UN BALÓN

ARCHIVO AURORA SJÖLANDER

EL ARTISTA EN LOS OJOS DE AURORA

Un desnudo de mujer de dos metros de altura, en bronce, participó el año pasado en el festival Europa-lia 93, dedicado a México.

Sjölander es el único artista mexicano que ha tenido tres exposiciones individuales en Bellas Artes.

Pero nunca le interesó comercializar su arte. Por eso aquí, en su estudio, tengo la mayor parte de su obra. Porque nunca fue un businessman.

Aurora, la viuda de Waldemar Sjölander, descorre cortinas que

ALAIN GIBERSTEIN

• "MUJER CON PAJARO"
ESCULTURA EN
BRONCE
94 X 45 CMS
1957

EL escultor, pintor, grabador, dibujante, ceramista y maestro de origen sueco, Waldemar Sjölander (1908-1988), llegó a nuestro país por primera vez en los años veintes, para regresar a radicar definitivamente en México, y convertirse en ciudadano mexicano en 1947, después de haber vivido durante un año en Cuba. Su formación artística la inició en Gotemburgo (su ciudad natal), después en la misma Suecia y continuó en Noruega, Dinamarca y París. Su

madre tenía un interés muy especial por las culturas indígenas de América y logró formar una pequeña biblioteca relacionada con el tema, mediante la cual se despertó en Sjölander el interés por conocer aquello de lo que había leído en casa.

Desde que decidió vivir en México, se dedicó a viajar por toda la República y le llamó particularmente la atención la zona de Oaxaca y el sureste, donde se inspiró para sus esculturas en las mujeres tehua-

ALAIN GIBERSTEIN

• "AMARILLO"
OLEO SOBRE TELA
80 x 100 CMS
1984

dejan ver parte de su vida con él. Alta, esbelta y de ojos verdes, esta espléndida mujer jalisciense conserva intacto el garbo y la prestancia que la hicieron ser insistentemente perseguida por el artista sueco, hace más de 40 años.

Nos conocimos en una exposición a la que yo no tenía intención de asistir y a partir de ese momento no me dejó en paz ni un minuto, hasta que nos casamos.

La casa de mis padres, aquí en la ciudad de México, estaba en la avenida Jalisco. Para poder salir sin ser vista por Waldemar, que me acechaba desde un taxi, tenía que esconderme aprovechando el

MICHEL ZABÉ

nas, con sus elegantes trajes regionales. Ahí estudió el arte prehispánico y el popular, así como las raíces culturales, los mitos y las costumbres. Una vez instalado en la capital, Sjölander se dedicó a trabajar y a impartir clases en la Academia de San Carlos y en La Esmeralda, donde tuvo la oportunidad de transmitir sus conocimientos relacionados con la escultura.

• "EVA"
FIGURILLA EN PLATA
1974

Empezó a exponer en 1930 y continuó haciéndolo frecuentemente ya en nuestro país, participando en los eventos importantes como el Primer Salón de Pintura y Grabado en 1958, donde recibió un diploma; la Segunda Bienal Interamericana de Pintura y Grabado de 1960 y la Primera Bienal de Escultura de 1962. En esta última participó con tres obras en bronce y obtuvo el Premio de Adquisición Xipe-Totec, con la escultura *Rascándose* (58x13x17 cm). Los jurados en esa ocasión fueron el arquitecto Enrique Yáñez, el escultor Francisco Zúñiga y el crítico de arte Paul Westheim. La obra premiada era un torso femenino con brazos (que termina en los muslos) y en la cual Sjölander sintetiza los elementos del cuerpo: la cabeza, los brazos, los senos y las caderas.

En 1961 formó parte del Grupo Independiente que llevó Miguel Salas Anzures a la Bienal de Sao Paulo, como representante de México. Para entonces, Antonio Luna Arroyo lo consideraba como un escultor de vanguardia. Sjölander recibió el Primer Premio de Escultura en el Salón de la Plástica en 1971 y también colaboró en el diseño de *Arte Objeto*, proyecto que lanzó la platería Tane con varios artistas y Sjölander diseño *Eva*, figurilla en plata realizada en 1974.

La mujer y el paisaje eran los temas principales en la obra del artista y sus materiales preferidos en la escultura, el bronce y la madera. Al inicio, Sjölander se inclinó por el realismo, pero poco a poco fue sintetizando y abstrayendo la figura, hasta que muchas veces se convertían casi en esque-

ARCHIVO AURORA SJÖLANDER / K.W. GILLER

paso del tranvía que iba a Tacubaya. Para aquella época, el matrimonio era un escándalo, ¿podría ser tu padre! decía mi mamá. Y la familia no lo conocía. Pero a mí me gustaba mucho, era un hombre guapísimo, y creí en él. A los dos meses me casé y me quedé junto a él a pesar de los momentos difíciles.

Alrededor, llenando el espacio, silenciosas y cuidadosamente ordenadas, las innumerables herramientas del artista: caballetes, lienzos, martillos, limas, espátulas, cepillos, ganzúas, cuchillas, forman un escenario de trabajo disciplinado y cuidadoso. Quedan restos del aroma del óleo.

mas o sugerencias de esa realidad. El artista noruego, Edvard Munch a quien Sjölander había conocido en Oslo, fue una influencia definitiva, especialmente en su obra *El grito*. "Es muy difícil liberarse de Munch, decía él, un artista tiene que buscar su yo. Vale más una sola obra propia que muchas con demasiadas influencias".

Y Sjölander se dedicó a buscar su yo y encontró el tema principal en su obra: la mujer. Como afirma Jorge Olvera, fue la

• TRABAJABA HASTA QUE DESAPARECÍA EL ÚLTIMO RAYO DE SOL.

figura femenina del Istmo de Tehuantepec, la que se convirtió casi en una obsesión en sus primeras obras realizadas ya en México. Esa mujer istmeña se transformó prácticamente en una cariátide que Sjölander repetía una y muchas veces más en sus esculturas, pinturas, dibujos, aguadas y litografías.

Después, las formas se inclinaron hacia la abstracción geométrica utilizando círculos, cuadrados y óvalos, así como la línea

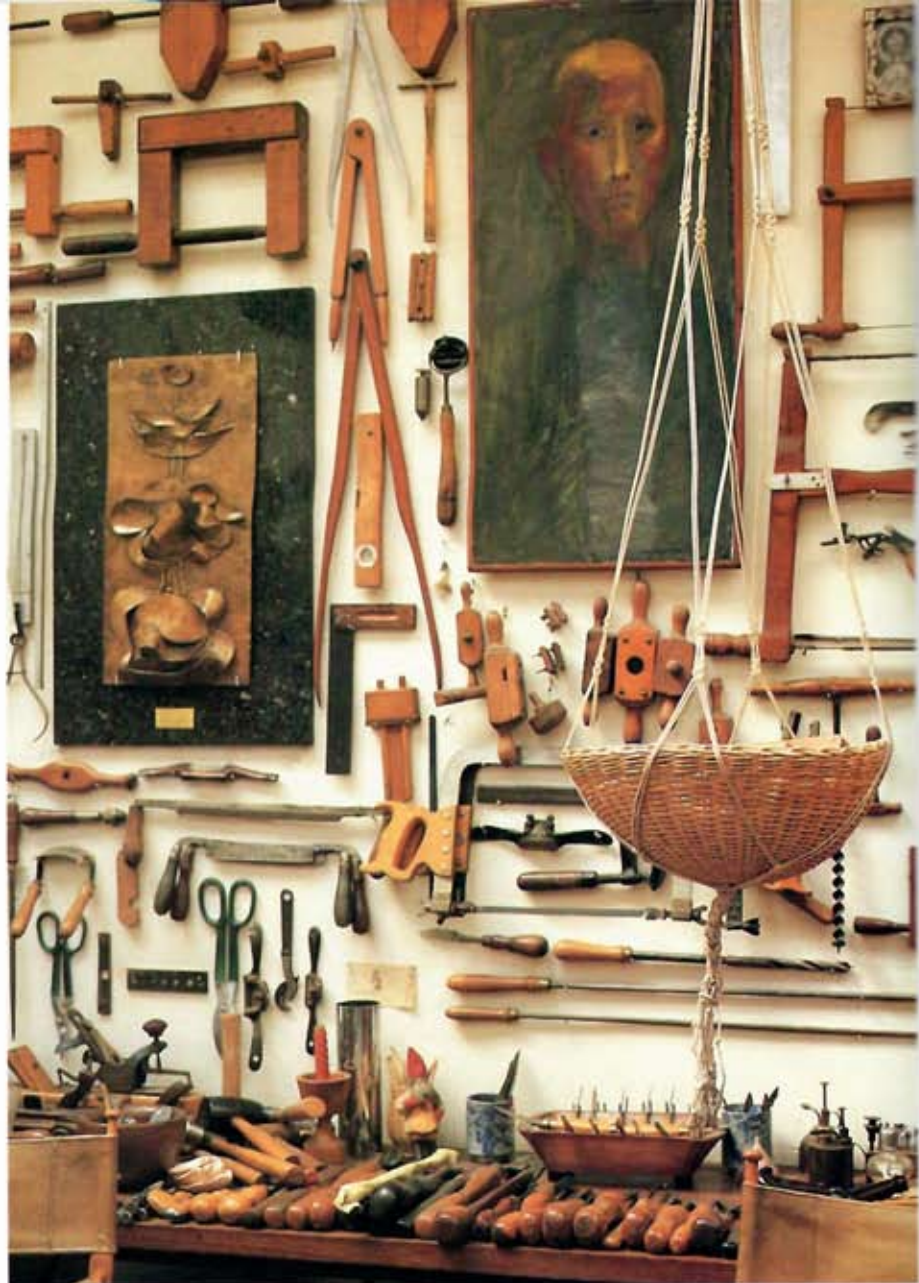
ALAIN GIEBERSTEIN

• ESCULTURAS EN YESO QUE NUNCA LLEGARON A FUNDIRSE.

Uno de los muros, lleno de herramientas bellamente dispuestas, es un verdadero himno al trabajo con la madera. Ocho baúles metálicos forman una nostálgica escultura de viajes en barco. Un pedazo de muro está cubierto con cajitas de cerillos, una junto a otra, en perfecto orden. Sobre los muebles hay muñecas, figuras de barro, decenas de tapitas, de los tubos de pintura, que son como flores incandescentes.

Coleccionaba todo. Coleccionaba frascos, piedras, cajitas de cerillos, pipas, boletos de su diario trolebiús organizados por colores...

Fue un hombre condecorado por el Rey de Suecia, quien era su

ALAIN GIEBERSTEIN

• "AUTORRETRATO"
1948.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO FABRICADAS POR EL ARTISTA.

recta y también la curva. Según Sjölander, "lo abstracto no existe; así hablemos de figuras geométricas, un triángulo o un cuadrado son una realidad. Por eso prefiero utilizar el término no figurativo para designar las obras que evitan cualquier alusión a la realidad cotidiana inmediata".

Sus pinturas semejan esquemas o proyectos de esculturas, en realidad donde se expresó con mayor fluidez y creatividad fue, en la escultura. Y creo que así lo sintie-

ron también los críticos de arte que se han interesado en su obra, pues la mayoría de los escritos se refieren a él principalmente como escultor.

La textura es otro factor importante en la creación de Sjölander: estrías y rugosidades en el bronce, así como finísimas láminas en la madera, forman su manera de expresarse y, también el volumen o bien lo plano, destacan paralelamente en su escultura.

ARCHIVO AURORA SJÖLANDER

► EN LA CALLE DE ALLENDE TRABAJO DURANTE 32 AÑOS ININTERRUMPIDOS

amigo, tenía también la condecoración que lo hacía miembro vitalicio de la Orden de Saint Michel, y otros reconocimientos. Pero no le daba importancia ni a la fama ni al dinero. Recuerdo un baile al que asistí con un vestido al que Waldemar prendió una de sus condecoraciones porque según él, se veía mejor sobre la magnífica tela verde...

En el espacioso estudio, Aurora lo conserva todo como lo dejó su esposo. Es una especie de cueva de Alí Babá del arte: hay más de 40 lienzos, uno enorme, casi un mural, con rectángulos verticales como torres fantásticas sobre cielo

► "SEMILLA"
ESCUPTURA EN
BRONCE

ALAIN GIBERSTEIN

Toby Joysmith en 1982, comparaba a Sjölander de una manera atinada, con los artistas de la Escuela de Nueva York, como Rothko, Still, Newman y Gottlieb, en el sentido de buscar un arte completamente liberado de los residuos de la experiencia visual. Y, por otra parte, también consideraba Joysmith que el camino que escogió Sjölander para crear un icono, sin referencias relacionadas con imágenes históricas, fue el de la simplificación. Esto quiere

decir que para lograrlo fue despojando a la figura de todo lo superfluo hasta lograr su objetivo: la sencillez en la estructura.

El artista tuvo un buen número de exposiciones individuales y colectivas en nuestro país a partir de 1947, y expuso también en Bienales aquí y en el extranjero: Brasil, Japón y Cuba, además de las exposiciones internacionales en París, Moscú y Budapest y, por supuesto, en Gotemburgo. Hay además obra de Sjölander en los museos de:

azul. Otros varios de gran formato; bocetos, amates con gouaches, grandes y pequeñas figuras de mujeres, torsos desnudos, texturas riquísimas de bronce, de madera, de yeso. Un universo que espera, sin prisas, bajo la mirada amplia y serena de Aurora:

En muchas ocasiones casi regaló sus obras. Waldemar fue un incansable trabajador. Pero nunca fue un businessman.

◇ **LUIS MARIANO ACEVEZ**, profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, es actualmente director editorial de **ESCALA**.

ALAIN GHERSTEIN

► "SEIS PIEDRAS",
OLEO SOBRE TELA
160 X 95 CMS, 1967
"AZUL Y ROJO"
OLEO SOBRE TELA
160 X 95 CMS, 1967

Estocolmo, Gotemburgo, Rodesia, La Habana y la ciudad de México.

Sus últimas exposiciones las llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes en 1985 y en la Galería Metropolitana, un año antes de morir. Finalmente, la Galería Andrés Siegel, le organizó *post mortem*, una exposición intitulada *In Memoriam*, durante abril y mayo de 1992, en la cual se mostraban 50 obras que reunían óleos y esculturas. A más de cinco años de su muerte, hay que

recordar las aportaciones que hizo Waldemar Sjölander, artista y maestro, a la escultura del siglo XX y, en especial, a la enseñanza de esta disciplina en nuestro país.

◇ **LEONOR MORALES** es profesora numeraria del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Imparte los cursos de Arte del siglo XX, Arte en Latinoamérica y Taller de crítica de arte en la Licenciatura de Historia del Arte.