

Textos de sala: Algunos textos de J. T.G

1/ Dibujo y proporción.

“Toda invención está en el dibujo; así como todo ordenamiento en la proporción. Así, puede subsistir, sin ninguna otra modalidad de arte, un grafismo geométrico ordenado. Es el sabio dibujo de los primitivos, de los egipcios, de los incas y los aztecas, y también de los griegos.”¹

2/ “En el arte constructivo, la línea es independiente, por que antes de servir al esquema geométrico (la representación esquemática de una cosa) sirve al conjunto de la composición. De ahí que la línea conserve su máxima expresión, y al mismo tiempo se conserve en el plano estético. Al contemplar una obra constructiva, ante todo nos daremos cuenta del ritmo de la composición y después de las figuras, que no son cosas ni representaciones de cosas; solo simbólicamente las representan, y siempre dentro del ritmo de la obra.”²

3/ EL Grafismo.

“Aquí ya no tratamos de hacer pintura, pues en esta ya se parte pensando en el color.

El grafismo es otra cosa: es una escritura, es para describir esa arquitectura del Universo, de manera directa y simbólica; las cosas, el Mundo, los soles, los seres, el alma. Arte mágico, de signo. Y ese arte debe quedar independiente. Blanco y negro; o la piedra grabada, o la madera tallada.”³

4/ Pintura y Arte Constructivo.

“Y he dicho que la Pintura tiene su apoyo en lo personal, en lo individual; al paso que, el arte constructivo lo tiene en lo Universal.”⁴

5/ Abstracto concreto

“La pintura es un arte abstracto; pero esto hay que explicarlo.

Decimos que (la pintura) es abstracta, porque en vez de imitar la realidad, procede con elementos plásticos absolutos. Porque, la realidad, entonces, solo nos sirve de pretexto para establecer, encima del lienzo una verdadera orquestación de tonos o valores, a fin de llegar a una poesía y a una musicalidad de la pintura, que entonces, para nosotros, constituye su verdadero fondo. Es decir, que la razón de ser de la pintura, es para el pintor, “pintar” y no “imitar”.

Los elementos plásticos, tonos, colores y formas absolutas, se representan a sí mismos, sin hacer referencia a nada, o muy en segundo término; y por este

motivo son bien concretos.

La pintura, pues, es abstracta en cuanto es arte que se gesta en el espíritu, sin querer copiar o imitar; y es concreta, en cuanto los elementos que ponemos sobre la tela, que son absolutos; como un plano de rojo o de negro, un ángulo o una forma, que tienen un valor en sí.”⁵

6/

“Al trazar nuestros diseños, no hemos tenido en cuenta la dimensión de los objetos tal como están relacionados en la realidad (aquí pueden ser de igual tamaño una botella y un hombre), porque esta dimensión relativa (real) no nos interesa. Nos interesa o puede interesarnos si la dimensión marca jerarquía; es decir, si tiene significado; pero sobre todo, la dimensión nos interesa como proporción. De ahí que conviene que el dibujo sea planista (geométral) a fin de que todo pueda medirse y así establecer relaciones armónicas.

No nos importa la deformación, porque ya hemos cortado con el orden normal para ponernos en un orden estético. El artista opera con formas y no con cosas, porque lo que él está haciendo es un ordenamiento plástico, y no la reproducción de un aspecto natural.

Nuestro sistema de proporciones se basa en la llamada “sección áurea” (el segmento dividido en media y extrema razón) y que, en números es esto, y para que lo entienda:

Dicho de otra manera más simple, se reduce a esto: A es a B, como B es a C.

Numéricamente, la proporción es: $0,618 = 1$

1 1,618

La manera práctica de encontrar tal proporción (aparte de la matemática) se reduce a trazar un pentágono y luego con él, la estrella de cinco puntas cuyas intersecciones nos darán la sección áurea. Pues bien: hallada la proporción, no tenemos más que fabricarnos un compás basado en ella, y que será éste:

No moverse de esta regla, sea para lo que sea. Más adelante volveremos

sobre este tema. Después, es importante establecer el equilibrio en el cuadro.

Conviene situar los puntos armónicos como en un sistema de contrapunto. Me explicaré: crear un desequilibrio para luego restablecerlo. Así obtendremos un funcionalismo en los planos del cuadro o en los volúmenes de la escultura y arquitectura. Hay que partir, pues, de lo asimétrico. Ahora se comprenderá lo importante que es el plan ortogonal para el ordenamiento de una obra.”⁶

7/

“Si el artista es un creador de símbolos, es porque la forma simbólica es, no solamente algo dentro de la estructura racional, sino aun del alma y de la materia, y surge formada como de una pieza; y de ahí el que tenga, en cierto modo, como un valor mágico, y obre sobre nuestra sensibilidad espiritual, directamente, sin necesidad de interpretación ni lectura; y por todas estas razones, en cuanto a forma, tiene un valor en sí.

Este lenguaje simbólico, viviente y bien real, es el más profundo y concreto que pueda expresar el arte; y fue el lenguaje del arte de la antigüedad y de los mal llamados salvajes; más civilizados en esto como en otras cosas de ese orden, que no el prosaico hombre moderno, materialista. Me parece que habría que volver a este arte, pasando del símbolo intelectual al símbolo mágico. No hay que extrañarse si el símbolo ha caído en descrédito, pues hoy se limita a ser como una traducción gráfica o transposición puramente intelectual (por esto no directo), algo sin alma y por esta misma razón sin valor estético. Símbolo que puede traducirse en lenguaje, en idea, no es símbolo tal como lo entendemos. Nuestro símbolo es aquel que viene de la intuición y es sólo interpretado por ella. Algo, pues, ininteligible al pensamiento, y así es que vemos el gran arte. Por esto, un artista, jamás tendrá que poder dar razón del porqué de tal forma.”⁷

8/

“El dibujo así coordinado, cuyo contenido serán ideas de cosas (objetos), puede describir sin destruir la unidad plástica. Y en este sentido es que yo reivindico la figuración y hasta la descripción. Al contrario, es que creo que debe de estar en la base de toda obra. También con esto nos acercamos al concepto de lo clásico o antiguo del arte. Y bien otra cosa es esto –como

puede verse- que el describir imitando, a la manera naturalista: remedo de cosa, ficción, en la que nosotros no debemos caer.”⁸

9/

“Base del arte ante todo son el dibujo y la proporción; el dibujo es invención y la proporción, orden. Los dos pilares del arte plástico.

Inventar y componer, esta es la actividad del artista creador. El dibujo así coordinado, y cuyo contenido serán ideas de cosas (objetos), puede describir sin destruir la unidad plástica.

¿Y entonces?: que sea de la plástica que sea, debe saber las reglas.

Qué es el dibujo, ya lo sabemos: que no es imitar las cosas, sino crear formas.

Y sabemos también lo que es la proporción, que es medir para realizar una unidad plástica. Me parece, pues, que sin esto no hay arte serio”⁹

10/

“Base del arte ante todo son el dibujo y la proporción; el dibujo es invención y la proporción, orden. Los dos pilares del arte plástico.

Inventar y componer, esta es la actividad del artista creador. El dibujo así coordinado, y cuyo contenido serán ideas de cosas (objetos),

puede describir sin destruir la unidad plástica.

“Podría aun decirse del tono, y quizá sería lo más justo, que éste aparece sobre el lienzo cuando el pintor siente profundamente (y entonces, como tono) un color junto al otro en singular equilibrio; es decir, cuando la conciencia llega a la contemplación pura y ya no es más que el objeto percibido. Es lo que hemos llamado abstracto: algo en sí, fuera de lugar y tiempo. Por esto puede darse en cualquier género de pintura.”¹⁰

1 Publicado en "Universalismo Constructivo". Joaquín Torres García 1935

2 Publicado en "Universalismo Constructivo". Joaquín Torres García 1948

3 Publicado en "Universalismo Constructivo". Joaquín Torres García 1942

4 Publicado en "Universalismo Constructivo". Joaquín Torres García 1937

5 Publicado en Estructura. Joaquín Torres García 1940

6 Publicado en "Universalismo Constructivo" Lección 1. "La liberación del artista". Joaquín Torres García. Julio 1934

7 Publicado en "Universalismo Constructivo" Lección 12. "Simbolismo intelectual y simbolismo mágico". Joaquín Torres García. Setiembre 1934

8 Publicado en "Universalismo Constructivo. Lección 7 "Rectificación del concepto del dibujo". Joaquín Torres García. Agosto 1934

9 Publicado en Universalismo Constructivo Lección 52. "Las tres artes del espacio". Joaquín Torres García. Marzo 1936

10 Publicado en Universalismo Constructivo Lección 142. "Tono y color". Joaquín Torres García . Junio 1942