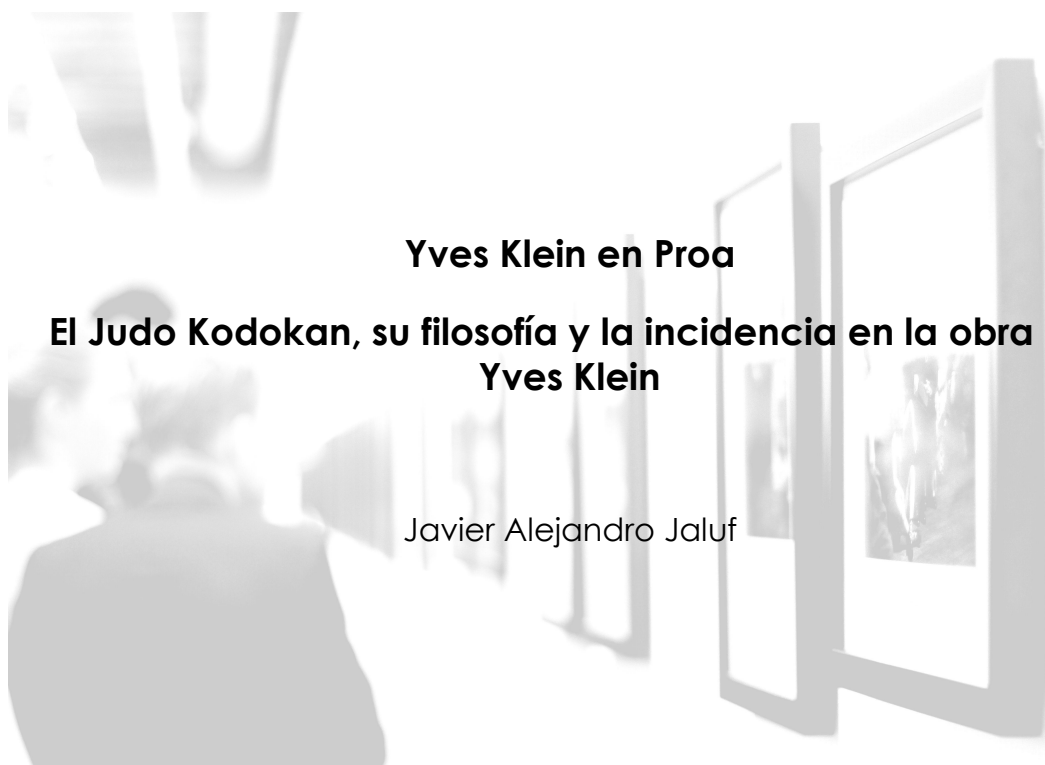

irrupciones

revista de gestión e historia de las artes

Número 0, noviembre 2017 - ISSN en trámite

Yves Klein en Proa

El Judo Kodokan, su filosofía y la incidencia en la obra de Yves Klein

Javier Alejandro Jaluf

Tuve la sensación de haber estado, de saber de qué se trataba, a medida que me adentraba en la exposición sentía que me resultaba familiar y lo termine confirmando cuando me detuve frente a su etapa como judoka, cinturón negro IV Dan estilo Kodokan¹. Ahí uní los puntos de coincidencia entre la estética de su arte, los fundamentos del judo tradicional y mi propia experiencia de haber transitado el camino de las artes marciales por casi veinte años. Conceptos como el vacío, la inmaterialidad, el infinito, o la propia espiritualidad, esencia misma del arte de Yves Klein, deben entenderse desde la filosofía oriental puesto que son nociones que impregnan también al arte marcial.

¹ Rama original del Judo creado en 1882 por su fundador Kano Jigoro.

Sus comienzos

Fue en Madrid donde Yves Klein (1928-1962) realizó *Yves Peintures*, una obra en papel que recoge con cierta sutileza sus vivencias en ese gran viaje hacia la madurez personal y artística. Una obra que anuncia, de un modo irónico², toda una propuesta artística que presentará gran coherencia desde sus comienzos y en la que la presencia del judo y de la filosofía oriental ocupará un lugar muy destacable. De este modo, esta primera obra de arte y el judo como vía de meditación del Budismo Zen, se convierten en factores esenciales para el estudio del complejo trabajo artístico desarrollado por Yves Klein a lo largo de toda su carrera artística.

El arte marcial o el camino para hacer visible la espiritualidad y el vacío

Fue en Japón donde Klein tomó contacto con el Judo tradicional, más precisamente con el judo estilo Kodokan.

Para comprender la relación entre Judo y el arte de Klein tendremos que definir qué significa la palabra judo. Ésta podría traducirse como camino o vía de la suavidad o flexibilidad y así lo entendió él, no como un deporte de fuerza y violencia sino como un arte místico y flexible, un camino de meditación zen y espiritualidad, y es en esa espiritualidad marcial donde encontró la esencia de su arte, esa *sensibilidad pictórica inmaterial* que persiguió con vehemencia y que llegó incluso a ofrecer al espectador a través de sus obras. Como señala Klein:

La práctica del judo hace comprender que el espacio pictórico es ante todo el fruto de un acceso espiritual: el judo en efecto, es el descubrimiento por el cuerpo humano de un espacio espiritual (Klein citado en Ottmann, 2010, p. 127).

Al comprender la cita anterior nos es fácil entender, por ejemplo, sus antropometrías.

Es sabido que Klein utilizaba pinceles vivientes (mujeres desnudas) para realizar estas obras dirigiendo todos sus movimientos, se requerían horas de preparación para luego ejecutarlas en unos pocos minutos, tal cual sucede en los combates de judo, es aquí donde el artista pone de manifiesto la energía cósmica

² En la formación Zen, la ironía no se entiende en un sentido destructivo sino que es una vía más hacia el conocimiento.

inmaterial o *Ki*, entendiéndose como *Ki* a la fuerza vital que fluye en los organismos y genera procesos fisiológicos como por ejemplo la respiración.

Cuando el cuerpo de la modelo se impregnaba de azul quedaba definitivamente transformado en una energía vital materializada; parecía convertirse en un medio para que fluyera la energía *ki* (Palumbo Mosca, 2009, p. 43).

En sus antropometrías, Klein logró la distancia física con su obra ya que no era él el que pintaba sino el cuerpo de las mujeres. Esa distancia le permitió a Klein la unión con el vacío que persiguió toda su vida. Si trasladamos este concepto de vacío al combate en el judo, lo vemos reflejados en el *tori* y *uke* (el que desencadena y el que recibe el movimiento respectivamente), el *ying* y el *yang* en el pensamiento taoísta, es ese vacío el que permite a uno apoderarse de la energía del contrario para lograr vencer. En este caso Yves es el *tori*, el que desencadena y sus modelos las *uke*, las que reciben el movimiento.

Pero ¿de qué tipo de vacío hablaba Klein?

Hablaba de un vacío en el sentido oriental donde todo ser humano debe tender para lograr la plenitud y esa es justamente la esencia del judo.

El día que comprendí que los tiempos del pincel habían terminado, que al fin mis conocimientos de judo iban a resultarme útiles, mis modelos fueron mis pinceles. Combiné una especie de ballet de chicas manchadas sobre una tela que parecía un tapiz de combate de judo (Klein citado en Ottmann, 2010, p.435).

Y ¿en qué otra obra encontramos relación con el judo?, claramente en su salto al vacío, obra que aparece en el *Periódico de un solo día* donde el artista, a través de un fotomontaje, salta desde una ventana hacia la calle, realizando *la Kata del pájaro*. Un *Kata* es una secuencia de movimientos, que encadena una serie de técnicas de defensa y ataque. En cada *Kata* existe un conjunto de movimientos predeterminados, los cuales pueden ser practicados por el estudiante sin necesidad de un contrincante.

Klein buscó en esta obra, como en el judo o más precisamente en la *Kata*, esa unión del cuerpo material con lo inmaterial, la unión de lo físico y lo espiritual, la conquista, a través del cuerpo, del infinito.

Klein fue un adelantado para su época, abandonó la línea e incluso todo gesto que denotara la mano del artista. Pretendió que el espectador viviera su *IKB* (Internatinal Klein Blue) corporalmente. Esta idea de que lo valedero es la vivencia, es típica del *happening* y de los sesenta.

En mi experiencia como practicante de artes marciales llegué a tener la firme convicción de que un movimiento no se piensa sino que se siente y es ese sentir interior lo que hace que el cuerpo se mueva, Yves Klein pretendió lo mismo con su arte, logró hacer vibrar físicamente el cuerpo a través de la experiencia estética. Conjugó en sus obras conceptos como vacío, materialidad, espiritualidad, silencio, conceptos aparentemente opuestos pero que no lo son en el pensamiento oriental, sino que se complementan.

Por otro lado, la relación entre la filosofía marcial y la obra de Klein se materializa fehacientemente en palabras de Routraut Klein Moquay cuando expresa:

Su aspiración final yacía en esa búsqueda constante de lo absoluto, lo invisible, la sensibilidad. El azul era para él el espacio cósmico donde soñó levitar libremente, física y espiritualmente (...) A continuación, reunidos en contemplación frente al trabajo, ambos compartíamos la satisfacción de la obra realizada, Yves pensaba que la sensibilidad del momento era esencial, ella era la obra. (Citado en Fundación Proa (catálogo), 2017, p.7).

Conclusión

A lo largo de este artículo pretendí demostrar, con diferentes ejemplos, como el espíritu de la obra de Yves Klein estuvo atravesada por una íntima relación con la filosofía de las artes marciales, más precisamente con el judo. Esto se pudo comprobar desde sus inicios en Madrid, donde Klein comenzó a transitar un camino hacia su madurez artística, y en esa búsqueda casi obsesiva de lo que él llamo sensibilidad pictórica inmaterial.

Pudimos observar en sus antropometrías la relación entre una obra de arte y un supuesto combate de artes marciales donde el artista dirigió a sus pinceles vivientes (tori/uke) para crear la obra. Su impulso fue siempre que el espectador vivencie corporalmente el color.

En el fotomontaje, salto al vacío, encontramos la relación entre éste y la kata del pájaro donde se resume la íntima unión de lo material y lo inmaterial.

Estos son solo algunos ejemplos de su vasta obra que dan cuenta de la seductora relación entre sus trabajos y la filosofía marcial.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS_

Arnaiz López, I. (2014). "Yves Klein en Madrid: La Fragua de un Artista". *Revista científica complutense*, vol. 24, p. 219-236. Recuperado de <http://revistas.ucm.es>

Santucho, J. (2016). *Historia del arte y la cultura oriental II* (Apuntes de cátedra). Buenos Aires, Argentina: Usal.

Fundación Proa (marzo-julio de 2017). *Yves Klein retrospectiva*, Buenos Aires, Argentina: Proa.

Laurenzi, A. (2017). *Historia del arte y la cultura Europea IV* (Apuntes de cátedra). Buenos Aires, Argentina: Usal.

Ottmann, K. (2010). *Yves Klein le philosophe*, Paris, Éditions Dilecta., p. 127.

Palumbo Mosca, E. (2009). *Su Yves*, cit. en FOLLO, A., *Monochromy, void and Kata: ongoing references to the Orient in Yves Klein s oeuvre*, en Cora, B. y Moquay, D., (eds.), *Yves Klein* (catálogo de exposición). Milan: Silvana Editoriale.

JAVIER ALEJANDRO JALUF

Estudiante de la Licenciatura en Gestión e Historia de las Artes (USAL). Practicante de artes marciales e Instructor de Tae-Kwon-do.