

David Smith

David Smith (Decatur, Indiana, 1906-Bennington, Vermont, 1965) fue el gran escultor norteamericano del Expresionismo Abstracto y el autor de una de las obras más consistentes de la segunda mitad del siglo pasado. Su escultura, construida en acero con la técnica de la soldadura, asumió propuestas de la vanguardia europea de entreguerras, especialmente de los pioneros Julio González y Pablo Picasso, para adaptarlas a un lenguaje abstracto que se apropiaba de la temática introspectiva de la pintura de su generación.

Entre el otoño de 1935 y el verano de 1936, Smith realizó un viaje por Europa en el que enriqueció su bagaje artístico y conoció en primera persona las tensiones sociales y políticas en las que vivía el viejo continente. Pasó un mes en París, una amplia estancia en Atenas, que le permitió profundizar en el arte clásico, y viajó a las capitales soviéticas de Leningrado y Moscú, donde contempló algunas de las obras maestras de la pintura moderna. Por último, descubrió, en el British Museum de Londres, los sellos sumerios de talla inversa y la colección de medallas alemanas dedicadas a la Primera Guerra Mundial, que fueron fundamentales para la concepción de la serie *Medals for Dishonor*.

Medals for Dishonor es un conjunto de quince relieves que realizó entre 1937 y 1940, en los que lleva a cabo una profunda crítica de ese periodo marcado por las graves consecuencias sociales y políticas de la crisis económica y la premonición de la guerra. La serie, expuesta en la Willard Gallery de Nueva York en noviembre de 1940, fue inspirada por el sentimiento de decepción por el retroceso de la humanidad ante el fascismo en Europa y ante las injusticias del capitalismo mundial. En este sentido, tras la exposición del conjunto por varios Estados americanos, en diciembre de 1941, el artista explicó a la galerista Marian Willard, que las medallas reflejaban una posición «antifascista y prodemocrática».

«Esta serie arremete contra los elementos deshonorosos y destructivos de la sociedad. Algunos elementos, es cierto, podrían interpretarse como opuestos a la guerra. Me gustaría recalcar un hecho: mi concepción siempre ha sido esencialmente antifascista y prodemocrática.»

David Smith, 30 de Mayo de 1942, The Estate of David Smith Archives.

Publicado por Mc COY, Garnett: «The David Smith Papers». *Archives of American Art Journal*, The University of Chicago Press, vol. 8 nº 2 abril, 1968, p. 9.

Al contrario que la mayoría de sus compatriotas, entre los que prevalecía el aislacionismo, Smith estaba preocupado por el avance del fascismo y el nazismo, el desarrollo de la Guerra civil española (1936-1939), del Frente Popular en Francia (1935-1939), o el inicio en 1939 de la Guerra Mundial, que el artista interpreta como un conflicto imperialista. Los relieves expresaban la injusticia de la guerra, las contradicciones de la sociedad y su lucha por la libertad, por ejemplo, con su apoyo a los republicanos españoles y su guerra contra el fascismo.

«El bombardeo de Guernica no me sorprendió demasiado. Pensé que era un efecto de la perfidia capitalista, sobre todo por la forma en que se hizo el bloqueo. Yo había ido a Europa en 1935 para verla antes de que desapareciera con los bombardeos [...].

Me entristeció mucho la caída de España, pero también había presenciado la invasión de Etiopía por el fascismo y fui plenamente consciente de la penetración nazi en Grecia cuando estuve allí.»

David Smith. David Smith: «Events in Life. Autobiography», ca. 1950 en: GRAY, Cleve (ed). *David Smith by David Smith*. N. York 1968. p. 27.

Toda la producción artística de Smith se caracteriza por la especial implicación en la faceta más artesanal del trabajo. Desde los años treinta trabaja personalmente en la forja y la soldadura de sus piezas abstractas compaginando la producción de esculturas en acero con el ambicioso trabajo de *Medals for Dishonor*, al que se dedica noches y fines de semana.

Para estos relieves Smith utilizó la técnica de los antiguos sellos sumerios de talla inversa. La gran exigencia y minuciosidad en todo el proceso, que va del dibujo preparatorio a la finalización del molde en escayola, y para el que llegó a utilizar herramientas de dentista, explican el tiempo que le llevó concluir la serie. El rigor en la técnica fue trasladado a la elaboración de la primera edición en metal de las medallas para la que Smith colaboró con un joyero local.

«El procedimiento de elaboración de las 15 medallas de la serie (1938-1940) fue el siguiente: El escultor traza el dibujo o el diseño invertido sobre el contramolde de yeso. Talla el contramolde en negativo, perfilando el espacio en lugar de envolver un objeto con espacio. Cuando concluye la talla invertida, hace el vaciado del positivo en resina dental plástica, de modo que el material más duro del positivo se desprende y quedan invisibles las tallas del lado inverso más blando. [...] A partir del positivo de yeso se hace el primer vaciado de bronce, que se convertirá en el modelo maestro, y deberá ser cincelado, grabado y corregido [...].»

McCausland, Elizabeth: «David Smith's New Sculptural Idiom» en: *Springfield Sunday Union and Republican*, November 10, 1940, p. 6E.

Es posible encontrar en estas composiciones referencias concretas al convulso periodo político y a la situación concreta norteamericana. En *Private Law and Order Leagues*, Smith satiriza sobre el Ku Klux Klan y la liga nazi German-American Bund, que llegó a desfilar en Nueva York. En *Co-operation of Clergy*, hace mención al antisemitismo del Padre Coughlin, que adoctrinaba desde su programa de radio. Composiciones como *War Exempt Sons of the Rich* se refieren a la explotación de la clase trabajadora en paralelo a la de los artistas y en oposición a los privilegios de los ricos. En *The Fourth Estate*, ahonda en el tema, poniendo de manifiesto la utilización de la prensa y la censura por parte de los poderosos y los magnates de los medios de comunicación que contribuyen a mantener esa situación de injusticia. En este relieve, como ha señalado Jeremy Lewison, también se visualiza la connivencia de la justicia, representada por un edificio sujeto por un puño. En el caso de *Diplomats*, critica la actitud de la diplomacia en el periodo previo a la entrada de Estados Unidos en la guerra, que el artista analiza escribiendo: "¡Las armas más mortíferas no están en el campo sino en las embajadas!".

El interés de Smith por los mitos y su simbología desde la prehistoria explican la compleja y personal iconografía utilizada en estos relieves. Sus dibujos preparatorios están repletos de desnudos en poses grotescas, armas amenazantes, escenas de destrucción, instrumentos musicales, aves de caza o animales marinos que proceden de los cuadernos del viaje a Europa,

en los que son numerosos los dibujos de protozoos, formas de esqueletos, seres prehistóricos, amebas, etc. Destaca la imagen que representa la brutalidad de la guerra a través de la forma de un cañón violando a la mujer que aparece en la parte superior de *Propaganda for War* y que se vincula con el imaginario surrealista, mientras que el simbolismo universal de los mitos se resumiría en la presencia de las inscripciones en griego en todo el conjunto.

Las medallas se expusieron en Nueva York meses después de la exposición *Picasso: Forty Years of his Art*, inaugurada en noviembre de 1939. En ella se encontraba el *Guernica* y sus dibujos preparatorios, que desde 1938 estaban viajando por Europa y los Estados Unidos para apoyar a los refugiados españoles. Ambos conjuntos están compuestos por obras en defensa de la libertad y la democracia, ligadas a los acontecimientos contemporáneos, que se apartan del relato realista para configurar una narración a través de un personal sistema de símbolos.

Carmen Fernández Aparicio

Agradecimientos: Peter Steven y Caroline Nelson. The Estate of David Smith, New York.