

El arte y el pueblo

(A propósito de la Poética de Angel Samblancat)

Neus Samblancat Miranda

Dedicado a P.R.S. (por partida doble).

Al igual que el resto de voces que articulan su ideario, la voz literaria de Angel Samblancat no puede desligarse de su arraigado compromiso social. Toda su producción narrativa en sus diferentes géneros: periodismo, pasquín, cuento, novela corta y novela, es deudora de una concepción de la literatura que se inscribe en un marco teórico más amplio: el de su concepción del Arte, tesela de un mosaico mayor: su concepción de la vida Moral.

Este corpus de ideas se encuentra diseminado parcialmente en los prólogos de sus dos colecciones de relatos breves: **Jesús atado a la columna** (1925) y **Con el corazón extasiado** (1926) y, en parte también, en el epílogo de su novela **La casa pálida** (1926). Pero cuenta, además, con una síntesis de excepción en las notas inéditas preparadas por el escrupuloso Samblancat, que sirven de base a una serie de conferencias sobre Arte y Cultura pronunciadas en 1930 en diversos Ateneos Populares (Canet, Calella, Llagostera, Barcelona, Sallent, Terrasa, Igualada).

Aparte de su calidad de manuscrito inédito, la importancia de este material es doble: de un lado permite el acceso a un corpus ordenado y sistemático de ideas sobre el tema en cuestión: el concepto de Arte. De otro, y dado que el objetivo inmediato de las notas es la elaboración de un discurso oral, muestra las variables situacionales, formales y lingüísticas que tiene presente el autor a la hora de organizarlo.

Por último, esta información se completa con la reseña o comentario aparecido en la prensa de la conferencia realizada, incorporando de este modo el actor la voz del público al tema¹

Aunque por motivos editoriales, iniciemos el análisis del discurso *in media res*, es decir en el punto que atañe a la definición del concepto de Arte, la fidelidad al manuscrito requiere señalar, cuando menos, las partes que preceden al nudo de la exposición: exordio, proposición, definición. En la primera, Samblancat verbaliza explícitamente su deseo de realizar con la conferencia una obra de Arte: *Haré Arte al par que siento doctrina* - dirá el autor ². Muestra de exordio vehemente que intenta sintetizar teoría y práctica; hablar con Arte del Arte. Pero también hablar de una forma comprensible: *Hablaré llanamente, procurando no elevarme tanto que pierda el contacto con vosotros, ni ir tan "terre à terre" que me arrastre en el polvo y chapotee en el fango* ³.

En la segunda, se concreta el núcleo temático: la socialización del Arte y la Belleza, proposición que se funda en el Derecho del Pueblo al Arte. A continuación, a modo de pirueta tautológica, el discurso se centra en la importancia de la aplicación práctica del tema a la vida personal de cada uno; idea que se resume en la noción de ser artistas de nuestra propia vida. Captada la aquiescencia del público por este último aserto, el autor se adentra en el ámbito conceptual de la conferencia progresivamente: en primer lugar, y puesto que el auditorio ha de realizar una operación abstracta, presenta los diversos métodos de conocimientos; a continuación aborda por vía negativa la definición del Arte, envés que retarda la anhelada definición del concepto que, finalmente, Samblancat realiza desde un triple punto de vista: subjetivo, objetivo e integral. Desde el punto de vista subjetivo, el Arte para Samblancat es *emoción y sentimiento. Es un conocimiento apasionado. Estremecido de amor* ⁴ Desde un punto de vista objetivo el arte tiende a *expresar estéticamente, es decir superando a la Naturaleza las emociones y el sentimiento* ⁵. Integralmente, el Arte es un acto de amor fecundo, que se basa en la unión de sujeto y objeto, de amante y amado. El Arte -concluirá Samblancat- es Amor ⁶. Este amor de naturaleza espiritual surge de un estado emocional motor, básico, que capacita al sujeto para aprehender la realidad externa a fin de trasmutarla a través de un proceso que se apoya en el sentimiento en expresión artística objetivable.

La obra artística requiere un sujeto, un objeto capaz de engendrar amor y la unión de ambos en un acto que totaliza al hombre ⁷. Mas sólo será materia digna de ser transformada en Arte aquella que sea capaz de conmover, de emocionar estéticamente al autor. Según A. Samblancat, dos grandes ámbitos se disputan el territorio de la emoción estética: el erótico y el religioso. El primero se asocia a la pasión genesíaca, al ansia de continuidad. *Escribir* -dirá Samblancat- *es parir, es una maternidad, es ser a la vez padre y madre* ⁸. El segundo se asocia al trance místico, al ansia y sed de infinito y, en última instancia, a la sacralidad de la obra artística.

Concebido el Arte como un acto de generación y creación cuyo resultado expresará la fusión entre sujeto y objeto, es decir entre creador y realidad, al artista se le presenta un amplio conjunto de problemas técnicos que atañen a la distancia que medie entre ese objeto y su mirada. Samblancat los enuncia a través de una triple interrogación que gira en torno al concepto de Mímesis, y a partir de ahí analiza, desde su particular mirada, las dos grandes escuelas artísticas que se arrebatan el

objeto del Arte: la clásica y la romántica. Ambas se diferencian fundamentalmente por la tensión que se establece entre sujeto y realidad. Mientras el Arte clásico parte de una realidad superficial con la cual se conforma, realidad que le place, y por ello trata de copiar y reflejar (incluso, a veces, fotográficamente), el Arte romántico parte de una realidad remota, profunda, ideal, que sugestiona al artista y a la cual trata de acomodar las cosas próximas.

El clasicismo parte de un sentimiento conformista de adaptación a la realidad. El romanticismo parte de un sentimiento idealista, inconformista⁹.

Ambas escuelas se diferencian, además: a) por la disposición psicológica del autor; b) por la técnica y método de trabajo utilizado; y c) por lo que el autor llama, "vibración molecular", apartado que en la literatura de Samblancat se concreta en el uso de la imagen metafórica.

El primer rasgo señala una disposición temperamental, y define dos actitudes vitalmente o puestas a la hora de concebir la creación literaria. Razón y pasión, ideas y sentimientos serán los polos extremos de dicha actitud. *Lo clásico -dirá Samblancat- es cerebral y racional, se apoya en ideas y no en estados emocionales; lo romántico se apoya en el sentimiento y la pasión*¹⁰. Desde el punto de vista de las reglas, el Arte clásico es cánón, medida, serenidad, orden. Simbólicamente las obras clásicas reflejarán una concepción jerárquica de la vida, autoritaria y conformista. El Arte romántico, sin embargo, será sinonimo de libertad, arbitrariedad e individualismo y supondrá una actitud crítica y bélica, anárquica y revolucionaria que se materializará en el combate social.

Dos métodos -continúa Samblancat- separan ambas escuelas: *Para el artista clásico lo primero es el plan*¹¹, el asunto, la acción y disposición. El orden, el equilibrio y la meditación presiden una labor que desde el ángulo técnico es lineal. El romántico improvisa. Se atiene a su inspiración. Trabaja sin técnica, sin plan, por explosión. En su obra prepondera lo que él siente: la intriga, los personajes, el ambiente. El artista romántico trabaja poseído por el demonio o inspirado por su ángel. De ahí que el satanismo o malditismo representado por Byron, Espronceda, Carducci, Poe o Baudelaire, figure como una de las desviaciones del Arte romántico, al igual que desde un punto de vista formal figura el superrealismo.

Desde el punto de vista de la vibración molecular, el clasicismo es sinónimo de luz, pero no luz roja -dirá Samblancat- sino blanca y fría o pálida cuando menos. El romanticismo será equiparable a la llama, al calor, a la temperatura y tensión *La obra de Arte como la obra Amorosa es una condensación de electricidad en el cerebro y en el corazón, en la médula y en los nervios y una descarga de la misma. Crear intelectualmente, estéticamente, como físicamente o fisiológicamente es desprender calor, irradiar luz, prolongar el yo en el espacio y el tiempo, retratarse y afirmarse en la obra como en un hijo, emanar fluido, generar, desdoblarse, ampliar el mundo, la obra de Dios*¹².

Pero aún hay más: La escuela romántica -continúa Samblancat- presenta una serie de aportaciones valiosísimas a la literatura: el yo temperamental, el color y calor de la prosa, el sentimiento de la Naturaleza, la exaltación de la mujer y la del pobre, la

intervención política. Y es, justamente, por medio de la apelación a un símil de carácter político-social como el autor concluirá la primera parte del nudo de discurso: *El romanticismo es la revolución francesa en el Arte* ¹³.

Sin embargo Samblancat, a pesar de su palpable afinidad con esta escuela, no se alista definitivamente en el campo romántico sino que, tal como había señalado en la proposición inicial de su conferencia, reivindica el derecho del pueblo al Arte, para más tarde introducir el concepto del Arte Popular. *El Arte es un derecho del pueblo, del hombre, parte del derecho a la vida, derecho a la vida moral, a la emoción, a la belleza. El Arte es un instrumento de la felicidad humana, es un porción de ella a la que tenemos derecho.* Y con unas palabras de fuerte sabor brechtiano, Samblancat dirá: *El pueblo es el gran artista de la historia, es el creador del mundo, su conservador. El Arte es obra del pueblo, directa e indirectamente: las catedrales (construidas con sus huesos, con su sangre), las pirámides (esclavos en reata, arreados a latigazos). Los artistas son hijos del pueblo. Este los mantiene* ¹⁴. A continuación el autor se plantea la necesidad de revitalizar el concepto de Arte y llega, así, a su deficiencia de Arte Popular. *El Arte Popular es una rama robusta del tronco romántico, síntesis de éste y del clásico. Hoy en día la crisis en Arte obedece a que se hace: Arte pasatista y preterista en vez de futurista; Arte de clase y de escuela en vez de social; Arte local en vez de mundial y universal; Arte de entretenimiento en vez de trascendental. Sólo el Arte Popular, clásico en la forma, romántico y subversivo en el fondo, será el Arte del pueblo emancipado de mañana* ¹⁵. Y Samblancat sintetiza por medio de la acuñación de un neologismo, Καλολυτρωσιδ, la transformación que operará en el hombre el Arte al redimirlo de su condición de esclavo, a través de la Belleza. Finalizada la exposición de las ideas, el autor baja a la arena cotidiana y extrae dos consecuencias prácticas de la conferencia. La primera es la del trabajo-arte, y se basa en la realización del trabajo con amor y con sentimiento social. *Tened el orgullo de vuestra dignidad de trabajadores-artistas* ¹⁶. La segunda eminentemente pragmática atañe a la remuneración de la obra artística. Ahora bien, advierte el autor: *No leáis, no vayáis al teatro ni al cine, no visitéis exposiciones ni museos, no compréis, no aplaudáis otras obras que las que respondan al ideal social, ciudadano y humano del Arte expuesto* ¹⁷.

Fuertemente ligada a esta concepción del Arte, y a su función libertadora, se encuentra la narrativa de Sambancat, respuesta candente, a la preocupación esencial que irradia y a la vez unifica este ideario: el deseo emocionado de lograr la instauración de un Arte popular que responda a los intereses de la vida moral y cultural de la clase obrera. Por ella y para ella vive y pervive Angel Sanblancat.

NOTAS

- (1) Angel Samblancat, La cultura del sentimiento. Conferencia dada en el Ateneo Igualadino. 1930.
- (2) Notas inéditas. El Arte. Angel Samblancat.
- (3) Idem.
- (4) Id.
- (5) Id.
- (6) Id.
- (7) Id.
- (8) Id.
- (9) Id.
- (10) Id.
- (11) Samblancat que incluye a Stendhal en el campo clásico de la novela, desde el punto de vista de las reglas, o plan a seguir, yerra en esta interpretación, ya que el propio Stendhal en carta escrita a Balzac el 16 de Octubre de 1840, confiesa: "Yo había hecho en mi juventud algunos planes de novejas, y escribiendo planes me hieló" (citado por Bourneu, Ouellet, en La novela, Ariel, Barcelona, 1983³).
- (12) Notas inéditas. El Arte. Angel Samblancat.
- (13) Id.
- (14) Id.
- (15) Id.
- (16) Id.
- (17) Id.

