

Arte Concreto

Theo van Doesburg

Composición VI – 1925

Jean Arp "Formas" madera de cerezo montada sobre tabla – 1945

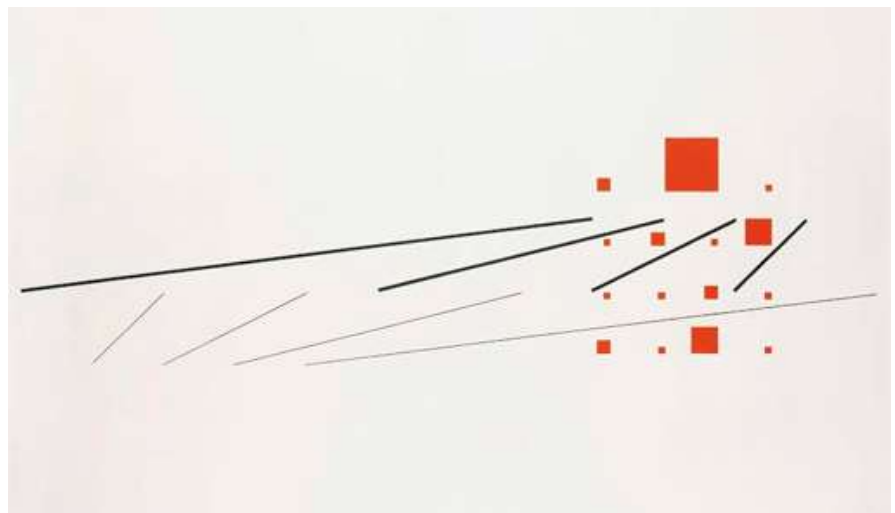
Este movimiento surge en Francia en 1930 de la mano del pintor holandés Theo van Doesburg quién creó el término de "arte concreto" para sustituir al de arte abstracto, por lo que también es conocido como arte constructivo-abstracto o concretismo. El término fue utilizado por primera vez por Van Doesburg en el "Manifiesto del arte concreto" publicado en el primer y único número de la revista "Art Concret" editada en París, en respuesta a la formación de la asociación "Cercle et Carré" (Círculo y Cuadrado). Su eslogan fue "materiales reales, espacio real".

Van Doesburg fallece en 1931 y sus ideas son retomadas a finales de los años 30 por dos artistas suizos, Max Bill y Jean Arp, quienes publican varias obras y realizan importantes exposiciones de pintura, escultura y artes aplicadas.

Los artistas interesados en la estética abstracta se agrupan sucesivamente en tres movimientos: **Cercle et Carré** (1929), **Art Concret** (1930) y **Abstraction-Création** (1931-1936), unidos por un doble motivo: exhibirse como una fuerza internacional, buscando así la resistencia para enfrentarse a un público ostentosamente hostil, y plantear un debate estético al Surrealismo, movimiento con el que discrepan frontalmente.

La denominación "concreto" o "concretista" es asumida en Suiza en el período de la postguerra por artistas que trabajan en la corriente de la abstracción geométrica. La relación entre abstracción y arte concreto queda patente en la exposición de la Galería René Drouin de París de 1945, ya que se trata de la primera exposición importante de arte abstracto, y su título fue precisamente "Art Concret".

En este arte se excluye todo tipo de ilusionismo; la obra y los elementos de los que consta se presentan estrictamente en cuanto a lo que son, sin cualidades virtuales. Los materiales no simulan nada que no sean ellos mismos. De allí el eslogan "materiales reales, espacio real", que se emplea con frecuencia en relación a esta forma artística.

Max Bill "Construcción simultánea de dos sistemas progresivos" 1945-1951

Max Bill "Cuadrado a partir de nueve rectángulos" – 1945

Características generales del Art Concreto

- Rechazo de toda relación con lo natural, lo objetivo y lo simbólico.
- Utiliza la representación de ideas abstractas en una nueva realidad de carácter universal y constante.
- La expresión plástica se basa, principalmente, en la línea y la superficie, relegando al color a un segundo plano.
- Empleo de elementos geométricos sencillos (círculos, cuadrados, triángulos) y creación de tensiones.
- La forma tiene más importancia que el color.
- Composiciones geométricas formando estructuras que recuerdan construcciones o arquitecturas.
- Emplea colores planos, creando efectos cromáticos de espacio y vibración plástica.

El programa propuesto por el Arte Concreto era radical. Afirmaba un formalismo puro; anteponía lo universal como lenguaje a lo individual, lo intelectual al sentimiento, la sensibilidad o la fantasía. Preconizaba la perfección técnica, el anonimato en el tratamiento de las superficies, la utilización de los datos de las matemáticas y las ciencias y de instrumentos que faciliten la exactitud y la claridad. En la elección de las formas y los colores apoyaban una sobriedad que hoy calificaríamos de minimalista.

Max Bill y el principio del arte concreto:

"Llamamos arte concreto a las obras de arte que son creadas según una técnica y leyes que le son enteramente propias. Sin tomar apoyo exteriormente sobre la naturaleza sensible o sobre la transformación de ésta, es decir sin intervención de un proceso de abstracción. El arte concreto es autónomo en su especificidad. Es expresión del espíritu humano, destinado al espíritu humano y debe poseer esa actitud, esa claridad y esa perfección que hay que esperar de las obras del espíritu humano.

Los instrumentos de esta realización son los colores, el espacio, la luz y el movimiento. Dando forma a estos elementos se crean realidades nuevas, ideas abstractas que no existían antes más que en el espíritu y que se tornan visibles bajo forma concreta".

Fuente: Maldonado, Tomás. **Max Bill**. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1955