18-07-06-03-03/1

MUSEO DE ARTE MODERNO FOLIO 1

VANTONGERLOO Y SU MUNDO

Ignacio Pirovano

"Construir es establecer las relaciones entre las cosas" ~~Georges Vantongerloo~~

Querer situar a Georges Vantongerloo, desentrañando el secreto de su "mundo", no es cosa sencilla. Muchas razones conspiran contra ello. Vivimos una época que se distingue por la orientación sectaria y tendenciosa de la información. ~~Los muros de silencio se levantan contra quienes, no entrando en el juego de las convenciones, se apartan voluntariamente del engranaje del mundo materializado, fácil presa de mercaderes, donde los intereses creados supeditan la capacidad creadora del hombre a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, a la fácil concesión al público consumidor, y el producto Vantongerloo no es de fácil consumición.~~

~~Por otra parte~~, Cortinas de humo, tendidas principalmente desde Europa, y allí desde París, aíslan al hombre de la calle de los verdaderos valores, de los creadores auténticos, que al no filtrarse - a través del tamíz de la crítica artística profesional - ~~en la redacción de revistas o editoriales de arte al servicio de la especulación,~~ no aspiran a cotizarse en el mercado internacional del arte.

~~Vantongerloo, lo veremos en seguida, nunca transó con las convenciones bastardas de los hombres, fiel a la consigna que se impuso desde siempre de permanecer fiel a sí mismo, a su vocación irrefrenable, sabiendo que una de las condiciones esenciales de la obra de arte es que represente la "verdad" del artista y entendiendo por verdad su autenticidad, su pureza de alma.~~

Por ello no nos sorprendamos al comprobar que difícilmente lograremos seguir la pista de nuestro artista a través de enciclopedias, historias del arte, revistas de vanguardia, ni aún en monografías especializadas en arte abstracto, por ejemplo, donde, voluntária o involuntáriamente, el nombre de Vantongerloo se encuentra sistemáticamente emitido o tergiversada su posición, su real aporte al arte de nuestro tiempo. Felizmente, nosotros vivimos muy lejos, no estando atrapados por la distancia en las redes de la confusión generalizada, y nuestra condición de argentinos nos permite, al ejercitar una de nuestras cualidades esenciales, detectar la calidad y valorar lo excepcional.

Porque conviene puntualizarlo y dejarlo documentado. Mientras en París se ignoraba casi todo de la existencia de este gran renovador, que en el retiro de su pequeño taller gestaba una de las grandes concepciones del arte actual, en Buenos Aires un grupo de jóvenes informados gracias a ese certero intuir las nuevas formas de la creación, que distingue el talento generoso de Tomás Maldonado, hablaba desde hacía muchos años de Vantongerloo, de su personalidad, de sus escritos, del lugar trascendente que ocupan sus investigaciones y sus creaciones artísticas. Así llegamos muchos argentinos y, por los argentinos, ~~muchos~~ otros sudamericanos, al 7 Impasse du Rouet, en ese barrio de Alessiá, donde Vantongerloo afable, con su sonrisa jovial y su contextura flamenca, nos abría su soledad, sorprendido y felíz de verla interrumpida por estos jóvenes de allende el mar y donde comprobaba que allí sí se sabía de él: "Pero .. será posible? Será posible que en mi propio país se me ignore y que ustedes, allá lejos, sepan de mi existencia?" y abría sus puertas a los qué, ávidos de conocimiento, llegábamos a él, deseosos de penetrar en ese mundo "clave" tantas veces presentido.

MUSEO DE LA MODERNIDAD

Habíamos cruzado el umbral de la puerta blanca de Vantongerloo, puerta que permanece cerrada a los que llegan a él con la intención de especular con su amistad. Habíamos conquistado su confianza, y llegaríamos a provocar su confidencia, la confidencia de este hombre "libre" de verdad, y su lento aprendizaje en el no claudicar que nos iría develando, con ejemplar generosidad, ~~en largas plíticas impregnadas de experiencias vividas y resultados alcanzados~~.

A nuestra comprensión, entonces, se iba abriendo ese mundo simple y maravilloso donde todo se encadena siguiendo la lógica más pura, donde cada conquista se afirma a través de las distintas etapas de su evolución creadora.

~~El hombre y su circunstancia, de Ortega y Gasset fué teoría puesta en práctica por Vantongerloo muchos años antes de que aquél la enunciara metódicamente, cuando comprendió al empezar su vida y agudizar muy excepcionalmente su capacidad de discernimiento, que el hombre, nacido en un lugar y una fecha determinada, iniciaba el viaje con un bagaje dado, con un bagaje que debía aceptar, asumiendo una responsabilidad impuesta de antemano. Y se enfrentó con las clasificaciones, los comportamientos estancos, las etiquetas supuestas e impuestas por los hombres. Estudió y midió el alcance de las definiciones.~~ #(aparte) Observó que los hombres se dividen en los que sólo adquieren sus conocimientos a través de la limitación impuesta por la percepción alcanzada por sus 5 sentidos y los que asumen la responsabilidad de complementarlos con las sumas de las llamadas "facultades", esas condiciones inherentes al hombre y qué, al serles concedidas por Dios, lo hacen a su imagen y semejanza.

Con su infinita capacidad de emocionarse ante el espectáculo de la belleza o de la sensibilidad, y su raro discernimiento, tanto de lo que pasa dentro de sí como de la diferencia existente entre los misterios de la creación y su apariencia transitoria, Vantongerloo va creando su propio mundo.

Comprueba que "llegan" más fácilmente los arrivistas, los mistificadores que aparentan lo que no son, los farsantes: que el mundo es de y para los mediocres, ~~ebrios de falsa importancia, de hueca sabiduría~~; pero intuye también desde muy joven que ese "llegar" no es llegar, que los que se creen ganadores, en realidad se han perdido a sí mismos, y que es necesario en cambio "perder" en el sentido mundano de la palabra, para ganar el pequeño lugar que a cada uno le corresponde en el juego final de los valores.

~~Porque la conquista fácil de Vantongerloo hace que sólo acepte lentamente y con conocimiento de las verdaderas condiciones; tan pronto que un crítico pronuncia sus sofismas, se sorprende; becas, protecciones oficiales, le confunden; sin embargo debe aceptar, finalmente, que ellas son diferentes una realidad.~~

Becas ~~Premios~~ y distinciones alcanzados desde joven templan ~~[illegible]~~ su carácter, ~~puesto que de inmediato le enfrentan con la otra cara de la "gloria", y la rehuye.~~ Lo acosan las envidias, las ambiciones personales; ha comenzado la lucha que se presenta ante su azorada ingenuidad. Vantongerloo ~~[illegible]~~ se defiende con la única arma que sabe manejar, la de la comprensión, que lo lleva a la justificación de los hechos que condicionan al mundo tal cual es, y lo acepta eligiendo el único recurso que concibe: hacerse a un lado, dejar el camino libre a la competencia desleal, al arriviesmo.

~~Ya tiene fichado a los integrantes de la "fauna" humana; los ha calado; sabe a qué atenerse con respecto a ellos.~~ Inmunizado, ya no podrán atrapar a los hombres en sus maquinaciones bastardas, ~~hacerle perder un tiempo precioso; ha aprendido a no esperar nada de ellos;~~ Se ha liberado de las trabas preparadas por el mundo.

~~Al comprender que no se puede "existir", en el profundo sentido de la palabra, sino en los períodos llamados pacíficos, y que ellos son tan raros en nuestra época convulsionada,~~ Vantongerloo decide utilizar todas las circunstancias, ~~convencido de que nuestra vida no es sino una secuencia de una serie de soluciones que el individuo presenta encontrar al problema de su existencia. La guerra del 14, que fué para Vantongerloo una terrible experiencia, donde todas las fibras de su ser sensible se sintieron conmovidas, se convierte para él, en viaje de largo confinamiento en Holanda,~~ en fuente de clarificación de ideas y afirmación de puntos de vista. ~~Si ese período no es muy propicio en realizaciones, en buen momento, en cambio para cristalizar sus meditaciones de~~ ~~[illegible]~~

Vuelve de la guerra del 14 y ~~restablece definitivamente su independencia,~~ rehuye encargos oficiales ~~que~~ y vuelve a exilarse voluntariamente en Francia, donde se instala ~~por muchos años~~ en Menton, de donde sólo vuelve a París en 1928 para asumir la responsabilidad de su destino en el campo de la creación artística contemporánea.

Pero debe entablar una batalla más antes de dar curso libre a sus realizaciones. Después de la guerra, una ola destructiva, nihilista, que dá como fruto el "horrorismo" o la "nada", invade todos los sectores de la creación artística. Pululan los Ismos. Ha comenzado el reino de DADA. Vantongerloo, anti-dadá por antonomasia, no podría permanecer indiferente; debía tomar partido y luchar para defender el reino de la construcción.

~~Pero donde hay mucho que solo se permitido destruir, cuando no sabe qué y como reconstruir y que ello se logra mediante la inteligencia y solo a través del conocimiento. Comprueba que dadá sólo se basa en ofuscación, en predominio intelectual y que si bien es una actitud frente a la tontería humana, se utiliza también como un medio para explotarla. Que todo no es sino una "trampa" más, que destruir por destruir lleva solamente el caos, y que frases como "quemar el Louvre" o "ocupar el cadaver de su madre" son frases huecas que acusan rebeldía impotente o incapacidad de superar esta nueva estación aparentemente terminal en que el mundo otra vez se encuentra estancado. Y el mundo, tren en marcha, no puede detenerse demasiado en estación alguna.~~

Va

Preocupado desde niño por las maravillas que a sus ojos presenta el Universo, se acostumbra a vivir en esa escala. Vantongerloo "piensa, en universo", como el lo explica, y es en ese plano muy especial en que se mueve.

Hasta entonces, la pintura y la escultura reflejaron estados de alma, que tenían en última instancia, como común denominador, al hombre. Si se toma en cambio como sujeto al universo, al espacio, o a los misterios de la creación, por ejemplo, todo el problema y los planteos para resolverlos deben ser otros, y si bien es cierto qué en un principio Vantongerloo ha partido también de estados de alma, al enfrentarlos a objetivos tan distintos deberá descubrir otra manera de expresar la belleza, otra técnica y otro lenguaje. Y así llegamos a las conquistas logradas por el artista que en nuestro tiempo ha incorporado nada menos qué estos temas al problema superior de la creación.

MUSEO DE ARTE MODERNO
4.
4

Al reconocer que hasta entonces se pintaba partiendo de la figura humana, objetos, materia, espectáculos de la naturaleza, como modelo, propongo definir como "arte generativo" el que decide, en cambio, engendrar formas nuevas, reflejar el proceso generativo de las mismas, los fenómenos que la provocan o estos mismos fenómenos en movimiento, evolucionando, en contínua transformación; el campo virgen en que Vantongerloo de los primeros se aventura.

Pero sigámoslo paso a paso a través del camino recorrido.

Sólo poco a poco Vantongerloo va desentrañando el verdadero significado de las; y así comprende finalmente que "construir" no es sino "establecer" las relaciones adecuadas entre las cosas. Y medita sobre estas relaciones. Observa, por ejemplo, que el sonido tiene por complemento el silencio; que el volumen tiene por complemento al vacío. Que el sonido y el silencio pertenecen a la noción de tiempo (música-poesía), que el volumen y el vacío pertenecen en cambio a la noción de espacio (arquitectura-pintura-escultura). Y adora el espacio; se apasiona por su belleza y por la dilucidación de sus misterios.

Comprende que la representación visual y fugáz de los secretos de la creación no es sino un caso límite en el continuo devenir en qué estamos sumergidos, que la parte invisible de la creación también existe y

Comprende que lo visible y lo invisible de la creación forman la armonía total, que representa a su vez la ley de la unidad, que si la obra de arte logra esta unidad, esta armonía, al coincidir con las leyes de la naturaleza será la expresión de la "verdad", aquella "verdad", con que trabaja Vantongerloo desde siempre. "Cada artista es libre de expresarse con la pureza de su mirar ", nos dice y será en esa pureza, justamente, donde se esconde el secreto de la obra imperecedera.

MUSEO DE ARTE POPULAR OAXACA

Sus conclusiones lo llevan adelante.

~~Si hemos aclarado que los sentidos captan lo visible de la creación, y el espíritu lo invisible, llegamos a comprobar que un punto, por ejemplo, una línea o un volumen son justamente la imagen, el vestigio de ese algo visible e invisible, de ese infinito. Ese espacio-unidad, dicho, contiene en sí tanto lo visible como lo invisible de la creación. Este infinito,~~ Sabe que el al manifestarse en cualquiera de sus formas, se traduce en permanente "vibración", reina absoluta del espacio. Llegando así, sencillamente, al concepto de "vibración" tocamos una de las grandes conquistas logradas por Vantongerloo, ~~porqué, si bien es cierto que con la vibración trabajan los artistas desde hace tantos siglos, y los impresionistas la traducen al fijar "esas manifestaciones fugaces de la creación", Vantongerloo trabaja en un campo total.~~

~~Mientras~~ que al ~~se~~ captar la noción de vibración procura utilizarla en sus múltiples matices y posibilidades dentro del campo de su capacidad creadora e imaginativa. ~~No era cuestión de utilizar las viejas técnicas para traducir los nuevos conceptos;~~ Los nuevos descubrimientos exigían también un nuevo medio de expresión, logrando Vantongerloo una técnica perfecta y un lenguaje absolutamente personal. El tema de la vibración ~~mereció~~ es de tal trascendencia ~~que constituye la obra de arte,~~ que Vantongerloo ~~para aquella vez,~~ llega a afirmar ~~definitivamente~~: "Desde "siempre, el artista ha procurado desentrañar el secreto de la obra de ar"te, la diferencia que hace de un cuadro o una escultura una obra maestra "y, de otra igual, un pastiche, una copia, un cromo, una simple recreación. "Creo haberlo descubierto. En la capacidad del artista, de transmitirnos a "través de su obra la "vibración" correspondiente, es donde se esconde el "verdadero secreto de la obra de arte". Se ha hablado, es cierto, de "soplo" creador; Stendhal de "cristalización" en los misterios del amor y del odio, de la simpatía y de la antipatía, y nosotros sabemos de la desolación de un cuarto vacío, de una casa abandonada y hasta del mutismo en que entran los objetos que nos rodean no bien se insinúa una ausencia. Creo firmemente que Vantongerloo aporta con esta comprobación una de las grandes aclaraciones para captar los secretos de lo bello.

Sus meditaciones creadoras continúan.

~~El estudio de la vibración y los misterios de la creación, le siguen llevando adelante.~~

Estudia los movimientos de acción y reacción, de atracción y repulsión que mueven el universo, comprueba que todo el espacio está poblado de material radiante, de radioactividad. Entonces comprende la trascendencia que significa considerar los cuerpos como radioactivos, ~~y nos dice en consecuencia:~~

~~"Hay dos formas de conocimiento universal" - nos dice - "el que todo "lo explica por la gravitación universal, utilizando la geometría cu"clidiana como único medio de medir todo lo que hay en este universo, "o bien aquel que sabe que todo en el universo es "energía" en vías "de transformación, para el cual la gravitación universal y los da"tos suministrados por la geometría euclidiana sólo son casos límites "de esa energía en continuo movimiento. Los cuerpos, los objetos, nos "confines, son o contienen energía que actúa o reacciona.~~ La tierra como una energía más, como el resto del universo, que actúa sobre los otros "cuerpos no como un objeto que se desplaza, sino por "radioactividad".

~~Nuevos conceptos que, científicamente, que el universo ya no puede ser concebido solo geométricamente, de manera que deja de ser movible por el sistema anterior. La teoría de la Relatividad ha dado por tierra con lo que se sustentaba hasta entonces.~~ Y Vantongerloo se pregunta: "Siendo todo ener"gía:- deberá medirse por otro tipo de sensibilidad?... Porqué quedarnos "atrás de la época en que nos ha tocado vivir?... Porqué no avanzar con "ella?... Si hace 200 años era una utopía el cine, la radio, la televisión.

MUSEO DE ARTE MODERNO
FOLIO 6

"- por qué negarle al arte la posibilidad de seguir también estos rumbos "nuevos? "... Y las respuestas de Vantongerloo se concretan en los cuadros, en las esculturas y las formas que su inagotable capacidad creadora le suministra.

"Ha llegado el momento - nos dice - en que es más importante comprender "los fenómenos que discutirlos o ignorarlos. También lo bello puede encontrarse en lo universal. Ha llegado el momento de superar al hombre, "el objeto, la materia, o el espectáculo de la naturaleza, para crear belleza buscando más allá".

Para terminar: "La pintura, lo que nosotros llamamos pintura, la que está realizada con colores en una superficie plana, expresando las pequeñas historias de los hombres, psicológicas, poéticas, - no podría utilizar para expresarse los medios de transformación de la materia, la radiación engendrando y mostrando la belleza de los secretos de la creación?. La escultura, pretendido volumen, perdería acaso, expresando también los cuerpos y sus radiaciones?.¡Qué vasto campo para las futuras generaciones! - Crear el arcoiris, la aurora boreal, y mil otras bellezas que representan lo bello! - No pintando el arco iris según el arco iris (un facsimil) pero engendrando belleza como la que encierra los "inconmensurables." - Por qué no? El hombre también ha descubierto el átomo. Solo se trata del modo de utilizarlo y de encontrar el modo de expresarlo".

Y con su sonrisa enigmática y la ironía de sus pupilas intensas, Vantongerloo nos vuelve a sumir en graves meditaciones. Todo el campo creador se abre virgen ante nosotros.

F I N

GM.