

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 demandada, a la ^{facil}concesión al público ~~fixix~~ 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^{ya} través del tamiz de la crítica artística profesional^Y 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 enseguida, nunca transó con las convenciones bastardadas de los hombres, fiel a la consigna que se impuso desde siempre de permanecer fiel a sí mismo, ⁷a su vocación irrefrenable, sabiendo que una de las condiciones esenciales de la obra de arte^x es que represente la "verdad" del del artista, y entendiendo por verdad su autenticidad, su pureza de alma.

Por ^{ello} ~~esta~~ razón, no nos sorprendamos al ^{comprobar} ~~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, voluntaria~~mx~~ o involuntariamente, el nombre de Vantongerloo se encuentra sistemáticamente omitido o tergiversada su posición, su real aporte al arte de nuestro tiempo. Felizmente, nosotros^x vivimos muy lejos, no estando ^{do} por la distancia, atrapados en las redes de la confusión generalizada, y nuestra condición de argentinos^x nos permite, al ejercitar una de nuestra cualidades esenciales, detectar la calidad y valorar lo excepcional.

Porquē conviene puntualizarlo, y dejarlo documentado. Mientras en París se ignoraba casi todo de la existencia de este grān renovador, que en el retiro de su pequeño taller^x gestaba una de las grandes concepciones del arte actual, en Buenos Aires^x 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 hacia 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 ~~nosotros~~ otros sudamericanos, al 7 Impase

los argentinos, muchos

du Rouet, en ese barrio de Alessiá, donde afable, con su sonrisa jovial y su contextura flamenca, nos abría su soledad, sorprendido y feliz de verla interrumpida por estos jóvenes de allende el mar, donde ^{comprobaba} ~~constataba~~ que allí sí se sabía de él. ^{de su existencia:} "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 que, ávidos de conocimiento, llegábamos a él, deseosos de penetrar en ese mundo "clave" tantas veces presentado.

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

Entonces, se iba abriendo á nuestra comprensión, 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 aquel la anunciara metódicamente,} cuando, al empezar su vida y agudizar muy excepcionalmente su capacidad de discernimiento, comprendió, 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 compartimientos estancos, ^{según} las etiquetas ^{e impuestas} supuestas, por los hombres. Estudió y midió el alcance de las definiciones.

Observó que los hombres se dividen en los que sólo ~~xxxxx~~ 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 suma de las llamadas "facultades", esas condiciones inherentes al hombre ^y que, ~~en~~ 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, ^{su raro discernimiento} ~~su~~ ^{de} tanto que pasa dentro de sí mismo como ^{de} la diferencia existente entre los misterios de la creación ^{su} y ~~su~~ apariencia transitoria, ~~como~~ ^o Vantongerloo va creando su propio mundo.

^{Comprobada} ~~Constata~~ que "llegan" más fácilmente los arrivistas, los mistificadores que aparentan lo que no són, los farsantes; que el mundo es de y para los mediocres, imbuidos 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.

Porquē la congēnita humildad de Vantongerloo, hace que sōlo lentamente acepte, tome conciencia de sus verdaderas condiciones; cada vez que un éxito premia sus esfuerzos, se sorprende; becas, protecciones oficiales, lo confunden; sin embargo, debe aceptar, finalmente, que ellas condicionan una realidad.

Honores y distinciones alcanzados desde joven ^{templan} ~~forman~~ tambiēn su caracter, puesto quē de inmediato lo 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 comienza a defenderse con la ūnica arma que sabe manejar, la de la comprensiōn, que lo lleva a la justificaciōn de los hechos que condicionan al mundo tal cual ^{lo acepta} ~~es~~, ^{elige} el ūnico recurso ^{que concibe} ~~que concibe~~; hacerse a un lado, ~~apartarse~~, dejar el camino libre a la competencia desleal, al arrivismo.

Ya tiene fichados a los integrantes de la "fauna" humana; los ha calado; sabe a que atenerse ^{respecto a} con ellos. Inmunizado, ya no podrān atraparle en sus maquinaciones ^{un} bastarda, hacerle perder tiempo precioso; ha aprendido a no esperar nada de ellos; se ha liberado de las trabas preparadas por el mundo.

Al comprender quē no se puede "existir", en el profundo sentido de la palabra, sīn en los periodos llamados pacificos, y que ellos son tan raros en nuestra convulsionada época, Vantongerloo decide utilizar todas las circunstancias, convencido de quē nuestra vida no es sīn una secuencia en busca de soluciones quē el individuo procura encontrar al problema de su existencia. ~~Asi~~ Asi, la guerra del 14, quē fuē para ^{Vantongerloo} ~~el~~ una terrible experiencia, donde todas las fibras de su ser recio y sensible se sintieron conmovidas, se convierte para el, gracias a su largo confinamiento en Holanda, en fuente de clarificaciōn de ideas y afirmaciones de puntos de vista. Si ese periodo no es muy propicio en realizaciones, es ^{buena} ~~un~~ momento, en cambio, ^{para} ~~para~~ cristalizar sus meditaciones en escritos que fijan desde entonces su pensamiento, indicando la ruta ^{que ha elegido} ~~de su vida~~ en el campo creador.

Vuelve de la guerra, y ^{hija} ~~define~~ ^{establece} definitivamente su independencia. Rehuye encargos oficiales y se exila voluntariamente en Francia, donde se instala por muchos años en Menton, de donde ^{solo} ~~vuelve~~ en 1928 a Paris ^{para} ~~a~~ asumir la responsabilidad de su destino en el campo de la creaciōn artística contemporānea.

Pero debe entablar una batalla mās antes de dar curso libre a sus ^{realizaciones} ~~planes~~.

Despuēs de la guerra, una ola destructiva, nihilista, quē dā como fruto el "horrorismo" o la "nada", invade todos los sectores de la creaciōn artística. Pulan los Ismos. Ha comenzado el reino de DADÁ. Vantongerloo, anti-dadá por antonomasia, no podia permanecer indiferente; debia tomar partido y luchar ~~para~~ para defender ^{justamente} ~~el~~ el reino de la construcciōn.

... es una actitud frente a la tontería humana, ^{se utiliza} ~~pero~~ también ~~utilizado~~ ^{como} un ~~buena~~ medio para explotarla. Sabe desde hace mucho, ^{Comprobada} que sólo es permitido ^{destruir} destruir, cuando se sabe ^{y que se hizo} qué y cómo reconstruir y que ello se logra mediante la inteligencia y sólo a través del conocimiento. ^{Constata} que ~~dadá~~ sólo se basa en ofuscación, en medianía intelectual, ^{que todo no es sino} una "trampa" más, que destruir por destruir lleva solamente al caos, y que frases como "quemar el Louvre" o "escupir el cadáver de su madre" son frases huecas que acusan rebeldía impotente o incapacidad de superar esta nueva estación aparentemente terminal ^{en que} ~~desde~~ el mundo otra vez se encuentra estancado. Y el mundo, ^{demorarse} ~~trén~~ en marcha, no puede ~~atardarse~~ ^{demorarse} demasiado en ~~estación~~ alguna.

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

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

Al reconocer que hasta entonces se pintaba partiendo de ^{modelo, figura humana} ~~los~~ objetos, materia, espectáculos de la naturaleza, temas o motivos, en una palabra, ya existentes, formas ya generadas, ^{decide} ~~se~~ propone definir como "arte generativo" el que ^{decide} ~~se~~ propone en cambio, ^{allegar al proceso natural de la naturaleza, los fenómenos que las} ~~generar~~ formas nuevas. ^{Formas en gestación distintas, en movimiento, actualizándose,} ~~campo~~ ^{proporcionan} ~~virgen~~ ^{o estos mismos fenómenos en movimiento, actualizándose, en continua} ~~en~~ que Vantongerloo, de los primeros ^{que} ~~se~~ aventura.

Pero sigamoslo paso a paso a través del camino recorrido.

Su formación académica ^{la mayor parte} ~~Al principio~~, lo limitaba ^{de} las conclusiones que le aporta el estudio consciente del arte griego. Más tarde sus profesores de Bellas Artes y utilizan un repertorio de divulgación ^{que} ~~que~~, al darle por sobreentendido, permanece ^{de} ~~de~~ la mayor ^{la mayor parte} ~~de~~ las veces, sin respuestas ni explicaciones satisfactorias; ~~se~~ le hablan, por ejemplo, de "construir", de "estar construido", sin explicarle el porqué ni el cómo de este ni de los ^{de} ~~de~~ otros fenómenos intrínsecos ~~de~~ toda obra de arte. Sólo ^{de} ~~de~~ poco a poco Vantongerloo va desentrañando el verdadero significado de las cosas; y así comprende finalmente que "construir" ^{sino} ~~es~~ ^a ~~establecer~~ "establecer" las relaciones entre las cosas. Y meditó sobre estas relaciones. Observó, por ejemplo, ^{que} ~~que~~ el sonido tiene por complemento el silencio; ^{que} ~~que~~ el volumen tiene por complemento al vacío. ^{que} ~~que~~ el sonido y el silencio pertenecen a la noción de tiempo

~~XXX (música-poesía)~~

(música-poesía), que el volumen y el vacío pertenecen en cambio a la noción de espacio (arquitectura-pintura-escultura). Y adoro el espacio; ^{por la} ~~adoro~~ ^{apasionado} por su belleza y ~~la~~ ^{la} ~~clarificación~~ ^{clarificación} de sus misterios.

no es sino

Comprendo que la representación visual y fugaz de los secretos de la creación, ~~no es sino~~ ^{no es sino} casos límites en el continuo devenir en que estamos, sumergidos.

Volvió a mirar

Realizó lo relativo de los conocimientos y ~~de~~ las definiciones.

Nuestros cinco sentidos ^{pero} sólo captan lo visible de la creación, el objeto; es nuestro espíritu, ^{el} nuestra sensibilidad, nuestra intuición o nuestra inteligencia ~~los~~ ^{los} ~~capaces~~ ^{capaces} de ~~proporcionarnos~~ ^{hacernos} la capacidad de captar la parte invisible, ^{que} ~~que~~ ^{sin embargo} existe con la misma fuerza que lo visible, en el mundo y ~~trasmundo~~ ^{trasmundo} creado por Dios, ^{esta} ~~esta~~ ^{noción} ~~noción~~, como lo destaca Vantongerloo, está ligada nada menos que a la noción de alma!

Vantongerloo

~~Se~~ ^{creyó} apasionadamente ~~en~~ ^{en} lo ~~in~~ ⁱⁿvisible de la creación, y a ella dedicó todos sus afanes.

Lo visible y lo invisible de la creación ~~x~~ forman la armonía total, que representa a su vez la ley de la unidad. Pero para que esta unidad exista, deberá contener ~~x~~ composición exacta, partición justa, equilibrada proporción, entre sonido y silencio, volumen y vacío. Si la obra de arte logra esta unidad, coincidirá entonces con las leyes de la naturaleza que ellas sí no fallan nunca, concientes de responder a la armonía que existe en todo lo creado por Dios, ~~que~~ ^{que} ~~recrea~~ ^{recrea} la armonía suprema. Y esta unidad, esta armonía, no es otra cosa que la expresión ~~propiamente~~ ^{propia} de la "verdad". ^{Donde} ~~Y es con la~~ ^{reconstrucción} ~~verdad~~ que trabaja Vantongerloo desde siempre. Claro que tiene conciencia también ^{de} que la sensibilidad, el talento del ~~del~~ ^{del} artista intérprete, siempre que se realice con autenticidad, se filtra en cualquier campo donde sus preferencias estéticas lo lleven. El campo de la creación ~~x~~ es infinito, todo es posible, ^{siempre} ~~que~~ ^{que} se trabaje con sinceridad, con ^{un} lenguaje apropiado ^{una} y técnica exacta. "Cada artista es libre de expresarse con la pureza de su mirar", nos dice, y será en esa pureza, justamente, donde ~~se~~ ^{se} ~~esconde~~ ^{esconde} el secreto de la obra imperecedera.

Sus conclusiones lo llevan adelante.

Si hemos aclarado que los sentidos captan lo visible de la creación, y el espíritu ~~lo~~ ^{lo} invisible ~~de la creación~~, llegamos a ^{comprobar} ~~la~~ ^{la} ~~constatación~~ ^{constatación} que un punto, por ejemplo, una línea o un volumen ~~x~~ son justamente la imagen, el vestigio de ese ^{algo} visible e invisible, de ese infinito. Ese espacio-unidad, digamos, contiene en sí ~~mixto~~ ^{mixto} tanto lo visible ~~x~~ como lo invisible de la creación. Y ese infinito, ~~al~~ ^{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, ^{que} ~~por~~ ^{que} ~~parte~~ ^{parte}, si bien es cierto que con la vibración trabajan los artistas desde hace tantos siglos, y los impresionistas la traducen al fijar "esas manifestaciones ~~es~~ ^{es} fugaces de la creación", ~~en~~ ^{en} un campo total ~~en~~ ^{en} el que ~~trabaja~~ ^{trabaja}

~~Vantongerloo~~ ^{Vantongerloo} ~~trabaja~~ ^{trabaja} ~~en~~ ^{en} un campo total ~~en~~ ^{en} el que ~~trabaja~~ ^{trabaja}

No era cuestión de utilizar las viejas técnicas y para traducir los nuevos conceptos; los nuevos descubrimientos exigían también un nuevo medio de expresión.

-6- Vantongerloo; ha captado la noción de "vibración" procurando utilizar en sus múltiples matices y posibilidades dentro del campo de su capacidad creadora e imaginativa, ^{no Vantongerloo} ~~lo~~ ^{pero} ~~una~~ ^{una} técnica ^{especial} y un lenguaje absolutamente personal. El tema de la vibración es inagotable y de tal trascendencia como esencia misma de la obra de arte, que Vantongerloo se pregunta primero, ^{después de decirlo} para afirmar definitivamente: "Desde siempre, el artista ha procurado desentrañar ~~desde~~ ^{desde} el secreto de la obra de arte, la diferencia que hace de un cuadro o una escultura una obra maestra y, de otra igual, un pasticho, una copia, un creme, una simple recreación. "Cree haber descubierto, ~~que~~ ^{que} ~~justamente~~ ^{En} la capacidad del artista ^{de} ~~de~~ ^{de} transmitirnos a través de su obra, la vibración correspondiente, es donde ^{se esconde} ~~reside~~ ^{el 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 ^{hasta} ~~y~~ del mutismo en que entran los objetos que nos rodean ^{no} bien se insinúa una ausencia. Cree firmemente, que Vantongerloo aporta con esta ^{comprobación} ~~constatación~~ una de las grandes aclaraciones para ~~captar~~ captar los secretos de lo bello. Sus meditaciones creadoras continúan.

El estudio de la vibración, y los misterios de la creación, ^{siguen llevando} ~~lo~~ ^{van} ~~avanzando~~ adelante. Estudia los movimientos de acción y reacción, de atracción y repulsión que mueven el universo, ^{comprueba} ~~constata~~ que todo el espacio, ~~ahora~~ está poblado de material radiante, de radioactividad. Entonces comprende la trascendencia que ^{significa} ~~adquiere~~ en el ~~campo~~ ~~creador~~ considerar los cuerpos como radioactivos, y sintetiza su pensamiento:

18-07-06-03-04/6

: "Hay dos formas

12/15

11-07-06-03-00/2

de conocimiento universal nos dice, ^{que} ~~lo~~ que ~~se~~ explica por la gravitación universal, ^{utilizando} la geometría euclidiana ~~es utilizada~~ como único ^{medio} de medir todo lo que hay ~~dentro~~ en este universo, o bien ~~aquellos~~ que saben que todo en el universo es "energía" en vías de transformación, para ~~de~~ ^{de} cuáles, la gravitación universal y los datos suministrados por la geometría euclidiana, sólo son casos límites de esa energía en continuo movimiento. Los cuerpos, los objetos, nos confirman, son o tienen ~~una~~ energía que actúa e reacciona. La tierra, ~~sólo~~ ^{es} ~~una~~ energía más, como el resto del universo, ~~que~~ ^{actúa} sobre los otros cuerpos ~~no~~ como un objeto que se desplaza, sino por "radioactividad."

Debemos aceptar ^{solo} pues, científicamente, que el universo ya no puede ser concebido ~~unicamente~~ geométricamente, de manera que deja de ser medible 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 energía, ¿debe ~~ser~~ ^{ser} medida por otro tipo ~~de~~ ^{de} sensibilidad?... Por qué quedarnos atrás de la época ~~en~~ que nos ha tocado vivir?... Por qué no avanzar con ella?... Si hace 200 años ~~era~~ una utopía el cine, la radio, la televisión, ¿por qué negarle al arte la posibilidad de seguir ^{también} estos rumbos nuevos?... Y las respuestas de Vantongerloo se ~~encuentran~~ ^{encuentran} en ~~los~~ cuadros, ^{en} ~~en~~ ^{las} esculturas y ~~en~~ ^{en} ~~en~~ ^{las} formas que ~~su~~ ^{su} ~~su~~ ^{su} capacidad creadora le suministra.

total

~~Y la vida que nos enfrenta a la última realización, a la que nos ha captado y a la que nos ha~~
~~Y la vida que nos enfrenta a la última realización, a la que nos ha captado y a la que nos ha~~

Ha llegado el momento nos dice, en qué es más importante comprender los fenómenos que discutirlos e ignorarlos. ~~Lo bello también 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~~ en una superficie plana, expresando las pequeñas historias de los hombres, psicológicas, poéticas, ~~no~~ ^{no} podría ~~esta~~ ^{esta} utilizar para expresarse los medios de transformación de la materia, la radiación, engendrando y mostrando la belleza de los ~~secretos~~ ^{secretos} de la ~~creación~~ ^{creación}? La escultura, pretendida volumen, ~~perdería~~ ^{perdería} expresando ^{también} los ~~y~~ sus radiaciones?; Qué vasto campo para las futuras generaciones!; Crear el arco iris, la aurora boreal, y mil otras bellezas, ^{que} representando lo bello! No pintando el arco iris según el arco iris, (un fac-simil) pero engendrando ~~una~~ ^{una} belleza como la que encierran los inconmensurables.

¿Por qué no? El hombre también ha descubierto el átomo. Solo se trata del modo de utilizarlo, ^{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.

FIW