

Thomas Hak

Abundancia floral y estructura

Manfred Schneckenburger

Thomas Hak hace preguntas a la pintura, pero no duda de ella. Él contempla la realidad exterior no como un “espejo roto” (así el título de una exposición programática de joven pintura), sino como una proclama a fraccionamientos (no fracturas), a los ritmos, a un variado caleidoscopio. Su suave obsesión es una imperturbable creencia en la pintura, y su rico potencial, plasmar en sus cuadros la belleza en flor del mundo y su vegetación con motivos decorativos vitales. Él pinta sugerentes ornamentos mozárabes con los que se topó en España, e introduce en su obra la pintura china, a la que se abrió en su viaje al Asia Oriental. No se asusta de su cercanía a los tapices, pues se puede abandonar a una pintura directa, a la espontaneidad dinámica de sus pinceladas, que se alejan de cualquier esquema repetitivo. Teje un mundo de exaltación floral, en el cual las plantas y flores crecen exuberantemente, pero sometidos por la arquitectura y las retículas. Según el dominio de la pincelada atribuye a sus cuadros ortogonales cruzadas y pendientes, o extiende una opulenta alfombra floral.

Hak combina con una seguridad absoluta dos impulsos fundamentales de la pintura: órdenes constructivos, fuertes pinceladas sobrepuestas, yuxtapuestas, entrelazadas, que utiliza como vigas. Este proceso da lugar a un rasgo esencial de ritmos de pequeñas y grandes dimensiones. Junto a la estructura descarga un zarcillo floreciente que desenlaza y hace estallar a la arquitectura por su propio impulso. Hak es, aprovechando el título de un cuadro, un “constructor de torres”, pero la torre se eleva

Constructor de torres, 1990. Óleo sobre tela, 155 x 100 cm

No Breda. Óleo sobre tela, 140 x 180 cm

sobre Babel y está visiblemente amenazada por una vegetación exuberante de lianas, de setos trenzados, a punto de derrumbarse.

Uno de los cuadros se llama “No Breda” y está vinculado con la famosa representación de Breda de Velázquez. Hak reduce la composición a su pura estructura. Un bosque de lanzas se suma a la blancas paralelas verticales del fondo amarillo, que como blancas corrientes de agua se extienden de arriba abajo. En el centro, la entrega de las llaves, pasa a segundo término tras el enrejado. Con una tensión explícita entre la arquitectura y el emboscado se encuentra el palacio renacentista español “Palacio de Avellaneda”, un palacio mediterráneo de la Bella Durmiente, que es atrapado de un modo sutil por medio de escorzos.

A lo largo de la obra predomina cada vez más la apariencia de vegetación, la construcción sólida y el “cloisonné” de los contornos. Cruces de líneas destacan como un surtido de manchas, un ritmo impertinente se desata y se escapa del entramado transversal de las pinceladas. Las bandas estallan en explosivos centros, se quiebran, para dispersarse como paja ligera hacia el borde. Así posee cada cuadro su ritmo propio entre comprensión y dilatación: una energía que pone las superficies en movimiento y las convierte en campos de fuerza.

Hak se deja inspirar por sus viajes. España, Francia, Los Ángeles, China. Los viajes timonean los formatos, ambientes, insinúan motivos. Pero también su mundo personal tiene algo que aportar. En los muros de ladrillo de la vieja escuela, en la que se encuentra su estudio, ha plantado rosales, pámpanos. Como “intervenciones” poseen las plantas un lugar fijo en su pintura. Una soleada felicidad en un rincón, a la cual se acerca el pintor con un cariño particular, casi con ternura. La serie de zarzarrosas hace totalmente invisible el muro de piedra del fondo. Las pinceladas pierden sus contornos, flores blancas, rosas y amarillas empiezan a respirar y oler con toda libertad, así de ligero, suelto, flota el pincel en el lienzo.

Un hálito de cielo se entremezcla. Hasta qué punto puede ser la pintura hermosa, pregunta un amigo de Hak con pleno derecho. Él no se pregunta dónde están los límites de complacencia y de ingenuidad estética. Da vuelo a su fantasía, pues la sensual seducción de estos cuadros es pura. De cualquier modo, las mejores de estas “intervenciones” no solo están pintadas de un modo maravillosamente ligero, sino que nos transportan a los jardines de Monet en Giverny y a sus estanques de nenúfares. Los setos se transforman en superficies de agua azul verdosas, en las cuales flotan las flores y se fusionan pictóricamente con la luz del sol. No obstante encontramos en la obra de este ciudadano de Münster

Nymphaeas, 1996. Óleo sobre tela, 155 x 100 cm

Amapola rojo-blanco III, 1990. Óleo sobre tela, 55 x 55 cm

Campo 1996. Óleo sobre tela, 90 x 70 cm

Amapola rojo-verde IV, 2003. Óleo sobre tela, 90 x 70 cm

elementos horizontales, que estructuran el agua restos de lo arquitectónico persisten en la pintura de Hak, dentro de este hervidero de reflejos. Sobre todo, los zarzales más jóvenes con sus rosas surgen íntegros del remolino de pinceladas. A partir de aquí se unen rosas y zarzales en armonía, en la que fluye el cielo azul. Por fin, “peinture pure”, cuadros completamente creados por los medios de una pintura floreciente.

Se contraponen una y otra vez a este efecto los colores cansinos de los años 90 por medio de una armonía soñolienta. ¿Bandas amarillas, color teja, verdes, blancas y jirones ante un fondo claro? Raras veces ha habido en el color tanta resistencia contra la fuerza explosiva de la desgarrada estructura. Raramente ha amortiguado un amarillo claro la descarga de tan suave manera. Raras veces ha habido una inclusión tan clara de energía. De este modo, se convierte cada cuadro en un acto de equilibrio entre la fuerza explosiva y la atenuación del colorido, entre fuego de hostigamiento y un aplacamiento del colorido, en una no enardecida armonía.

Últimamente puede encontrarse en lugar de lo arquitectónico y caliedoscópico también lo paisajístico con un fuerte toque decorativo. Ahora es cuando se manifiestan los colores, particularmente el rojo, con una fuerza llamativa. Un horizonte limita los campos de amapolas. Sin embargo conduce la serie de cuadros de amapolas al

centro del campo, que parece penetrar por todas partes sobre nosotros. Un nuevo accionismo colorístico ante el verde y un amarillo salpicado, en el cual se revisten las amapolas con contornos de amebas. Manchas rojas ante un fondo blanco huyen cada vez más en la profundidad, se hacen más pequeñas, se fusionan y se empujan hacia el borde superior: una agitada profundidad, contra cualquier perspectiva colorística, exclusivamente de las energías de la aglomeración de las manchas en fuga.

¿Es Hak entonces un pintor de estructuras, de ornamentos, de sentimientos, o de abstracción? Esto no es una pregunta al “avancement”, lo que no tendría ningún sentido en el siglo XXI. Pero la variedad de opciones nos es cercana, que no es un sencillo vitalista de la “natura naturans”, sino un complejo pintor con ricos medios y sin reservas. Ciertos cuadros muestran huellas perceptivas, crean la ilusión de perspectiva de un palacio, o muestran hojas de parra en suspensión. Otros actúan por encima de asociaciones vagabundas en la abundancia floral. Las zarzarosas florecen próximas a la naturaleza y son “peinture pure”. Algunos cuadros encuentran su propio tono en el ámbito de ornamentos y adornos. Por último, fluctúan todos los cuadros entre estructuras, ornamentos y –todavía más importante– la libre intervención pictórica, con sentimientos cambiantes como aire vital impregnado de color.

(Trad. del alemán: Marisa Lalane)

Paisaje de Asturias, 2003. Óleo sobre tela, 70 x 90 cm

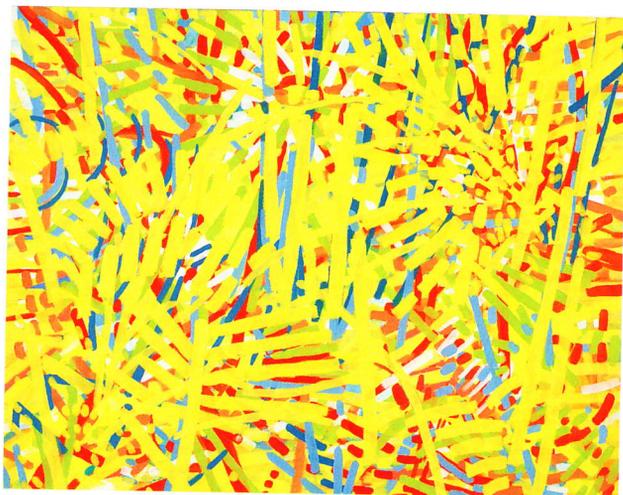
Intervención 01, 2001. Óleo sobre tela, 70 x 90 cm

Zarzarosa I, 2003. Óleo sobre tela, 55 x 55 cm

Reina de Saba, 1985. Óleo sobre tela, 165 x 135 cm

El tigre trabaja solamente por la noche, 1990. Óleo sobre tela, 140 x 180 cm

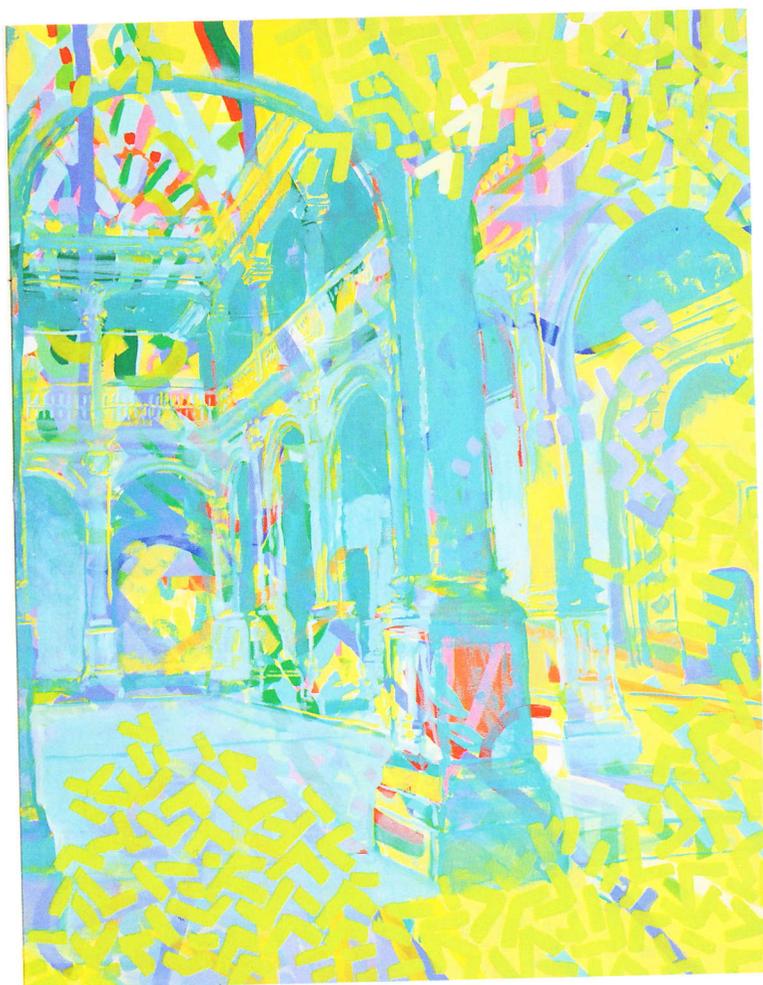
Verde Dorado, 1996. Óleo sobre tela, 140 x 180 cm

Peonia y el Palacio de Avellaneda, tríptico, 1992. Óleo sobre tela, 180 x 140 cm

Peonía y el Palacio de Avellaneda, tríptico, 1992. Óleo sobre tela, 180 x 140 cm

Peonía y el Palacio de Avellaneda, tríptico, 1992. Óleo sobre tela, 180 x 140 cm

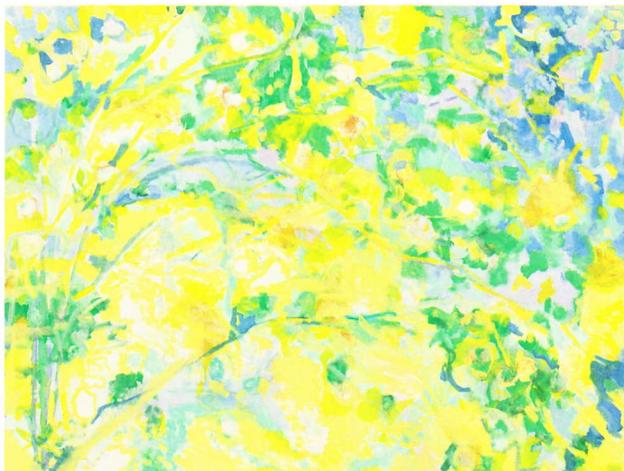
Zarzarosa, diptico, 1997. Óleo sobre tela, 180 x 140 cm

Zarzarosa, díptico, 1997. Óleo sobre tela, 180 x 140 cm

Gran LA, 2000. Óleo y laca sobre tela, 180 x 140 cm

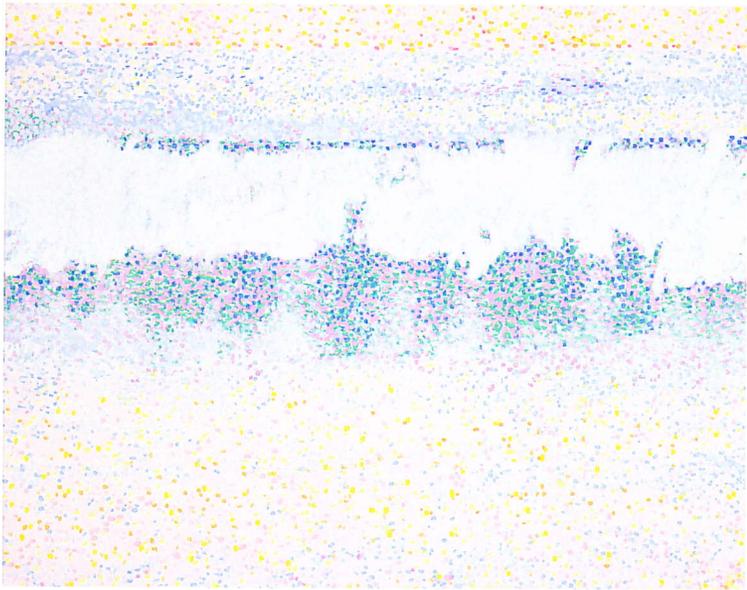
Zarzarosa I, 2001. Óleo y mortero sobre tela, 150 x 200 cm

Zarzarosa III, 2001. Óleo sobre tela, 140 x 180 cm

Asturies-luz, 2001. Óleo y sobre tela, 180 x 140 cm

La Ola, 2002. Óleo y sobre tela, 140 x 180 cm

Unicados de semejanza igual, ediciones 1997-2002. Óleo y madera, 8,3 x 4,3 x 1,8 cm

THOMAS HAK

Biografía / Biography

1955

Nacido en Deilingen/Württ.

1975

Bachillerato en el Instituto Spaichingen.

1982

Diploma en Geología-Paleontología, Universidad de Münster.

Inicio de los estudios de arte en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, Departamento de Münster, con el profesor Jochen Zellmann.

1985

Ingresa en las clases del profesor Hermann-Josef Kuhna.

Estudios complementarios con el profesor invitado Ulrike Rosenbach y los profesores invitados Ilona+Wolfgang Weber, Academia de Bellas Artes, Münster.

1987

Alumno de maestro de Hermann-Josef Kuhna Academia de Bellas Artes, Münster.

1995

Nacimiento de su hija Muriel Sol Griseldis.

Vive y trabaja en Münster.

Exposiciones individuales (Selección) / Individual exhibitions (selection)

Galería Neuer Krug Münster.

1986/88/91

Galería im Kalkmarkt Münster.

1988

Galería Europäischer Hof Offenburg, Espacio1 Düsseldorf.

1989

Puesto de trabajo para la transmisión de investigación de la Universidad de Münster.

1990

Ayuntamiento de Spaichingen.

1995

Galería Noran Münster.

1997

"Cuatro rosas" ("Four roses") Galería im Kalkmarkt, Münster.

1999

En la oficina *effektiv* (Im Büro *effektiv*), Recklinghausen.

"Tres jardines" ("Three Gardens"), Los Ángeles.

Magistratura de Trabajo Münster, Sociedad de Oficinas Grimm y Socios, Münster.

Firma Rethmann Edificio de la Administración Lünen.

2001

"Imágenes de verano" ("Sommerbilder"), Versöhnungskirche Münster.

"En bandas de a cuatro" ("Viererbande"), Galería 04 Hospital Universitario, UKM Münster.

2002

Círculo de Arte y de Cultura, Berkelkraftwerk e.V. Vreden.

2003

Nivel 03 Hospital Universitario, UKM Münster.

Exposiciones colectivas (selección) / Group exhibitions (selection)

1983

Malperformance Odeon Münster.

1984/85/87/91/93/94/95

Exposiciones del Taller. Colectivo de Talleres, Steinfurter Straße 107, Münster (Katalog / Catálogo, 1993).

1985

Forum de la Academia, Academia de Bellas Artes, Münster, Aspekte IV Leverkusen.

1986

Estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Münster en la Asociación de Arte Gronau.

1987

"Plástica joven sin nostalgia", Academia de Bellas Artes de Münster (K), T.O.M. Münster.

1988

"El ciervo bramando" ("Der Röhrende Hirsch"), Rue de Cerisaie, Paris.

1990

Trabajos sobre Ubu, Teatro im Pumpenhaus Münster (Dibujos, Theater-Zeitung).