

SI LEWEN

EL DESFILE

Si Lewen: El desfile presenta 63 dibujos realizados por el artista de origen polaco Si Lewen (1918–2016) para un libro sin texto que se publicó por primera vez en 1957. Este conjunto de obras se inspira en su prolongado interés por el cine, sus primeros años de vida en Europa y su experiencia como soldado alistado en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Con líneas austeras y claridad gráfica, Lewen explora el poder de la forma visual para expresar una comprensión gradual de los ciclos de la violencia a través del tiempo y el espacio.

Desde muy joven, Lewen admiró la obra del artista gráfico belga Frans Masereel (1889–1972), que creaba narraciones pictóricas sin palabras. Lewen dijo: “Lo que me pareció tan fascinante... del trabajo de Masereel es que está muy relacionado con la realización de películas”. En función de estos intereses, el artista exploró un formato similar en su propia práctica artística: los dibujos que aquí se presentan están ordenados y orientados como si cada uno de ellos fuera un momento en el tiempo. Juntos, producen una narrativa visual compleja, del mismo modo que los fotogramas de una cinta de cine forman una película, cuadro por cuadro. Sin embargo, a diferencia de una película, los dibujos permanecen inmóviles, confiando en que el espectador imagine los sonidos y la secuencia que los une.

Solo unos años después de que terminara la llamada Gran Guerra, en 1918, Lewen fue testigo de la escalada de la retórica nacionalista que impulsó a Europa a otro conflicto brutal. La historia de *El desfile* está ligada a la propia vida de Lewen. Los dibujos que dan comienzo al libro destacan la oleada de orgullo y patriotismo cuando niños y adultos se reúnen para aclamar un desfile militar. A medida que avanza la narración, los hombres vuelven a marchar en fila, pero ahora las balas y bayonetas atraviesan los cuerpos, los buitres contemplan cadáveres de animales hinchados y los prisioneros está rodeados de alambre de púas. Finalmente, la guerra termina, las banderas de la victoria ondean y las multitudes vuelven a vitorear a los soldados que desfilan. La historia termina donde empieza: un ciclo eterno de guerra.

Lewen preparó cada tabla cubriéndola con una capa de yeso, lo que le permitió raspar sobre la superficie y crear una profundidad en los dibujos. Es notable que representara *El desfile* en un blanco y negro gráfico, lo que refleja su observación de que en la guerra “el color desaparece... El cielo, que hace un minuto era azul, de repente es solo blanco. La sangre no es roja, [es] negra”. A medida que avanzan las escenas, la cobertura y la aplicación del crayón, la tinta y la pintura se vuelven mucho más oscuras. El blanco se utiliza con moderación. Combinadas, estas técnicas presentan no solo un dinamismo en la forma, sino también un estilo expresionista. Lewen utilizaba formas simplificadas y marcas gestuales para acentuar los sentimientos y las ideas en lugar de reproducir la realidad con exactitud.

Los artistas han abordado durante mucho tiempo el tema de la guerra. Tal atrocidad puede plantear la cuestión de lo que es representable en el ámbito visual. ¿Cómo se puede representar con coherencia un conflicto social abominable? Lewen presentó una posibilidad. Creó, con gran habilidad, una historia que pone de relieve el fervor militarista que desciende hacia la brutalidad y el sufrimiento y que, al estar disociada de un tiempo y un lugar concretos, se convierte en una advertencia sobre la naturaleza cíclica de la guerra, un mensaje tan potente hoy como lo era en la década de 1950, cuando se publicó el libro.

Si Lewen nació en Lublin (Polonia), se mudó dos veces con su familia en respuesta a las matanzas y ataques antisemitas y, finalmente, emigró a los Estados Unidos en 1935. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército de Estados Unidos, formando parte de un equipo de operaciones especiales que hablaba alemán, conocido como los “Ritchie Boys”. Su trabajo en el campo de concentración de Buchenwald, poco después de su liberación, le afectó profundamente. Como consecuencia de esta experiencia, su arte abordó la tragedia de la guerra, los peligros de la violencia y las largas secuelas generacionales de ambas. Además de *El desfile*, Lewen también completó el libro sin texto *La travesía* y contribuyó con ilustraciones a varias publicaciones de poesía y novelas cortas.

Kelly Montana

Curadora asistente, Menil Drawing Institute

Esta exposición recibe el respaldo generoso de Leslie Field y Morris A. Weiner, Jacquelyn Barish, Boniuk Institute for Religious Tolerance de Rice University, Barbara y Michael Gamson, Heidi y David Gerger, Caroline Huber, Lois y George Stark y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

Los ejemplares de *El desfile* en una edición facsímil, *Si Lewen's Parade: An Artist's Odyssey* (2016), están en venta en la Librería Menil.

Programas públicos

En conversación:

Art Spiegelman sobre Si Lewen y las novelas gráficas

Seguida por una recepción pública

Jueves 4 de mayo, 6 a 8 p.m.

Conferencia: Joshua Furman

Antisemitismo en los archivos: La documentación de los prejuicios en la historia judía de Houston

Presentada juntamente con el Boniuk Institute y seguida de una recepción pública

Jueves 8 de junio, 6 a 8 p.m.

Charla con la curadora:

Kelly Montana sobre Si Lewen

Domingo 25 de junio, 3 a 3:30 p.m.

Proyección de la película

The Ritchie Boys (Los muchachos Ritchie)

Jueves 20 de julio, 7 a 8:30 p.m.

Si Lewen: El desfile

21 de abril al 3 de septiembre de 2023

Menil Drawing Institute
The Menil Collection

FRENTE Dibujo sin título de *El desfile* de Si Lewen, circa 1950. Crayón, tinta, pintura y grafito sobre tabla con yeso, 12 × 18 pulgadas (30.5 × 45.7 cm). Colección del International Institute for Restorative Practices. © International Institute for Restorative Practices