

JOSEFINA MONTER, PINTORA EXPRESIONISTA QUE TRIUNFA EN USA

DE SENA A NUEVA YORK

UNA niña a la que descubrí en un certamen provincial de arte, en el que formaba parte como jurado calificador, me escribe hoy desde Nueva York, pasados los años, para comunicarme una gran noticia: “La organización CETA—me dice—me ha concedido una beca que consiste en trabajar en escenografía, dar clase a niños y adultos y trabajar en diferentes teatros con lo que conseguiré muchísima experiencia. Esta beca es un alto honor, ya que se presentaron muchísimos artistas y tuvimos que someternos a pruebas muy duras. Es un jurado muy estricto. Sólo se concede a los mejores artistas que hay en EE. UU. Es por lo que estoy muy contenta y creo que tú, Félix, te alegrarás conmigo. Por lo demás, continúo en Nueva York pintando cuadros, exponiendo y trabajando en la escenografía del “Teatro 4”.

Se trata de Josefina Monter, artista nacida en Sena (Huesca) y que en aquella su primera exposición siendo niña, se le concedió el primer premio. Al cabo del tiempo me dijo: “Influyó mucho en mi vida”.

En 1967 ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes “San Jorge”, de Barcelona, a la que llegó con una beca de la Diputación Provincial de Huesca para que pudiera realizar la carrera de Bellas Artes, que terminó en 1973 con notas sobresalientes. Tal fue su aprovechamiento y valía, que posteriormente fue pensionada por la “Fundación Rodríguez Acosta”, de Granada; Pintura Mural Internacional de San Cugat del Vallés (Barcelona) y el Ministerio de Educación y Ciencia para que estudiara el arte en Italia, fijando su residencia en Siena, una de las más bellas y recoletas ciudades italianas.

Obtuvo algunos premios, entre ellos la medalla de oro del Certamen de Christmas de la Asociación de Escritores de Barcelona, habiendo realizado exposiciones individuales en la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona y Fundación "Rodríguez Acosta", de Granada.

Después de terminada su beca en Italia, Josefina Monter se fue a Nueva York. Empezó a enviarme catálogos y comentarios críticos de sus exposiciones. La primera muestra fue en 1975 en "International Center". Después siguió "Cinque Gallery", "Latino-American Art Gallery", etc. Spanish International Communications Corporation se ocupó de la pintura de esta magnífica artista oscene, a través de la televisión durante el mes dedicado al arte por WXTV, canal 41 de Paterson, Nueva Jersey.

Guardo todos estos catálogos y comentarios.

Josefina Monter un día vino a verme. Era una visita esperada, anunciada en cartas desde Nueva York. Después de varios años de ausencia volvía a su tierra natal de Sena.

Me traía la obra prometida desde hace tiempo para el Museo del Altoaragón. Un desnudo con fuerte carga expresionista. Acompañaban a Josefina, sus padres.

Hay en esta mujer una extraña melancolía en sus ojos; ojos asomados al mundo y al perfil de una sensibilidad que la potencia en esa hora del sufrimiento y la creación. En este peregrinar por el mundo, aprendió la lección de tenerse que valer por sí misma, aunque gusta confiarse a los demás cuando no ve maldad.

Mientras hablábamos, descubrí que en Josefina se iba revelando esa parte profunda, espiritual de la mujer, de esa mujer que había sabido abrirse camino a fuerza de lucha y tesón en la capital más difícil del mundo para sobrevivir en el arte: Nueva York.

Días después, volvimos a vernos. Me presentó a un joven actor portorriqueño que trabajaba en el Teatro Popular situado en el Loert 'Tast Side (bajo Manhattan) de Nueva York, donde Josefina Monter era escenógrafa. Me habló este joven actor de toda la problemática racial y social del portorriqueño en EE. UU. Había venido a España para conocer de cerca nuestro teatro y los jóvenes valores.

—¿Por qué abandonaste Europa por Nueva York?

—Me interesaban mucho los expresionistas norteamericanos de los años 50. Ese cambio de evolución que habían dado, me atraía. Habían conseguido dar un cambio al arte europeo, dejando, claro está, todo ese mundo racial.

—¿Tú crees que nos pueden enseñar algo en el arte?

—No, claro. Los artistas españoles tenemos una fuerza más viva. Quizá nos la da la lucha que tenemos que sostener diariamente. Ellos lo tienen más fácil por el alto nivel de esta nación.

—¿El artista hispanoamericano influyó en este movimiento?

—Piensa que Sudamérica está más avanzada de lo que parece y Nueva York cobija a los principales artistas de todo el mundo. A los hispanoamericanos les pasa lo mismo que a los europeos. La misma fuerza aunque ahora copian mucho a De Koaning. El problema es que ahora se repiten. Ya has oído hablar del "Sho", ¿no?

—Sí, un centro de experimentación.

—En unas galerías que ocupan antiguas fábricas de Nueva York, presentan el arte llamémoslo "loco". Allí se exhibe desde la fotografía al rayo Laser, arte cinético, video en pantallas gigantes. Inesperadamente ves tu imagen proyectada en esas enormes pantallas, con ángulos extraños. Las experiencias más increíbles puedes verlas allí.

Cuando Josefina Monter llegó a la capital de los rascacielos sabía ya mucho. En la escuela de Siena había ampliado sus conocimientos y se había encontrado con los artistas italianos. En América la gente contempla su obra a través de sus exposiciones, y le sorprende el movimiento que da a sus figuras y el color.

—La experiencia del movimiento es importante en mi obra. En el fondo soy así porque voy por la vida corriendo. El Dr. Usón, que tiene un alto prestigio en todo EE. UU. y en Europa y que es el mayor "Fan" que tengo, me dijo en cierta ocasión: "No corras tanto, a ver cuándo te paras..." No se pierde ninguna de mis exposiciones. Le admiro y estoy agradecida. Jamás me faltó su aliento.

El concepto que tiene de la composición, la llevó pronto a la escenografía y su valía le permitió que metiera la cabeza en un teatro: el Loert Tast Side, de Nueva York (bajo Manhattan).

—Fue muy importante trabajar en este teatro. Aparte de la escenografía, intervenía en la creación de maquillaje y vestuario. Todo lo que lleva enclavado el arte.

—¿Qué tipo de obra se representaba?

—Teatro independiente popular. Obras que tocan el problema portorriqueño con el yanqui. En este teatro se hizo, siendo yo escenógrafa, el primer festival de teatro latinoamericano en el que se llevaron a cabo una serie de talleres, conferencias y mesas redondas. Participaron famosos dramaturgos. Entre ellos, Augusto Bool, director y autor brasileño, actualmente en Portugal; Enrique Buena-

ventura. director y autor colombiano y entre los críticos, nuestro gran comentarista José Monleón. Objetivo realmente inteligente, que cayó muy bien a todos los grupos que intervinieron.

La pintura, la escenografía en Josefina Monter es también como una especie de relajamiento para no sentirse sola, en la soledad de ese Nueva York excitante y cosmopolita.

Josefina sigue soñando con los suyos, con su viejo y bello Sena.

—Ya sabes—me dice—que se formó la Asociación Artístico Cultural de Sena. Cuenta con más de 270 socios en una población de unos mil habitantes. Me maravilla cómo trabajan y llevan a cabo, cada año, la semana cultural. No solamente se realizan exposiciones de pintura—de las que has hablado—sino que hay también un grupo realmente inquieto por conservar la pureza del arte de nuestros antepasados, como el dance, la coplilla y el grupo de jota.

Hombres así necesitan nuestros pueblos, nuestras comarcas. Las partidas de cartas o el carasol no va con esta juventud, con estos hombres inquietos por la cultura.

El expresionismo de la obra de Josefina Monter está marcado por el idealismo de unas formas estelizadas, con la carga de una emoción y un saber hacer maestro. En Josefina Monter hay un espíritu de renuncia para alcanzar ese saber que busca en el arte. Aunque no ha roto con la figuración, le interesó el arte abstracto, que precisamente no es nuevo, ya que hay vestigios de él en las primeras culturas de la historia del hombre. La Action Painting, y la obra De Kooning, la llevó a EE. UU.

El ritmo de las masas dota de claridad y fuerza a esta pintura de Josefina Monter, que ya en España en los años 70 había concurrido a la Exposición Homenaje a Picasso a la Bienal Internacional de Ibiza y al IX Salón Femenino de Arte Abstracto de Barcelona.

Admirable esta joven artista altoaragonesa que ha conseguido entrar en el mundo artístico de Nueva York, la gran ciudad monstruo y poderosa de Occidente, donde todo es posible...

FÉLIX FERRER GIMENO