

1P-07-04-07/1

Max Bill lo presenta en el prologo del catalogo de su exposicion individual en la Malb, Gallery de Londres en 1962 como el Gran Desconocido .

Ya en 1917 se decide no solamente en no crear "obras de arte" en el comun sentido de la palabra pero mas bien realiza sus trabajos como un medio para expresarse sus ideas sus pensamientos . Lleva estos estudios , estos pensamientos a sus ultimas realizaciones .

De manera que sus tendencias a diferencia de los artistas de su tiempo no provienen de tendencia determinada alguna como Mondrian del cubismo , Malevitch , ni de la liberacion de la forma y del color como Kandinsky . Vantongerloo en cambio elabora las "relaciones" entre el color y las estructuras en el espacio .

Mientras sus realizaciones partieron de ideas relacionadas con el mundo de los objetos que nos rodean hasta 1917 a hasta mas o menos 1938 desarrolla el tema de las relaciones del volumen con el y en el espacio todavia realizaba trabajos en el limite de lo que podria aceptarse como "obras de arte" por cuanto sus trabajos podian incluirse en lo que se entiende de tradicionalmente .

Si al presentar a Georges Vantongerloo nos parece necesario agregar algunas palabras es porque a pesar de su importancia como artista (ya de 75 años) es aún desconocido para muchos. Esta es la razón por la cual consideramos apropiado decir algo sobre Vantongerloo y explicar la incógnita de este "Gran Desconocido".

Con sus estudios analíticos de color y forma, con su construcción en la esfera, su punto de partida, ya en el año 1917, se propuso recorrer un camino que fué en realidad elegido como un fin, no tanto para crear "obras de arte" sino como una manera de manifestar sus pensamientos, descubrir a través de ellos a que finalidad podían conducir sus ideas sobre escultura y pintura.

Precisamente su punto de partida no fué el deseo de producir obras de arte sino más bien fijar sus ideas a través del color y ^{del} espacio. En consecuencia su trabajo no emanaba del cubismo, como en el caso de Mondrian o Malevitch ni surgió de la liberación de la forma y del color, como en Kandinsky. Vantongerloo hace una investigación en las relaciones de la estructura y los valores universales del color.

Mientras las ideas de Vantongerloo estuvieron ligadas a la realidad del mundo circundante de objetos, como si fueran una prolongación en dirección de lo puramente estético (a partir de 1917), o (hasta alrededor de 1938) en una pura relación de volúmenes- resultaba todavía "aceptable" acercarse a su obra a partir de las concepciones corrientes o tradicionales.

El desarrollo paralelo de construcciones horizontales, verticales parecía ^{permitir} ~~prohibir~~ la comparación con Piet ^{Mondrian} Mondrian. Pero hoy en día cualquier ~~uno~~ puede comprobar que esa comparación ~~no~~ ^{no} puede mantenerse, porque aún teniendo parecidos formales, Mondrian y Vantongerloo estaban en realidad buscando y creando diferentes y fundamentalmente distintos idiomas expresivos. Esto no solo, porque Vantongerloo realizó sus ideas como pintor y escultor ^{sino} también porque esencialmente ambos tenían distintas culturas artísticas, todo lo cual se acentuó a través de una diferencia de quince años de edad.

Cierto es que cuando Van Doesburg funda la revista "de Stijl" hacia el fin de la primera guerra mundial Vantongerloo, como otros se sitúa bajo la influencia del concepto de composición horizontal-vertical postulado entonces por Piet Mondrian. Sin embargo, ~~como~~ ^{aún} en las "Meditaciones" escritas en 1917 por Vantongerloo para la revista "Stijl" ^{y que} aparecieron distribuidas en siete números distintos que abarcaron hasta 1920, está claro que el sistema de correlaciones vertical-horizontal no iba a satisfacer a Vantongerloo permanentemente, ni podría considerarlo como el único concepto válido. De todos modos lo desarrolló con perfecta maestría en el curso de un período clásico que abarca de 1917 a 1937, luchando por conseguir nuevas posibilidades, aún dentro de esta estructura limitada.

Durante la guerra y la ocupación de París, Vantongerloo se retrajo en un casi total aislamiento, se concentró sobre sí mismo en sus propios pensamientos. Nuevos problemas se le habían presentado, mientras sus composiciones horizontal-vertical habían sido concebidos a menudo como la función de un ovoide o una curva; estas formas curvas empiezan ahora a hacerse muy visibles en su trabajo.

Encerrado en su propio molde horizontal-vertical fue así liberándose por nuevas ideas y temas. Durante el período de aislamiento impuesto por la guerra produce trabajos de una fresca claridad y originalidad de concepción que durante años chocaron ^{con la mayor} ~~incomprensión~~.

Desde entonces Vantongerloo (de nuevo se ensancha) su campo de acción y sus ideas. Su interés se dirige cada vez más hacia lo incommensurable, lo puramente creativo. Más y cada vez más se va disociando del hacer "obras de arte" y con intensidad creciente sus trabajos se transforman en "normas e ideas arquetipos" esquemas de procesos de la naturaleza que ha captado.

A veces, especialmente cuando se leen sus exposiciones o afirmaciones, uno se siente tentado de pensar en su trabajo, como en el de un nuevo Henri Rousseau.

Rousseau. Así como ~~Monsecau~~ Rousseau fue "el pintor de la realidad", Vantongerloo de cierta manera produce nuevas realidades, reduciendo lo invisible a hechos estéticos por un proceso mental.

Y esto es nuevamente "Arte". Pero es un arte que es al mismo tiempo un desafío para el que pretenda clasificarlo. Ciertamente es que lo que se ha creado aquí son "objetos para consumo espiritual" pero ~~en~~ su esencia son fundamentalmente distintos a todo cuanto haya sido creado anteriormente.

Cualquier forma utilitaria (que se adhiere aún a mis propios "objetos de consumo espiritual") está ausente; y generalmente, en los últimos años Vantongerloo nunca se ha tentado en perseguir ideas utilitarias.

Por otro lado es típico de él, que ~~en~~ una época de ~~transporte~~ ^{transporte} aéreo se puso a diseñar aeropuertos e inclusive ~~proyecto~~ ^{proyecto} un puente para Amberes que en el momento puede ~~haber~~ ^{haber} parecido utópico, pero que hoy en día con ciertas modificaciones podría ser perfectamente posible.

Aunque Vantongerloo siempre da importancia a algunos problemas que eran corrientes a principio de los años 1930 se ha abstenido de proseguirlos más lejos. Sus pensamientos que en aquel entonces estaban todavía concentrados en la horizontal y vertical terrestres han girado desde entonces hacia la luz, la radiación y el espacio sideral. Está por lo tanto completamente a tono con el pensamiento experimental de nuestro tiempo y sus ideas tienen una expresión característica de nuestro tiempo.

Max Bill.

MUSEO DE ARTE MODERNO
SECRETARÍA DE CULTURA
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Nº ORDEN Arch. Precioso
UBICACION ARR. Delicia