

ARTISTA INVITADO

THEO WINTELS, MAESTRO CALÍGRAFO

*De la emoción poética al signo y del
signo a la expresión plástica*

AGUSTÍN B. SEQUEROS

EDICIÓN NÚMERO 4 / JULIO - DICIEMBRE 2016
ISSN 2389 - 9794

THEO WINTELS, MAESTRO CALÍGRAFO

DE LA EMOCIÓN POÉTICA AL SIGNO Y
DEL SIGNO A LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

AGUSTÍN B. SEQUEROS

Figura 1. Theo Wintels. Artista Holandés

Theo Wintels nació en 1946 en la localidad holandesa de Cuijk, situada en la región de Brabante, al sur de los Países Bajos. Es un destacado representante de la escuela de artistas plásticos holandeses y belgas dedicados a la caligrafía como forma de expresión artística: un arte que hunde sus raíces en la tradición caligráfica japonesa y china, pero que ha desarrollado formas peculiares, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en Holanda y en Bélgica.

Recibió su primera formación artística entre 1964 y 1969 en la Academia de Bellas Artes de Tilburg, donde tuvo como maestro a unos de los mejores artistas gráficos holandeses del siglo pasado: Ru van Rossum (1924-1970), gran conocedor del arte africano y oriental.

Cuando hace unos quince años conocí a Theo en Holanda, donde me encontraba viviendo, nuestro común fervor por la poesía nos llevó a colaborar en varios proyectos. Me deslumbraba la manera que él tenía de plasmar en caracteres la emoción que puede producir un poema. Citando a Theo:

Intento hacer lo que hacían los maestros japoneses con los haikus; primero me impregno del sentimiento que me transmite una poesía determinada, y después le doy forma mediante el trazo caligráfico.

Hacia 2006, yo estaba traduciendo al neerlandés las obras de dos poetas españolas: *Libro del arrebato*, de la salmantina Ángeles Pérez López y *Los ecos y las sombras*, de la extremeña Emilia Oliva. Los poemas traducidos captaron inmediatamente la atención de mi amigo y le sirvieron de inspiración para una serie de obras caligráficas.

A base de los poemas de Ángeles Pérez López, compuso toda una serie de obras, entre ellas *Leporellos* (libros desplegables), que contenían tanto la versión castellana como la neerlandesa. La poesía siguiente, “Ven sube a mi puerta”, es la que aparece en *Leporello* que se reproduce a continuación.

Ven. Sube hasta mi puerta,
entreabre los goznes despojados,
la bisagra del cuerpo y de la casa.
Escala los ladrillos, las rodillas,

AGUSTÍN B. SEQUEROS
THEO WINTELS, MAESTRO CALÍGRAFO

la pierna en su medida incommovible,
remonta en el caudal de la inocencia
que canta su canción entre muslos,
súbete hasta la piel y su epidermis
arriba del calor, en lo más alto.
Levántame hasta el techo del deseo,
hazme llegar al sitio de la lluvia
cuando cae sobre hombres y pardales,
al lugar del sonido donde duerme
el ángel turbador de la belleza.
Encárame en lo alto, en la espadaña
con que se parte el cielo en dos
sin hacer ruido
y deja derramarse por los campos
la irradiación gozosa de la dicha.
Hazme aérea, volátil, vaporosa
izada en el pináculo del tiempo.

Kom, Klim naar mijn deur,
draai de ontblote scharnieren half open,
de hengsels van het lichaam en het huis.
Beklim de bakstenen, de knieën,
het been, onverstoorbaar in zijn maat,
ga opwaarts in de stroom van de onschuld
die haar lied tussen de dijen zingt,
kom omhoog tot aan de huid, tot aan de opperhuid,
voorbij de warmte en hoger.
Til me op tot het dak van het verlangen,
breng me naar de plaats van de regen
die op mensen en mussen valt,
naar de piek van het geluid,
waar de verwarringe engel van de schoonheid slaapt.
Kijk naar mij daarboven, in de hoge toren
die de hemel in tweeën laat splitsen
geruisloos
en die erop toeziet dat de velden
met geluk worden vervuld.
Laat me ijł, etherisch, luchtig worden,
til me op in de torens pids van de tijd.

Figura 2. Theo Wintels, *Leporello*. *Ven, sube hasta mi puerta.* (La parte que se muestra en la foto corresponde con el fragmento del texto de la traducción al neerlandés)

La gama de colores que usaba Theo, se limitaba principalmente al uso del negro y el gris (incluyendo a veces trazos en rojo, sepia, azul o verde).

La siguiente obra se basa en el poema de Emilia Oliva “Del sueño y la noche”, al que dedicó varias versiones. En ella consigue una refinada evocación del tema de la poesía mediante esos trazos en negro del primer plano, sombreados por detrás con pinceladas grises.

del sueño y la noche

duele la luz
 el nítido cielo azul
 el barco que rasga el horizonte
 y se aleja

la pared del templo
 vertical, el acantilado
 la sima de agua
 y su latido

el sueño, la noche

en vano buscas los cristales de sal
 la floración que deja en la piel
 el mar, la espuma
 la oscura profundidad
 y el oleaje

imágenes, rostros, retazos

se extingue la luz
 se desvanecen
 labios que besaron
 el fulgor de los cirios
 el laberinto de rezos y silencios

iconos

personal iconostasio
 en el fondo del sueño

sumergidos

AGUSTÍN B. SEQUEROS
 THEO WINTELS, MAESTRO CALÍGRAFO

over de droom en de nacht

pijn doet het licht
de heldere blauwe lucht
de boot die de horizon scheurt
en zich verwijdert

de muur van de tempel
verticaal, het klif
het kloppende slag van het water
in de afgrond

de droom, de nacht

tevergeefs zoek je de zoutkristallen
de sporen die de zee op de huid
achterlaat, het schuim
de duistere diepte
en de golfslag

beelden, gezichten, flarden

het licht dooft uit
lippen die gekust hebben
vervagen
de flikkering van de kaarsen
het labyrinth van gebeden en stilte

iconen

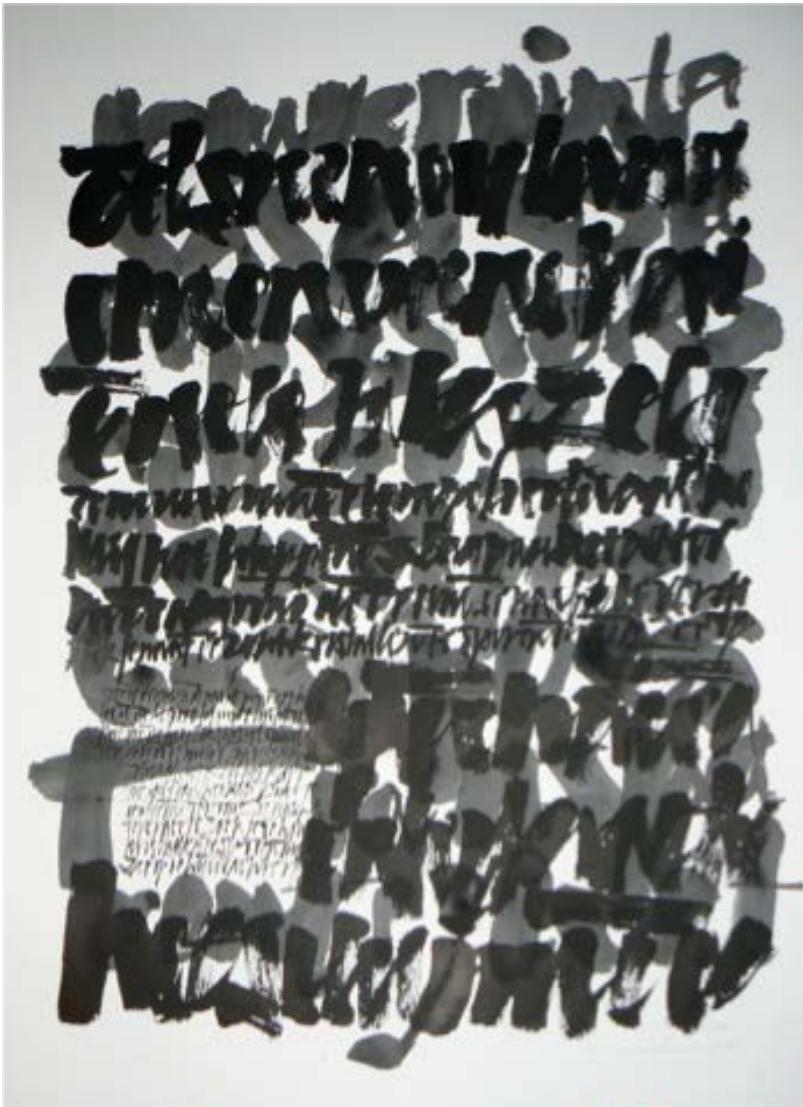
intieme iconostase
in de diepte van de slaap

verzonken

Figura 3. Theo Wintels, *Kalligrafie , del sueño y la noche (over de droom en de nacht)*

AGUSTÍN B. SEQUEROS
THEO WINTELS, MAESTRO CALÍGRAFO

Después empezó a ampliar el colorido y a dar más cabida a otros materiales. El empleo de la tinta/acuarela lo fue combinando cada vez más con la aplicación del gouache y la pintura acrílica. Y fue precisamente en esa fase cuando le pedí que se hiciera cargo de la ilustración de los poemas de *Humo y Ocre*, libro de la poeta sudafricana Ingrid Jonker, que estaba traduciendo.

Veamos, a modo de ejemplo, dos poemas del libro y sus ilustraciones. El primer poema es el que encabeza el libro:

Ek herhaal jou

Ek herhaal jou
sonder begin of einde
herhaal ek jou liggaam
Die dag het 'n smal skadu
en die nag geel kruise
die landskap is sonder aansien
en die mense 'n ry kerse
terwyl ek jou herhaal
met my borste
wat die holtes van jou hande namaak

Te repaso

Te repaso
sin principio ni fin
repaso tu cuerpo
El día tiene una estrecha sombra
y la noche cruces amarillas
el paisaje poco importa
y la humanidad es una fila de velas
mientras yo te repaso
con mis pechos
que imitan la cavidad de tus manos

Figura 4. Theo Wintels, *Te repaso*, 2015. Pluma caligráfica, acrílico, acuarela, 25x35cm

AGUSTÍN B. SEQUEROS
THEO WINTELS, MAESTRO CALÍGRAFO

El otro poema es “Ciudad perdida”, en uno de cuyos versos se encuentran las palabras *humo* y *ocre* (“La lluvia de humo y ocre”), que dan título al poemario.

Verlore stad

In die reënwat verby is
ver dag en verlore stad
van akkers van duwe vol dagbreek

was my hande die ene eekhorinkie
vinnig sku maar voorbereid
ver dag en verlore stad

deur al die mense het jy gekom
met 'n eenvoudige glimlag
soos van 'n lang reis

en die reen wat verby is
het hom verwarm aan my lyf
die reën van rook en oker

wat ruik na jou hande skoongewas
na warm duwe en die oop
oranje papawer van die lug

Ciudad perdida

En la lluvia que ha cesado
día lejano y ciudad perdida
de bellotas de palomas llenas de amanecer

fueran mis manos todo ardillas
ágiles tímidas pero alerta
día lejano y ciudad perdida

en la multitud llegaste tú
con una simple sonrisa
como de haber hecho un largo viaje

y la lluvia que ha cesado
se ha calentado en mi cuerpo

la lluvia de humo y ocre

que huele a tus manos recién lavadas
a palomas calientes y a la abierta
amapola anaranjada del aire

De este poema hizo cuatro versiones: un *caligrama* con predominio del rojo; un *leporello* en negro, azul y verde; y dos obras con más complejidad en la mezcla de técnicas.

Figura 5. Theo Wintels, *Kalligrafie Ciudad perdida*, 2015

AGUSTÍN B. SEQUEROS
THEO WINTELS, MAESTRO CALÍGRAFO

Figura 6. Theo Wintels, *Leporello Ciudad perdida*, 2015

De las dos últimas a que me refería, la que se reproduce a continuación es un buen ejemplo de la combinación de procedimientos: para conseguir los trazos rojos-ocre, el artista utilizó el gouache, aplicado con una brocha; para la configuración de las letras empleó tanto plumas caligráficas de banda como de doble trazo; las superficies que se observan en color gris coloreado, las consiguió usando un rodillo impregnado de pintura acrílica. Sorprendente resulta el efecto que consigue al caligrafiar primero todo el texto y recubrirlo después con ese 'velo' gris, sobre el que se vuelve a trazar parte del texto.

Figura 7. Theo Wintels, *Ciudad perdida 1*, 2015. Papel acuarela, acrílico/acuarela, 28x38cm

AGUSTÍN B. SEQUEROS
THEO WINTELS, MAESTRO CALÍGRAFO

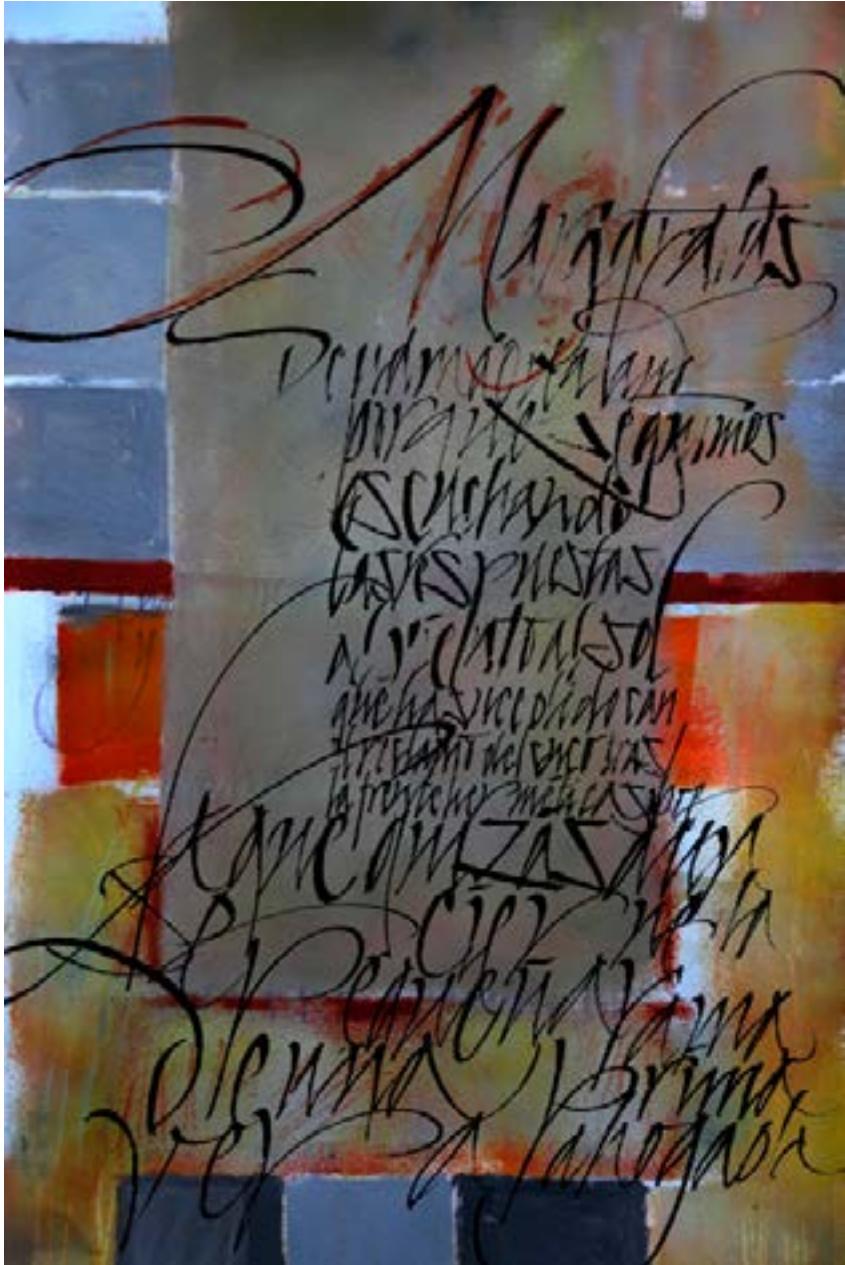
Theo realizó en total nueve obras basadas en el poemario, de las cuales cuatro han sido recogidas en la magnífica edición bilingüe que ha llevado a cabo la Editorial Universitaria de Antioquia en 2015.

Salamanca, abril, 2016

Figura 8. Theo Wintels, *Ciudad perdida 2*, 2015. Papel acuarela, acrílico/acuarela

Figura 9. Theo Wintels, *Margaritas de Namaqualand 1*, 2015. Papel acuarela, acrílico/tinta, 32x46cm

AGUSTÍN B. SEQUEROS
THEO WINTELS, MAESTRO CALÍGRAFO

Figura 10. Theo Wintels, *Margaritas de Namaqualand 2*, 2015. Papel acuarela, acrílico/acuarela

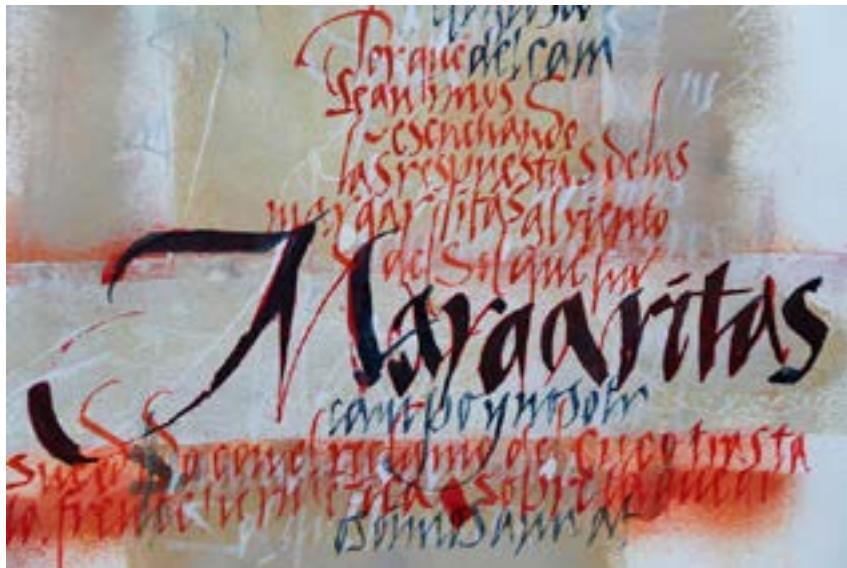

Figura 11. Theo Wintels, *Canción de los juncos rotos 1*, 2015. Papel acuarela, acrílico, acuarela blanca, 26x34cm

Figura 12. Theo Wintels, *Canción de los juncos rotos 2*. 2015. Papel acuarela, acrílico/acuarela

AGUSTÍN B. SEQUEROS
THEO WINTELS, MAESTRO CALÍGRAFO

Bibliografía

Jonker, I. (2015) *Humo y ocre*. Medellín, Colombia, Universidad de Antioquia (Edición bilingüe)

Oliva, E. (2016) *Los ecos y las sombras*, Ed. Alcancía, Jaraíz de la Vera.

Pérez López, Á. 2005. *El libro del arrebato*, Ed. Alcancía, Jaraíz de la Vera.

Sobre Theo Wintels: <http://www.theowintels.com/>

Calle 59A No. 63-20, Autopista Norte,
Campus El Volador, Bloque 43, oficina. 419

Conmutador: (57-4) 430 9000 Ext. 46218 Fax: (57-4) 260 44 51

Correo electrónico: redestetica_med@unal.edu.co

Medellín, Colombia, Sur América