

V A N T O N G E R L O O

Indice

REFLEXIONES 2 (o)

REFLEXIONES 1947

REFLEXIONES 1

REFLEXIONES 1951

VANTONG. 36

REFLEXION RADIACION 1950

DIMENSIONES 1950

VANTONGERLOO -(Interviu por I.P.)- 1950

FRANÇOIS

MUSEO DE ARTE MODERNO
SECRETARIA DE CULTURA
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

Nº ORDEN

Arch. Proximo

UBICACION

Carr. Bélgica

Para poder expresarse es indispensable tener o poseer un lenguaje, y si es posible que sea lo más rico posible en expresión.

En arte pictórico o escultórico si Ud. quiere expresar su concepción y no tiene otro medio más que el de la figura humana para expresarse, esta concepción corresponderá únicamente y será relativa a esa figura humana determinada, sin tener relación con la "creación".

Si Ud., en cambio, tiene como medio de expresión la "abstracción" para expresar su concepción tendrá en Ud., por este medio, bellas variaciones como ideas y expresiones, pero no podrá jamás transmitir con ello la concepción de la creación.

Claro está que el arte se mete por todas partes, pero nuestros medios de expresión tendrán un valor en relación con la grandeza de nuestra concepción.

El secreto de la obra de arte reside en la sensibilidad, no medible por nuestro sentido, que el artista ha logrado introducir en su obra y transmitir a través de ella.

REFLEXIONES 1947

El arte es toda la sensibilidad que el artista ha sido capaz de introducir, de transmitir en su obra y que no es medible por nuestro sentido.

Ya sabemos, por supuesto, que el arte se introduce por todas partes y que todo gran artista, -haga lo que haga,- siempre hará obra de arte, pero.... Si la concepción del artista lleva en sí un tema contradictorio, o si ese tema se expresa por un medio contradictorio, la obra de arte se resiente, sufre. Es el momento en que la fantasía del artista ha dominado a su sensibilidad. Se ha producido un error de discernimiento.

Este error de discernimiento, este desequilibrio, puede juzgarse por la sensibilidad del espectador, es lo que permite juzgar la obra de arte, dando nacimiento a la crítica artística.

- a) Se podrá "sentir" el sujeto o tema del cuadro.
- b) Se podrá "ver" el sujeto o el tema del cuadro.
- c) Se podrá "pensar" el sujeto o el tema del cuadro.

Ahora bien, la forma en que el artista ha interpretado lo que "siente" o lo que "vé" o lo que "piensa", es lo que nos dará la pauta y la solución del problema.

Habrá armonía completa cuando en la obra de arte hay una relación de concepción y expresión y no la habrá cuando está realizada sin relación entre concepción y expresión.

REFLEXIONES 1

El sonido tiene por complementario al silencio.

El volumen tiene por complementario al vacío.

El sonido y el silencio pertenecen a la noción de tiempo (poesía-música).

El volumen y el vacío pertenecen a la noción del espacio (arquitectura-escultura-pintura).

Lo invisible de la "creación" se nos trasmite a través del resultado visible de la creación, es decir: el objeto.

Nuestros cinco sentidos captan lo visible de la creación, el objeto. En cambio lo invisible de la creación solo podrá ser captado por nuestro espíritu, por nuestra sensibilidad, escapa a los sentidos, es una noción más, y ligada con la noción de alma.

Lo visible y lo invisible de la creación forman la armonía total, que es a su vez la ley de la "unidad".

Para que esta unidad exista deberá haber composición exacta, partición jugta, equilibrada proporción entre sonido y silencio, volumen y vacío.

Si la obra de arte ~~sigue~~ consigue, logra esta unidad coincidirá con las leyes de la naturaleza pues ~~esta~~ es condición de ella, justamente, la unidad expresión, por otra parte, de la verdad.

Las leyes de la naturaleza equilibran el volumen y el vacío. Donde termina un volumen, empieza el vacío que deberán equilibrarse entre sí.

El equilibrio del volumen y el vacío en el espacio hacen una unidad, que no es una convención sino una realidad.

Vantongerloo insiste, como una de las condiciones de la obra de arte en la "verdad", ~~la~~ ^{entendiendola} ~~autenticidad~~ y la pureza de alma del artista intérprete, como una condición igualmente importante que la unidad de que hablábamos más arriba, o las leyes de la naturaleza.

Cada artista es libre de expresarse según la pureza de su mirar, y será así justamente en que surgirá la gran verdad en la obra imperecedera.

Si hemos aclarado que los sentidos captan lo visible de la creación, y el espíritu capta lo invisible de la misma, llegamos a la concepción de que si un punto, una línea, o un volumen son la imagen o el vestigio de lo infinito, ese espacio-unidad contiene en sí tanto lo visible como lo invisible de la creación. Invisible que al hacerse presente en una de esas tres manifestaciones, en permanente vibración, reina absoluta del espacio.
/se traduce ~~en~~

Llegando al concepto de "vibración" ya se entiende mucho más.

La vibración, su constante transformación que nace una de otra, dirigi-
das todas hacia un mismo ideal, he ahí el secreto y el asombro de la
creación.

Es lo invisible que dirige la vida, lo impalpable, lo puro y verdadero,
exactamente lo contrario de toda convención.

La sensación pura surge siempre por una, o de una, vibración. No se de-
ja nunca ver, pero será sentida o captada por la sensibilidad de los se-
res sensibles.

REFLEXIONES 1951

Cuando admiramos la Aurora Boreal nuestros ojos ven el espectáculo de la
misma, nó la causa que provoca científicamente el fenómeno.

Lo mismo pasa con el rayo de sol y la luz que denominamos día. Las ver-
daderas causas de estos fenómenos cotidianos nos dejan indiferentes.

Lo único de que debemos cuidarnos en estas apreciaciones es no confundir
los efectos, por las causas.

VANTONG. 36

Si deseo pues expresar la belleza o la manifestación de la naturaleza,
es decir: el espectáculo de la misma, ~~xxxxxxx~~ un conocimiento del ar-
te académico será suficiente.

Si queremos, en cambio, expresar eso de que está formada la naturaleza,
lo incommensurable, las causas que han provocado el fenómeno, entonces
tendré necesidad de formas, líneas, colores, llamados "abstractos", dis-
tintos de aquellos, tendré que conocer otro lenguaje, el lenguaje de
ello.

La creación, que como hemos visto en último término se traduce en vibra-
ción provocada por la energía obliga a dirigir nuestra sensibilidad no
ya al espectáculo, el efecto, sino a la causa, captando la noción de ener-
gía y comprendiendo el papel infinito que juega en el universo.

Ya no serán necesarias las 4 dimensiones, más alguna otra, de los cán-
ones clásicos, sino infinito número de dimensiones.

Si un artista sensible ha sido "tocado" por el lado objetivo, final de
la creación: el objeto, la materia o el espectáculo de la naturaleza al
interpretarlo con su sensibilidad y transmitir en su obra su propia vi-
bración, el resultado dará: una obra de arte.

Pero cuidado! Ha sido engañado, pues al interpretar el lado objetivo que ha herido su sensibilidad, ha sido justamente porque de ese objeto, de esa materia o de ese espectáculo ha trascendido un fulgor muy especial provocado por la energía que emana de ese elemento, la energía de que está formada, y que como un fulgor muy especial "Degage" esa materia, y es justamente esa impresión la que al ser transmitida en la obra de arte a través de su propia sensibilidad jerarquiza su realización.

La materia que actúa como parásito del fenómeno de la creación (creación igual materia y su energía), no lo ha dejado ver, más aún, no lo ha dejado suponer la existencia del fenómeno que acusa la creación. Ha bloqueado los mundos anteriores a la concretización de la materia. Ha sido segado por la materia, encandilado por ella. Ha reducido su proceso creador al punto final en el proceso creativo, el objeto, la materia o el espectáculo de la naturaleza, todos ellos tridimensionales y medibles, es decir el punto límite de lo infinito. Para llegar a esto, -al objeto, a la materia o al espectáculo-, desde hace varios siglos se ha enseñado el lenguaje medible, standard, que con la geometría euclidiana ha actuado desde siempre.

REFLEXION RADIACION 1950

Hay dos formas del conocimiento universal. Lo que todo se explica por la gravitación universal y la geometría euclidiana como único medio de medir todo lo que hay en ese universo; o bien aquellos que saben que todo en el universo es energía en vías de transformación, para los cuales la gravitación universal será un caso límite de esa energía, al igual que la misma geometría euclidiana.

Los cuerpos, los objetos, son o tienen una energía que actúa o reacciona. La tierra sería pues una energía más como el resto del universo que actúa sobre los otros cuerpos, no como un objeto que se des-plaza sino por radio-actividad.

Debemos aceptar, pues, científicamente que el universo ya no puede ser concebido únicamente geométricamente, de manera que deja de ser medible por nuestro sistema anterior. - Siendo una energía, deberá ser medida por otro tipo de sensibilidad?.. Porqué quedarnos atrás de nuestra época?... Porqué no avanzar con ella?... Y si así hace 200 años era una utopía el cine, la radio, la televisión, porqué negarle al arte la posibilidad de seguir estos nuevos rumbos?.....

No es más interesante comprender los fenómenos que discutirlos o ignorar los?..... Lo bello no puede encontrarse en lo universal?... No habrá llegado el momento de superar el hombre, el objeto, la materia o el espectáculo de la naturaleza para crear belleza buscando más allá?....

DIMENSIONES 1950.

Si planteamos la obra de arte partiendo del objeto en sí, la geometría euclidiana será muy útil, pues ella justamente sirve para medir lo medible. Pero al aceptar el mismo Euclides que dos paralelas se juntan en el infinito, acepta el fracaso de todo su sistema; ~~para~~ al salir del límite medible para aceptar lo no medible: el infinito.

Con mucha mayor razón la geometría euclidiana no nos ayudará para captar o medir la sensación emanada del Universo, o del proceso de la creación que compuesto de energías no son medibles por ninguna geometría o sistema conocido.

Hasta ahora el arte pictórico o escultórico llegaba siempre en última instancia a un elemento de dos o de tres dimensiones. La belleza o la armonía del Universo se manifiesta, en cambio, por fenómeno cuyas dimensiones son infinitas.

Hasta ahora la pintura y la escultura reflejaban estados de alma que tenían como común denominador al hombre. Si en cambio tomamos por sujeto el universo, el espacio o la creación, ya los estados de alma no tienen ninguna relación con aquellos. Los términos: pintura y escultura pueden llegar a ser impropios. Es otra manera de expresar la belleza, con otra técnica y otro lenguaje; por supuesto que se ha partido de aquellos, pero para llegar a una expresión distinta en sí misma.

El cubismo llevó a ciertos artistas a lo que se ha llegado a denominar abstracto. Yo tengo mi naturaleza propia y mi educación me ha llevado a pasar por el arte griego. Mi naturaleza es la construcción, la armonía y el espacio. Mis viejos profesores hablaban de ella, pero fui yo que tuve que volver a mí mismo y a través del arte griego he tratado de construir. He entendido la función de la línea, de los colores, de los volúmenes, y he llegado fatalmente a la forma llamada "abstracta". Llegando por su medio a expresar mis sentimientos del espacio y su comportamiento. Espero que este arte mío no esté todavía catalogado.

VANTONGERLOO - INTERVIU PARIS 1950 - (Ignacio Pirovano)

En la escuela de Bellas Artes me decían "está construido", pero no se me enseñaba lo que eso significaba, ni me explicaban el fenómeno.

Más tarde realicé que "construir" era "establecer" las relaciones entre las cosas. Entonces descubrí que así como todo el mundo tiene "su debilidad" la mía era : el espacio.

Adoro el espacio.

Y si no conozco el miedo, tengo, en cambio, una enorme capacidad de emocionarme.

Entonces..... Punto, línea, volumen; volumen, línea, punto.....

Y el Punto !!! ... pero si me paraba en el punto se acababa, también, el infinito, y continué mis búsquedas del infinito que continúa aún.....

FRANÇOIS

de espectáculo por el que se vive
No es en lo espectacular que reside el secreto de la belleza de la creación. Solo la encontraremos en la transformación de una materia en otra; Por medio de la energía que hay en ellas. Por ejemplo: las radiaciones debidas a la actividad y a la energía entre el sol y la tierra, llamados vulgarmente : rayos de sol, son uno de los ejemplos más bellos de lo que estamos diciendo.

No nos interesa la forma en que aparecen los fenómenos, en qué se materializan, sino la radioactividad que los mueve y que provoca LA VIDA.

La vida! que es el conjunto de actividades de los cuales solo podemos percibir con nuestros cinco sentidos una muy pobre medida; la medida que nos da el espectáculo de la vida. Pero ojo!.. pues si no nos dejamos impresionar sentimentalmente, copar, por el espectáculo, podremos en cambio elevarnos y comulgar con el universo, del cual nosotros mismos formamos o somos una fracción, un segmento.

Solo nuestra sensibilidad podrá captar éso desconocido.

La materia y la energía no deben disociarse en el concepto, son inseparables.

La materia vibra continuamente, desprendiendo energía, no está nunca inerte.

La energía es inherente de la materia.

La materia, lo espectacular, no le impresionan; solo lo impresiona, es sensible y que capta a las vibraciones que provocadas por la energía inherente se desprende de la materia.

La verdadera existencia de la materia se justifica, justamente, por la vibración, pero camuflada por la apariencia de la misma.
Con esto se representa la belleza de la creación.

