

ALFRED JARRY DE LOS NABIS A LA PATAFÍSICA

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ

14 diciembre 2000 / 18 febrero 2001

Cuando tiene lugar la primera representación de *Ubu roi* en el Théâtre de l'Oeuvre, en 1896, Alfred Jarry tiene veintitrés años. Fue un escándalo. Una genialidad revela de pronto a un personaje desmesurado y cruelmente cómico que llegará a ser un mito. "Rey de Polonia, es decir, de ningún sitio", tirano "henorme" con su codicia, su glotonería inmundada, su "vela verde", sus "cuernopanzas" y su "mierdra", que suelta con todas las letras desde la primera réplica. Gracias a la creación de este personaje, su inventor conoció, muy pronto, una especie de celebridad. A menudo, Jarry se divirtió representando el papel de Ubu. Adoptaba, en las circunstancias más imprevistas, el acento, las formas, las extravagancias que le parecen corresponder a la silueta de su héroe. Jarry también se apasionaba por la pintura y realizó una obra de dibujante y grabador. A su primer grabado en madera, *Ce est le Centaure* (ca. 1890), le siguen los grabados de *Minutes de sable mémorial*. Esta actividad no había pasado desapercibida a Guillaume Apollinaire, quien en 1909 declaraba en *Les Marges*, donde realiza la crónica de "Contemporains pittoresques": "Es en sus dibujos y maderas grabadas donde el gran poeta burlesco supo dar la medida de su instinto artístico. Tenía el don de la expresión de que carece tanta gente del oficio. Algunas de sus planchas grabadas tienen un carácter de singularidad casi cabalístico. Quizá sería interesante, en el momento en que parece que se está a punto de hacer justicia al autor de *Ubu roi*, hacer una exposición de los raros grabados y dibujos dejados por Jarry." Se interesó por el arte popular que celebraba en *L'Ymagier* (revista que funda en 1894 con Rémy de Gourmont) o en las obras del *Aduanero Rousseau*, nacido como él en Laval y a quien fue el primero en alabar. Jarry pasa el verano de 1894 en Bretaña. Visita Le Pouldu en junio, donde conoce a Charles Filiger, pequeño maestro que se sitúa en el cruce del simbolismo y la abstracción y al que dedicará su más amplio estudio, el único de esta importancia y ambición, que publica en septiembre en *Mercure de France*. Filiger es el que declaraba: "Nunca hagáis llorar ni reír a vuestros rostros." Asimismo, entabla amistad con los nabis Paul Sérusier, Edouard Vuillard y Pierre Bonnard, así como con Toulouse-Lautrec y Félix Vallotton, que ilustrarán diversas obras suyas. Especialmente, Bonnard ilustró, entre otras, los dos *Almanach du Père Ubu* y colaboró en el modelado de las marionetas.

Tras la muerte de Jarry, en 1907, a los treinta y cuatro años, la figura de Ubu conoció una fortuna considerable, especialmente en el terreno de las artes visuales. Ambroise Vollard fue el primero en dar su versión, confiando a Pierre Bonnard, y más tarde a Jean Puy y Georges Rouault, la ilustración de su propia gesta ubuesca bajo el título de *Réincarnation du Père Ubu*. De hecho, todo cuanto se denomina el Espíritu moderno queda afectado. Mucho antes del lanzamiento del futurismo, Marinetti conoce y aprecia la obra de Jarry, a quien había conocido en la redacción de *La Revue Blanche*. La admiración de los surrealistas hacia Jarry nunca cesó. Es un verdadero precursor de su rebelión. En 1937, todo el grupo se movilizará con motivo de la primera representación de *Ubu enchainé*, con puesta en escena de Sylvain Itkine y decorados de Max Ernst. El folleto editado en esta ocasión reúne dibujos de Yves Tanguy, Miró, Magritte, Man Ray y Picasso. No es posible subestimar la admiración de éste último hacia Jarry, cuyo manuscrito de *Ubu cocu* posee un texto que, según ciertos testigos, se sabe casi de memoria y que representará un papel incontestable en la génesis de su propia obra *Le désir attrapé par la queue*, escrita en 1941. La necesidad permanente de concretar y reunir las debilidades de los hombres en ese personaje ambivalente se vio estimulada por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Numerosos artistas, escritores, periodistas y realizadores se apoderaron del ídolo, participando así en la multiplicación de las especies de Ubu. En 1951, Franceszka Themerson propone una edición de *Ubu roi* a Gaberbocchus Press, en la que las ilustraciones interfieren en cada página con el texto. En 1964 realizará los decorados, el vestuario y las marionetas del Stockholm Marionetteatern, y tres años más tarde su propia interpretación de la obra en forma de cómic. Joan Miró contribuye ampliamente a la leyenda de Ubu, que en España adquiere una dimensión particular, frente a la realidad franquista, en una serie de obras de bibliófilo: *Ubu roi*, en 1966, seguido de *Ubu aux Baléares* en 1971 y *L'enfance d'Ubu* en 1975. Max Ernst ilustra en 1971 la *Chanson du décervelage* con una serie de litografías, y en 1982 Roberto Matta da su versión de *Ubu roi*. Durante todos estos años, el Collège de 'Pataphysique -fundado en 1948- ha representado un papel fundamental en el redescubrimiento y difusión de la obra de Jarry. El Collège se presenta como una "sociedad de investigaciones eruditas e inútiles" que acogerá a lo largo de los años a un número nada desdeñable de miembros ilustres. Los pintores -Marcel Duchamp, Man Ray, Joan Miró, Max Ernst, Jean Dubuffet, Asger Jorn- se encuentran con los cineastas -René Clair, Henri Jeanson-. El matemático François le Lionnais se codeaba con el explorador Paul-Emile Victor, con historiadores y críticos de la literatura y del teatro -Pascal Pia, Maurice Saillel- y con poetas y dramaturgos tan prestigiosos como en las mejores academias: Jacques Prévert, Raymond Queneau, Boris Vian, Michel Leiris, Georges Pérec, Jean Ferry.

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ

Guillem de Castro, 118 - 46003 Valencia
Tel. 96 386 30 00 - Fax 96 392 10 94 - E-mail: ivam@ivam.es - <http://www.ivam.es>

De martes a domingo de 10 a 19 horas
Domingo, día del Museo, entrada gratuita
Lunes cerrado

THÉÂTRE DES PANTINS

Georges BALLU

UBU ROI

comédie en cinq actes, d'ALFRED JARRY

Musique de CLAUDE TERRASSE

avec le concours de Madame Louise France, Mlle Fanny Zaessinger, Jovita Nadal, mm. Jacotot et Lazardeney

PETITS POÈMES AMORPHES de FRANC-NOHAIN
Musique de C. TERRASSE

Interprètes: Mlle Jovita Nadal, Mm. Jacotot et Lazardeney

Au 4e acte d'UBU ROI MARCHÉ DES POLONAIS

Au 5e acte CHANSON DU DÉVELOPPEMENT

chantée par M. Jacotot. Révisé à 9h¹/₄

Georges BANS, Directeur
50, Boulevard Latour-Maubourg
PARIS

REVUE ILLUSTRÉE
BIBLIOTHÈQUE D'ART
Collection d'Affiches

"LA CRITIQUE"

Paraît le 5
et le 20
de chaque mois

N° 50 c. Unan : 7 fr. U.-P 8 fr.
EDITION DE LUXE (JAPON)
Avec estampes spéciales : 20 fr. par an