

ESPECIAL AUSTIN OSMAN SPARE (1886-1956)

En este número hemos decidido dedicar un dossier especial al inclasificable Austin Osman Spare, una figura a reivindicar, tanto a nivel artístico como intelectual, debido a su inquebrantable decisión de seguir un camino personal e intrasferible, alejado de las corrientes imperantes. Tras una pequeña introducción, hemos contado con la colaboración de Julián Moguillansky, quien con su artículo realiza un repaso biográfico y bibliográfico a la vida y obra de AOS. A continuación presentamos dos traducciones libres de los textos más relevantes del autor, a fin de dar a conocer la complejidad de su figura y planteamientos; *“Dibujo Automatico”* da cuenta de cierto protosurrealismo, al asentar las bases de lo que años despues vendría a ser expuesto en cierto modo por el grupo liderado por Breton. Y por último *“El anatema de Zos”* supone un punto de inflexión en la vida de AOS. Este incendiario escrito, el último que publicó en vida, supone un visceral rechazo a las gentes y el entorno en el cual se había movido hasta el momento.

A lo largo de este número ilustrarán sus páginas una serie de diseños de Austin Osman Spare, entresacados de su obra *“The Book Of Ugly Ecstasy”*.

VIVE COMO UN ÁRBOL QUE CAMINA

A principios de siglo los medios se hacían eco de su talento. Era el artista más joven de cuantos estaban presentes en la exposición de la Royal Academy de Londres en 1904, pero ya entonces comenzaba a aflorar su irrefrenable y precoz genialidad. Cuando el periodista le pregunta por la religión a este chico de 17 años, Spare responde lo siguiente; *No tengo ninguna. Voy a cualquier lado. Todas las fes son para mí lo mismo. Yo voy a la Iglesia en la que nació, la establecida, pero sin el menor atisbo de fe. De hecho, estoy ideando una religión propia que encarna lo que nosotros fuimos, somos y seremos en el futuro.*

Cuando se le pregunta por sus preferencias y referentes artísticos señala su total desapego al respecto: *Nunca copio a otras personas. Prefiero desarrollar los temas con mi propia imaginación y dibujarlos en concordancia con mi idea de cómo debieran ser. ¿Romanticismo? No sé nada de eso.*

Ciertamente, muchas de sus obras resultan portentosas para alguien que aun no ha alcanzado la mayoría de edad. Aun a pesar de sus peculiaridades, la crítica no tardo en buscarle similitudes, apuntando a Goya, Aubrey Beardsley, Hokusai, Felicien Rops, Otto Greiner, Durero, Blake...

En 1908 un artículo del *The art Journal* señalaba lo siguiente; *Habrà pocas personas en Londres interesadas en el arte, que no conozcan el nombre de Austin Osman Spare...*

Cuarenta años después, el 3 de Enero de 1948, el titular del *Leader Magazine* era muy diferente; **Pintor pobre con gatos.**

40 años de renuncia. Una renuncia trabajada paso a paso, para la cual la publicación de “*El anatema de Zos: un sermón a los hipócritas*” en 1927 supuso la gota que colmó el vaso. Sin medias tintas, AOS rompía virulentamente con la hipocresía imperante en el círculo en que se movía. Y expresaba ya su propósito: Ser un extraño en sí mismo, el enemigo de la verdad.

Cuando Spare expuso en la Bruton Gallery en el 1909 la crítica apuntó en todas direcciones. De que el artista tenía un potencial innegable no había duda. Pero también señalaron que su acumulación de horrores mostraba una ambición mal enfocada, que se trataba de una extraña imitación de los supuestos

referentes arriba mentados, que se encontraba mas allá de toda medida o decencia, que era simplemente fantástico e inmaduro, o que todo era una morbosa pose.

La definición final de la exposición fue *extraño e incomodo show*. Señalaban, que nadie que presenciara sus dibujos quedaría indiferente...

Cuarenta años más tarde, el periodista del artículo *Pintor pobre con gatos*, señala que Austin Osman Spare *sigue manteniendo viva la tradición romántica de que los pintores deberían vivir en unas condiciones extremadamente incómodas, cerca del nivel de la miseria se encuentra Austin Osman Spare (...)*

Spare, que una vez pareció ser un pintor de moda...

Pero Spare decidió pintar en Elephant and Castle, tomando como modelos a la gente ordinaria de Lambeth.

En 1941, el fuego arrasó su estudio, privándolo de su residencia, su salud y sus materiales. Durante 3 años luchó por recobrar el uso de los brazos (su mano derecha quedó paralizada) y ahora ha vuelto al trabajo, y de nuevo pueden verse sus pinturas, realizadas en un estrecho sótano en Brixton de tan sólo 6 metros cuadrados, donde ahora vive con ocho o nueve gatos como única compañía. Este estudio es un montón de basura, el artista trabaja ataviado con una antigua camisa del ejército y una chaqueta hecha jirones. No tiene cama. Pero aun sigue cobrando una media de 5 libras por dibujo.

Hannen Swaffer, una de sus más sinceras admiradoras y coleccionistas escribió lo siguiente; *Durante años me he preguntado cuál es el misterio – o los misterios, porque hay varios- de Austin Osman Spare? Porque un genio artístico tan indudable, abandona una vida de lujos y los salones de la alta Bohemia, para vivir en un sótano semi-amueblado, usualmente lleno de gatos callejeros en Brixton Road, en vez de estar entre los artistas de Chelsea o Bloomsbury?*

Porque un hombre, que con tan sólo 17 años fue descrito como un genio por John Singer Sargent, deja atrás una provechosa carrera y vive en el sur de Londres entre obreros, a los cuales vende por tan solo 5 libras dibujos que la posteridad aclamará como obras maestras?

¿Porqué, cuando la real academia podría aclamar sus obras más poco convencionales, recientemente organiza una exposición en un pub de la calle Walworth? Y a qué se refiere cuando habla de sus “dibujos automáticos”, de la brujería y de los espíritus de los artistas muertos que, según cree, pintan a traves de él?

Poco más que añadir. Si a alguien le interesa, aquí queda este dossier sobre uno de los tantos que reposan en la fosa común del tiempo.

Ander Gondra Aguirre

