

Louise Bourgeois: el cuerpo en exilio (1947-1949)

Una compleja sucesión de referencias explican las esculturas de los primeros años de la obra de Louise Bourgeois en los Estados Unidos. La artista se aproxima a la abstracción geométrica, el uso repetitivo de la forma, y los materiales industriales. Uno de los ejemplos más significativos de ello es la obra *C.O.Y.O.T.E.* (1947-49), con la cual se adelanta al minimalismo, al mismo tiempo que genera una obra híbrida, a la vez constructiva y orgánica, basada en la arquitectura y en la figura, que alude, mediante formas unidas y *en formación*, al acopio de energía de las personas, unas apoyadas en otras, para vencer al miedo y al mundo frente a la individualidad.

En este sentido es interesante señalar que la primera versión de esta obra, en madera pintada y con una altura de 178,7 cm, se titula *Blind Leading the Blind* (El ciego guiando a los ciegos), en alusión a una expresión incluida en el evangelio de San Mateo 15:14 que dice: «son ciegos que guían a otros ciegos». A su aspecto de tótem se une la dimensión de la obra para remarcar la idea de la casa, tal y como refleja una fotografía de 1966 en la que la artista se sitúa dentro del espacio habitable de la escultura. En 1979, Bourgeois dotó a la obra de un contenido claramente feminista: cambió los colores rojo y negro por el rosa, y renombró la escultura con el título *C.O.Y.O.T.E.*, en referencia al grupo *Call Off Your Old Tired Ethics* que lideraba su amiga Margo Saint James, en defensa de los derechos de las prostitutas.

Bourgeois describe la escultura como «un ejército de piernas de dos en dos» y la conecta con su infancia, relacionándola con su visión de las piernas de sus padres desde debajo de la mesa del comedor, y la sensación que experimentaba al ver, desde la oscuridad acogedora, el movimiento de esos pares de piernas. La obra se relaciona además con dos fotografías de Louise Bourgeois de niña en las que aparece guiando a su padre y a su madre con bastón mientras éstos simulan ceguera, o con el cuadro de Brueghel el Viejo: *The parable of the Blind*, que profundizan en el significado de un patético e irremediable camino de una humanidad ciega.

Las otras esculturas de Bourgeois incluidas en esta sala pertenecen al conjunto denominado *Personajes*, que la artista realizó entre 1945 y 1955. Se trata del grupo más característico entre sus primeras obras, en el que surgen ya los temas esenciales de toda su carrera. Talladas originalmente en madera y luego realizadas en bronce, Bourgeois mostró un buen número de ellas en la que fue su primera exposición en la galería Peridot de Nueva York en 1949, disponiéndolas como tótems en grupos verticales o apoyados en el muro. Los *Personajes* se refieren a la existencia femenina en la sociedad occidental, vista desde su propia experiencia como joven madre de tres hijos en Nueva York, ciudad a la que llegó en 1938 tras su matrimonio con el reconocido historiador del arte Robert Goldwater. Además, representan una respuesta personal al mundo esencialmente masculino del Expresionismo Abstracto americano, entre cuyas filas se incluía el escultor David Smith.

Los títulos de estas esculturas hacen referencia a la combinación simbólica entre cuerpo y arquitectura, como *Pillar* (1947-1949), o a la exclusión forzada y al aislamiento físico, como *QUARANTANIA III* (1949) y, en su conjunto, expresan emociones muy personales a las que la artista dio la forma de monolitos en la azotea de su casa de Manhattan. Un original estudio al aire libre bajo el cielo de Nueva York, en el

que estas esculturas parecían ser un reflejo de los rascacielos que le rodeaban. Bourgeois se ha referido a estas obras destacando que los *Personajes* «se concibieron y funcionaban como figuras dotadas de una personalidad individual, según la forma y la articulación de cada una, y se respondían entre sí. Eran de tamaño natural, se mostraban en un espacio real y estaban pensadas para que se vieran en grupos». Y también explica su configuración como un atributo expresivo, destacando: «Estos monolitos son absolutamente rígidos. Tienen la rigidez de una persona atemorizada. Como cuando se dice: “está muerto de miedo”. Paralizado de miedo. Pasmado».

Las obras de Louise Bourgeois expuestas en esta sala pertenecen a The Easton Foundation, administrada por The Louise Bourgeois Studio, resultado de un acuerdo de depósito establecido en 2014.

Bibliografía

Bernadac, Marie-Laure. *Louise Bourgeois*. París: Flammarion, 1995.

Gorovoy, Jerry; Tilkin, Danielle et alr. *Louise Bourgeois. Memoria y arquitectura*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1999.

Helfenstein, Josef. *The Early Work of Louise Bourgeois*. Illinois: Krannert Art Museum, University of Illinois, 2002.

Storr, Robert; Herkenhoff, Paulo y Schwartzman, Allan. *Louise Bourgeois*. New York: Phaidon Press Inc, 2003.

Morris, Frances (ed). *Louise Bourgeois*. Londres: Tate Publishing, 2007.