

UTOPIA DE LA FORMA

ESPINOSA GIROLA HLITO IOMMI LOZZA MALDONADO MELE PRATI

delinfinito arte concreto invención

UTOPIA DE LA FORMA ARTE CONCRETO INVENCION

agradecimientos

Arq. Carlos A. Méndez Mosquera

Enio Iommi

Sonia Henriquez Ureña

del infinito arte

directora

Estela Gismero Totah

fotografía

Gustavo Sosa Pinilla

diseño gráfico

Manuela López Anaya

UTOPIA DE LA FORMA ARTE CONCRETO INVENCION

JORGE LOPEZ ANAYA

1

En Buenos Aires, al promediar la década de los cuarenta, un grupo de jóvenes pintores y escultores argentinos y uruguayos se volcaron con entusiasmo hacia la experiencia desconocida del arte no-representativo. Optaron desde el comienzo por una abstracción basada en ideas y prácticas fundamentadas en proyectos sistemáticos, constructivistas. Pretendían superar el carácter subjetivo y humanista de la avanzada de esos años: el realismo crítico (Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, etcétera), el neohumanismo (Raquel Forner) y el surrealismo (Juan Batlle Planas, grupo Orión). El núcleo inicial se reunió alrededor de la revista *Arturo*, órgano de difusión de su programa, cuyo único número apareció en el verano de 1944.

Poco después se produjo la división del grupo de *Arturo* en dos sectores, por una parte quedó Madí (Rhod Rothfuss, Gyula Kosice, Carmelo Arden Quin), por la otra la Asociación Arte Concreto Invención, que desechara las impurezas y lo híbrido. En 1945 se reunieron, bajo ese lema, Edgar Bayley, Antonio Caraduje, Simón Contreras, Manuel Espinosa, Claudio Girola, Alfredo Hlito, Enio Iommi, Obdulio Landi, Raúl Lozza, R. V. D.Lozza, Tomás Maldonado, Alberto Molemborg, Primaldo Mónaco, Oscar Núñez, Lidy Prati, Jorge Souza y Matilde Werbin. Luego se sumaron Juan Melé, Virgilio Villalba y Gregorio Vardánega.

La escisión tenía profundas raíces estéticas e ideológicas, más complejas de lo que se ha supuesto. El sector del arte concreto se inclinó hacia la inserción del artista en la

2

producción de todo el entorno de la vida cotidiana, considerando lo "artístico" como expresión de la "arbitrariedad burguesa". Optaban por el lema constructivista: "el arte debe configurar y organizar la vida cotidiana, no decorarla". Fundaban sus planteamientos en la idea del *Konkret Kunst*, acuñada en 1930 por Theo van Doesburg en su manifiesto escrito en respuesta a la formación de la asociación *Cercle et Carré* (en la que actuaba Joaquín Torres García). La denominación "concreto" o "concretista" fue utilizada luego, entre otros, por Max Bill y Hans Arp.

En noviembre de 1945, la Asociación presentó por primera vez sus obras, para un grupo de invitados, en el taller de Hlito y Girola, en la calle San José. Esta muestra, a pesar de la falta de documentación gráfica fue la primera exposición del grupo. En ella participaron Girola, Hlito, Iommi, Lozza, Maldonado y Prati. Cuatro meses más tarde, el 18 de marzo de 1946, se inauguró la primera muestra pública de la Asociación Arte Concreto Invención en el Salón Peuser, una galería de la calle Florida, con la participación de casi todos los miembros fundadores del colectivo.

En el catálogo, la Asociación dio a conocer el Manifiesto invencionista, uno de los documentos más importantes de la vanguardia argentina, en el que se afirmaba: "La era artística de la ficción representativa toca a su fin. La estética científica reemplazará a la milenaria estética especulativa e idealista (...) Por el júbilo inventivo. Contra la nefasta polilla existencialista o romántica (...) Contra todo arte de élites. Por un arte colectivo (...) El arte concreto habitúa al hombre a la relación directa con las cosas y no con las ficciones de las cosas (...) A una estética precisa, una técnica precisa. La función estética contra el 'buen gusto'. La función blanca. NI BUSCAR NI ENCONTRAR: INVENTAR".

Cuando los artistas concretos hablan de la "función blanca" se refieren, con lucidez, a un arte que rechaza lo contingente, lo espontáneo, el gesto irreplicable del pincel. Adhieren a una poética analítica que puede definirse en el sentido generalizado del constructivismo. Se sienten herederos del Bauhaus, de Moholy-Nagy y de Max Bill, en la pretensión de transferir al arte un ontologismo de raíz cerebral y en utilizar los procedimientos del trabajo científico: autosuficiencia y exactitud. Por ello, afirman que no "crean" - la creación pertenece al dominio de lo romántico y poético -, sino que "inventan", como el ingeniero. La obra de arte no era para ellos el producto de un hacer intuitivo sino el fin de un "proyecto", de una "invención".

Maldonado, que muchas veces actuaba como portavoz del grupo, ya había señalado en 1945, con talante utópico, que "la obra de arte en el futuro será anónima y práctica, creadora de todo para todos". "Nadie -escribió- dejará de participar en la invención de la Belleza: nuevos materiales (plásticos y constructivos) y nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo ampliarán hasta lo inimaginable el número de géneros artísticos, y, por ende, las posibilidades creadoras de todos los seres humanos. De esta guerra de liberación de pueblos, el Hombre saldrá fortalecido en sus valores de comunión. El arte

será una permanente afirmación de esos valores y, por ello, uno de los más efectivos lubricantes de la tensión revolucionaria de la Humanidad".

Hacia 1948 la primera etapa del arte concreto en la Argentina estaba por finalizar. En 1949, Iommi, Hlito, Girola, Maldonado y Prati, comenzaron a utilizar el nombre Grupo de Artistas Concretos. Raúl Lozza había creado otra vertiente del arte concreto con el nombre de perceptismo. En 1952, Aldo Pellegrini, un poeta y crítico del arte, convocó a los integrantes del Grupo de Artistas Concretos (Girola, Iommi, Hlito, Maldonado y Prati) y a un conjunto de abstractos independientes (José A. Fernández Muro, Sarah Grillo, Miguel Ocampo y Hans Aebi) para presentar una exposición de artistas no-figurativos.

De esta manera, nació el grupo Artistas Modernos de la Argentina, que expuso por primera vez, en junio de 1952, en la galería Viau. En el catálogo, la introducción, firmada por Pellegrini, muestra el entusiasmo de los artistas y del curador por los "valores visuales". En 1953 el grupo expuso en la galería Krayd, de Buenos Aires, en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y en el Stedelijk Museum de Amsterdam. En mayo de 1955 inauguró su última exposición en la galería Viau.

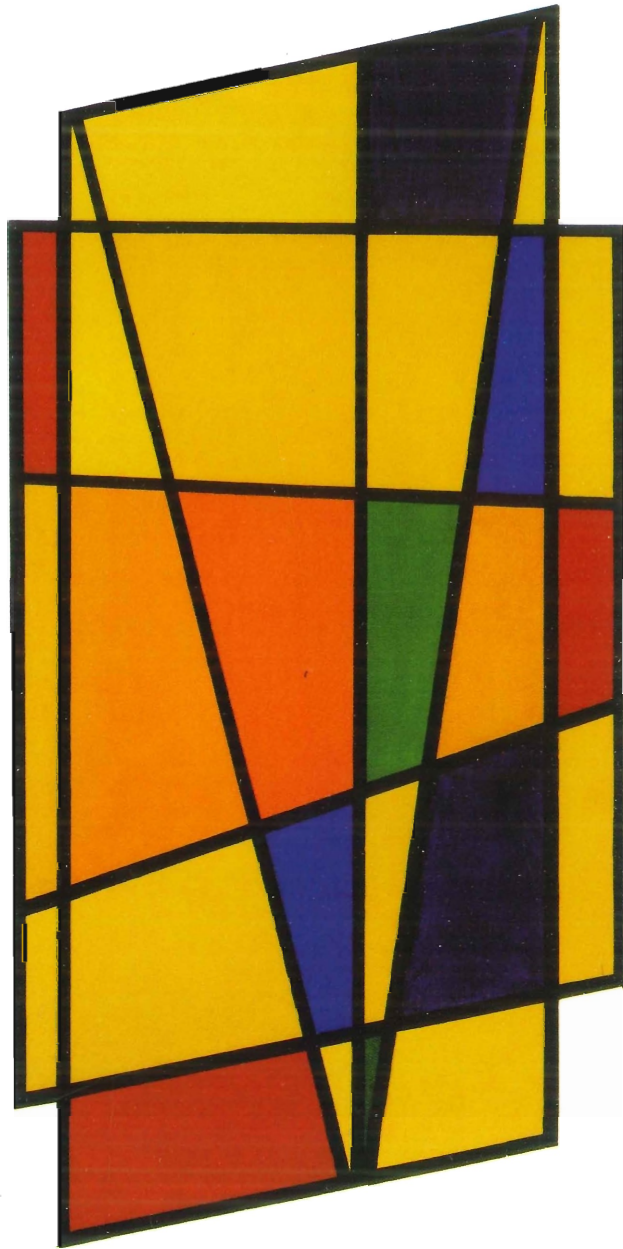
La huella que dejó la Asociación Arte Concreto Invención en el arte argentino, en la arquitectura y en el diseño fue profunda y fundadora. En el arte, fueron fundamentales los conceptos de simplicidad, claridad y armonía, así como las teorías de la "buena forma" (*Gute Form*). En 1967 Aldo Pellegrini escribe que la influencia del arte concreto aún "persiste y se desarrolla". El diseño -gráfico e industrial- nació en la Argentina ajeno a la publicidad, ligado al arte concreto. El grupo OAM (Organización de Arquitectura Moderna), integrado en 1950 por H. Baliero, F. Bullrich, J. M. Borthagaray, A. Casares, A. Cazzaniga, G. Clusellas, C. Córdova, J. Goldemberg y E. Polledo, se desarrolló en las proximidades del arte concreto. La revista *Nueva Visión*, dedicada a la "cultura visual", fundada por Maldonado, Hlito y el arquitecto Carlos Méndez Mosquera, orientó de manera definitiva el diseño y la arquitectura moderna en el país.

En la exposición que la galería Del Infinito dedica a la Asociación Arte Concreto Invención se han reunido obras de Manuel Espinosa, Claudio Girola, Alfredo Hlito, Enio Iommi, Raúl Lozza, Tomás Maldonado, Juan Melé y Lidy Prati.

< página 2

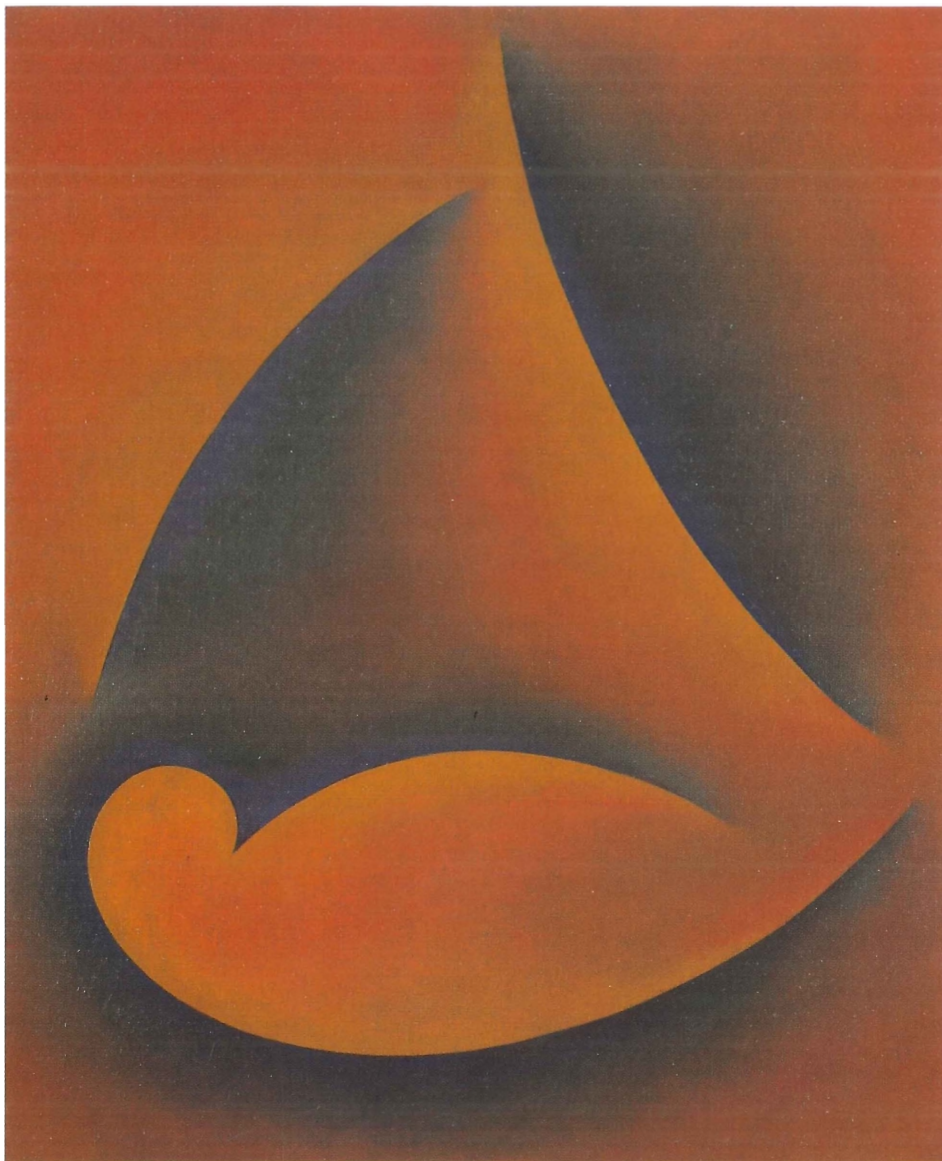
De izquierda a derecha: Caraduje, Espinosa, Iommi, Molenberg, Maldonado, Contreras, Girola, Lozza.

Exposición Artistas Modernos de la Argentina, Galería Viau, 1952. De izquierda a derecha: Ocampo, Aebi, Sarah Grilo, Maldonado, Hlito, Iommi, Fernández Muro y Girola.

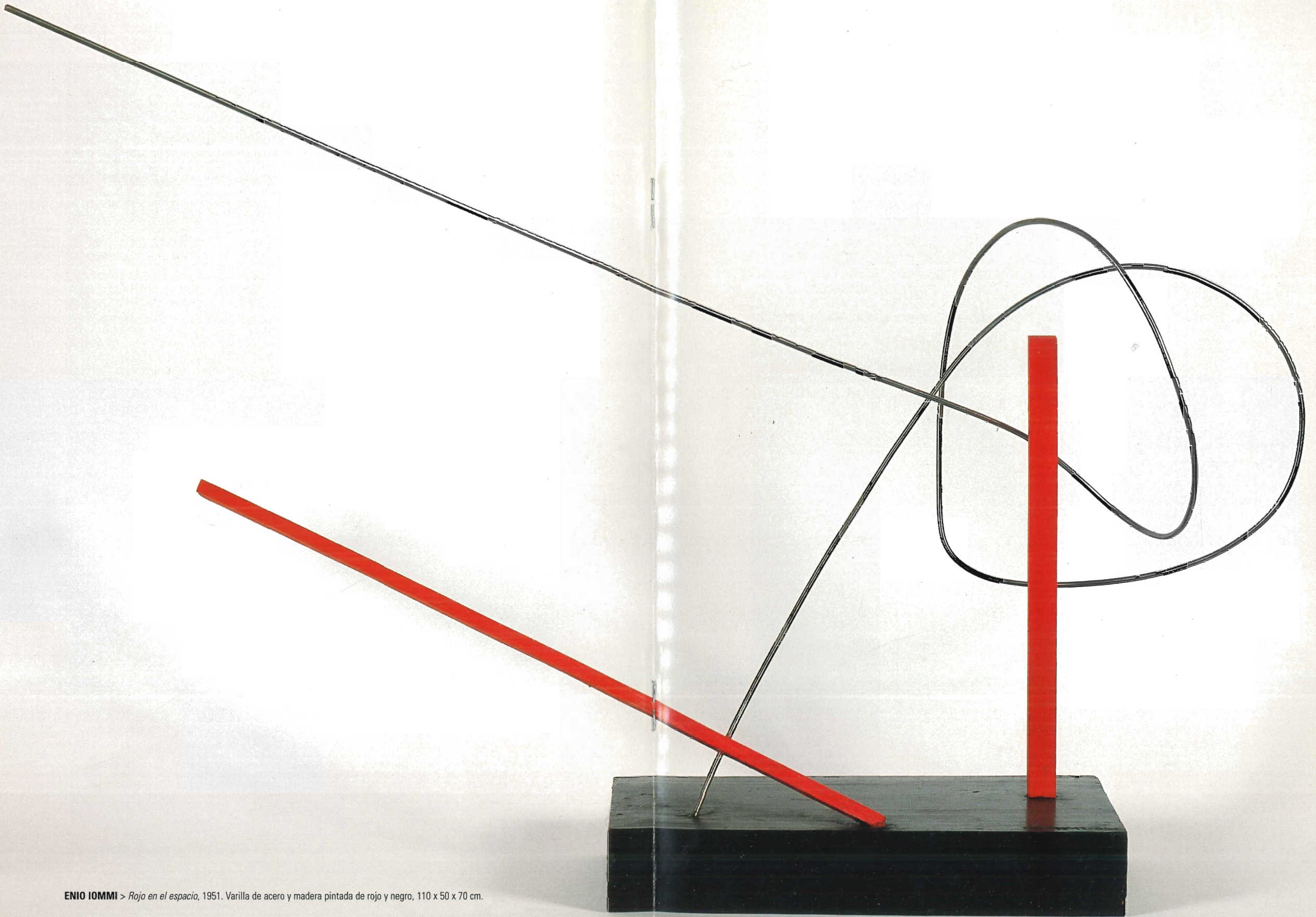

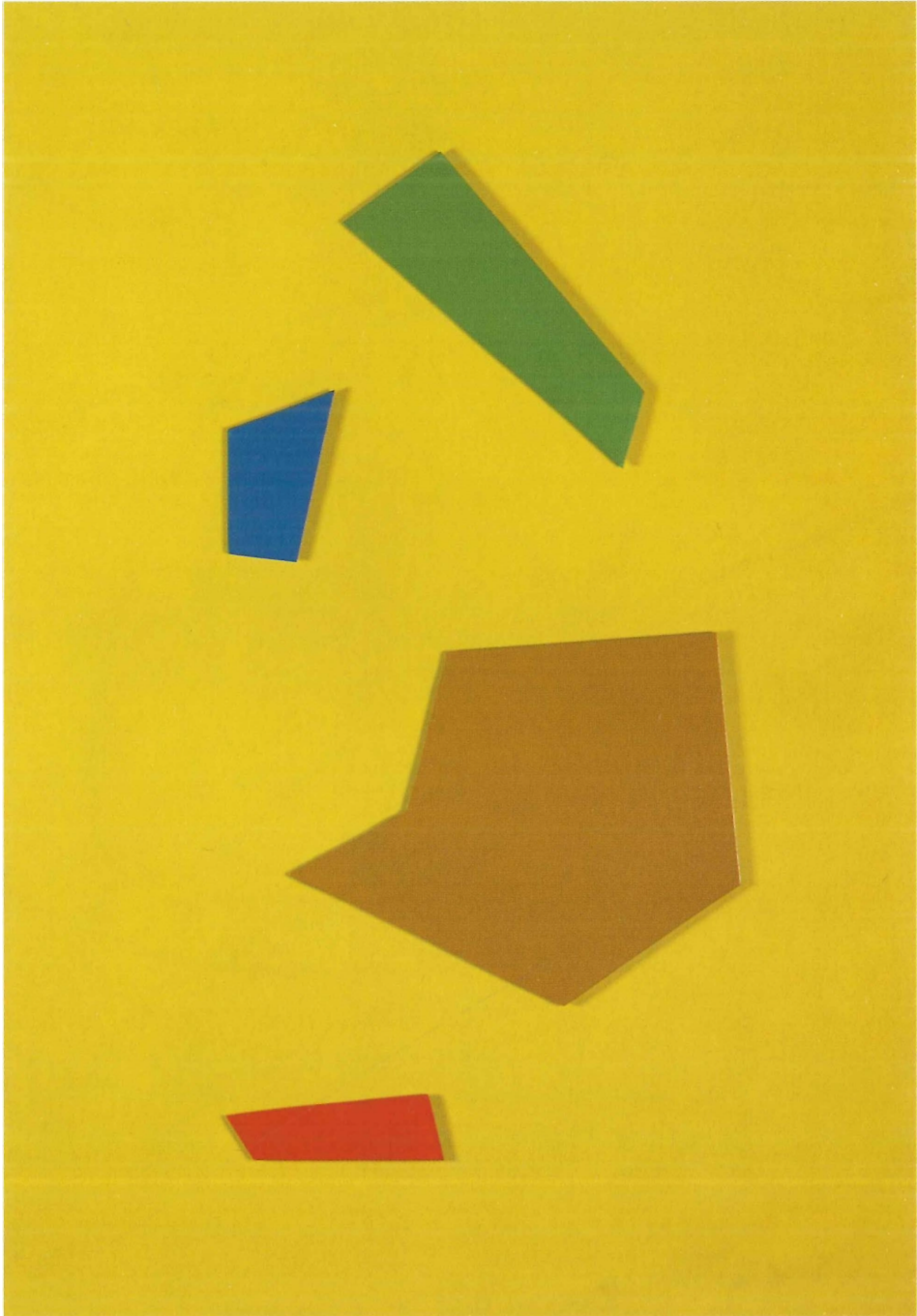
CLAUDIO GIROLA > *Construcción espacial*, 1948. Bronce con base de mármol negro, 36 x 32 x 32 cm.

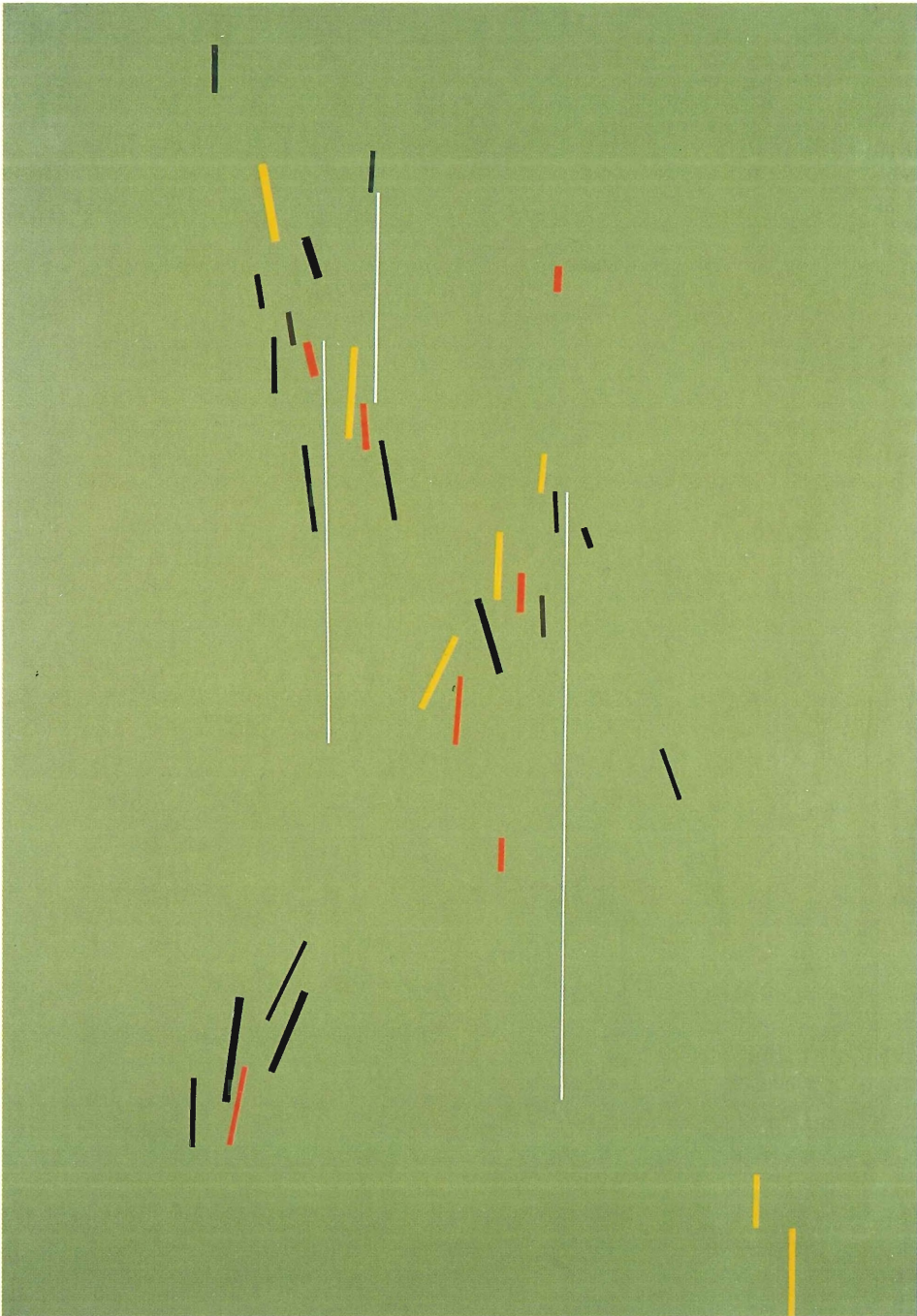
ALFREDO HLITO > *Volutas*, 1957. Oleo sobre tela, 65 x 55 cm.

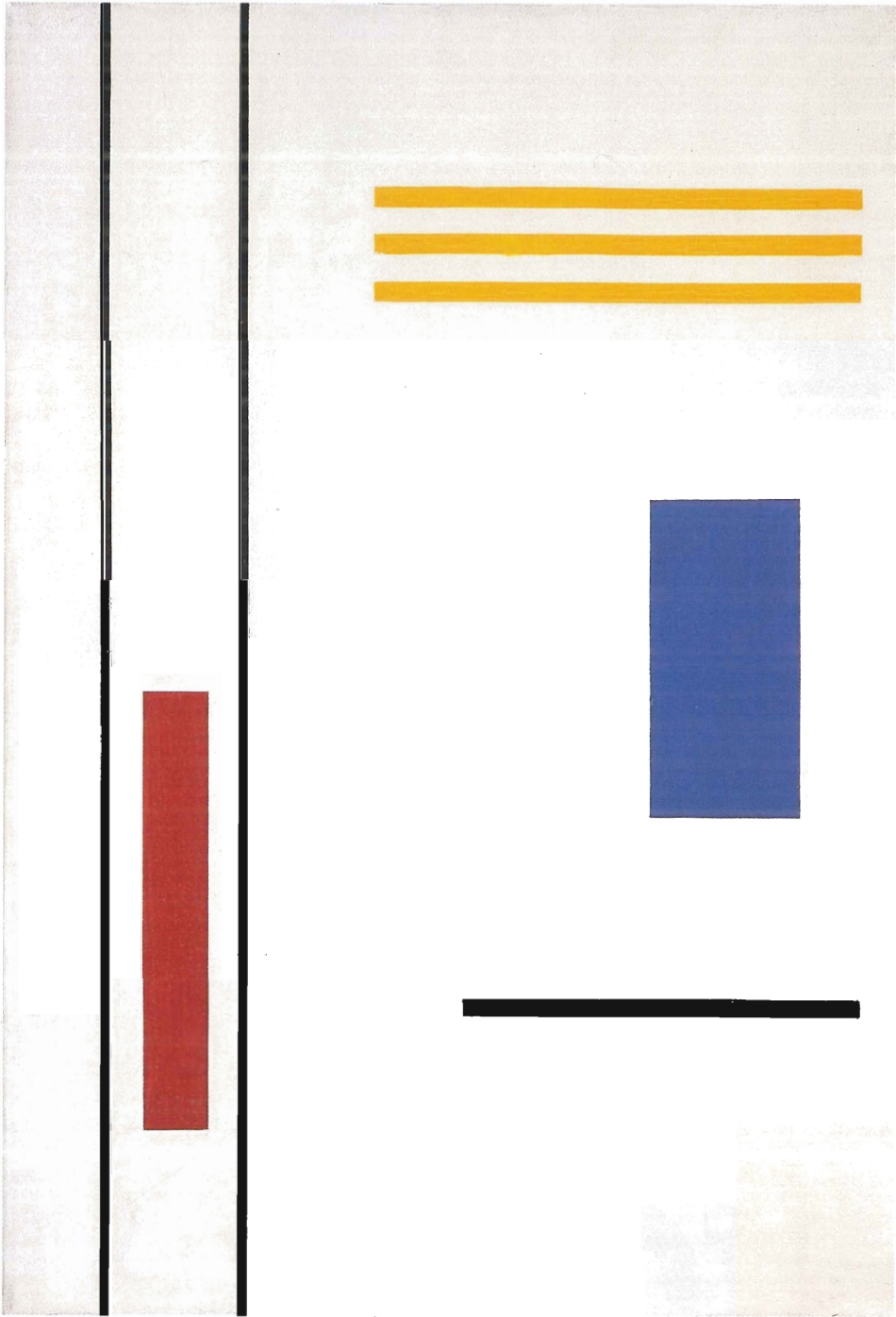
ENIO IOMMI > *Rojo en el espacio*, 1951. Varilla de acero y madera pintada de rojo y negro, 110 x 50 x 70 cm.

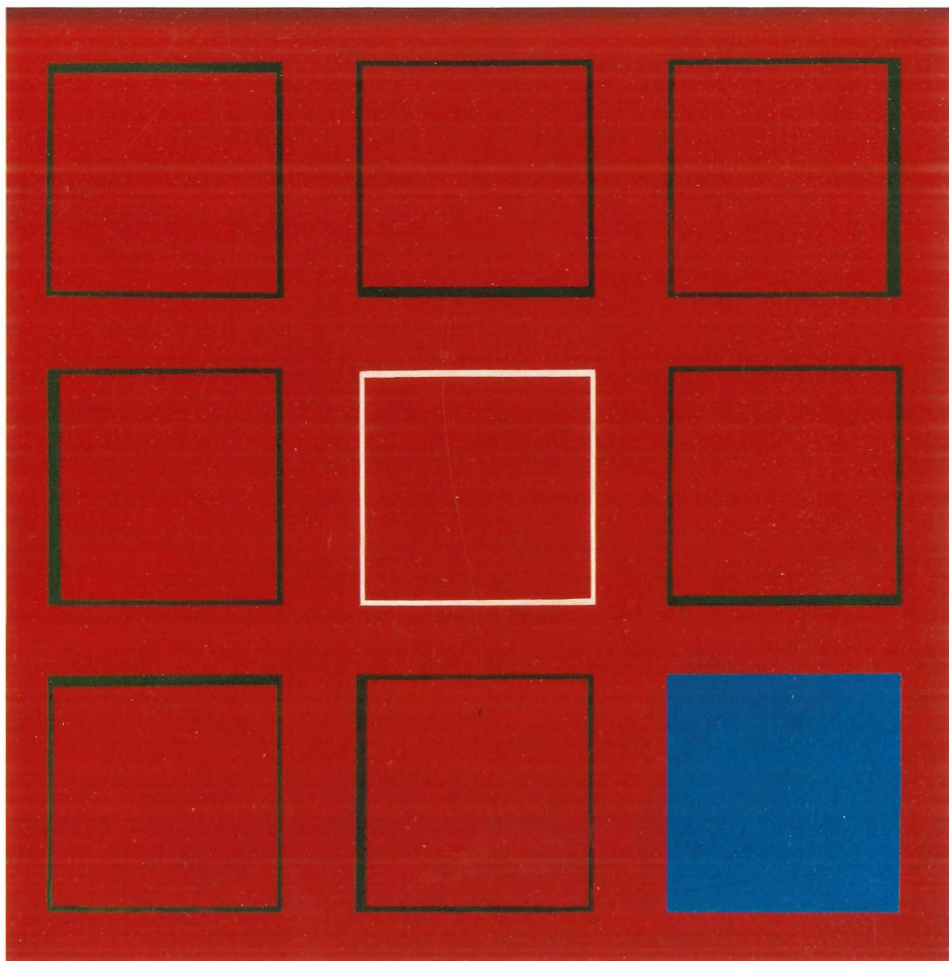

RAUL LOZZA > *Obra n° 214*, 1948. Esmalte sobre madera aglomerada, 100 x 80 cm.

TOMAS MALDONADO > *Estructura ascendente sobre dos pentágonos*, 1952. Oleo sobre tela, 100x 70 cm.

MANUEL ESPINOSA (Buenos Aires, 1912) integró la Asociación Arte Concreto Invención, en 1945; suscribió el Manifiesto Invencionista y participó en las exposiciones del colectivo. Integró las muestras antológicas del constructivismo argentino: *Homenaje a la vanguardia argentina de la década del cuarenta* (Galería Arte Nuevo, 1976), *Vanguardia de la década del '40. Arte Concreto-Invención. Arte Madí. Perceptismo* (Museo Sívori, 1980), *Abstract art from Río de la Plata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53* (The Americas Society, Nueva York, 2001).

CLAUDIO GIROLA (Rosario, 1923) fue cofundador de la Asociación de Arte Concreto Invención, en 1945. En Como (Italia) expuso con el MAC (Movimiento de Arte Concreto) de Milán. Participó en las muestras del Grupo de Artistas Modernos de la Argentina en 1952 y 1953. Se radicó en Chile, donde fue profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Su obra integró las muestras antológicas del constructivismo argentino, entre otras *Abstract art from Río de la Plata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53* (The Americas Society, Nueva York, 2001).

ALFREDO HLITO (Buenos Aires, 1923-1993) fue cofundador de la Asociación Arte Concreto Invención, en 1945; suscribió el Manifiesto Invencionista en 1946. Participó, junto a otros miembros de la Asociación, en el *Salón Realités Nouvelles*, en París. Expuso

en *Nuevas Realidades* (Galería Van Riel) ambas en 1948. En 1951 fundó con Tomás Maldonado y Carlos Méndez Mosquera la revista *Nueva Visión*. Participó en las muestras del Grupo de Artistas Modernos de la Argentina en 1952 y 1953. En 1954 le fue conferido el Premio Adquisición en la *II Bienal de São Paulo*; en 1955 participó en la *XXVIII Bienal Internacional de Arte de Venecia*. Entre las principales exhibiciones antológicas del constructivismo argentino, participó en *Vanguardia de la década de los cuarenta. Arte Concreto-Invención. Arte Madí. Perceptismo* (Museo Sívori, 1980), *Argentina. Arte Concreto Invención 1945. Grupo Madí 1946* (Rachel Adler Gallery, Nueva York, 1990), *Art from Argentina 1920/1994* (Museum of Modern Art, Oxford, 1994 y *Sudwestdeutsche Landesbank, la Royal Academy of Art Galleries, Londres, la Fundação Descobertas* en el Centro Cultural de Bellem, Lisboa (1995), *Abstract art from Río de la Plata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53* (The Americas Society, Nueva York, 2001).

ENIO IOMMI (Rosario, 1926) fue cofundador de la Asociación Arte Concreto Invención, en 1945; suscribió el Manifiesto Invencionista. Integró todas las exposiciones de la Asociación. Participó en las muestras del Grupo de Artistas Modernos de la Argentina en 1952 y 1953. En 1958 participó en la *Exposición Internacional de Bruselas*. En 1960, representó a la Argentina en la *Exposición Internacional de Arte Concreto*, en Zurich; en 1961 participó fuera de concurso en la *VI Bienal Internacional de São Paulo*; en 1964 integró el envío argentino a la *XXXII Bienal de Venecia*. Participó en las principales exposiciones antológicas del constructivismo argentino: *Argentina. Arte Concreto Invención 1945. Grupo Madí 1946* (Rachel Adler Gallery, Nueva York, 1990), *Abstract art from Río de la Plata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53* (Nueva York, The Americas Society, 2001).

RAUL LOZZA (Alberti, provincia de Buenos Aires, en 1911) fue cofundador de la Asociación Arte Concreto Invención; suscribió el Manifiesto Invencionista. En 1947 se separó de la Asociación para crear el Perceptismo. Participó de la *II Bienal Internacional de San Pablo*. Integró las exposiciones antológicas del constructivismo argentino: *Del Arte concreto a la nueva tendencia* (Museo de Arte Moderno, 1963), *Homenaje a la vanguardia argentina de la década del cuarenta* (Galería Arte Nuevo, 1976), *Vanguardia de la década del cuarenta. Arte Concreto-Invención. Arte Madí. Perceptismo* (Museo Sívori, 1980), *Argentina. Arte Concreto Invención 1945. Grupo Madí 1946* (Rachel Adler Gallery, Nueva York, 1990), *Abstract art from Río de la Plata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53* (The Americas Society, Nueva York, 2001).

TOMAS MALDONADO (Buenos Aires, 1922) colaboró en el primer (y único) número de la revista *Arturo* (1944). Fue cofundador de la Asociación Arte Concreto Invención, en 1945.

Fue uno de los redactores del Manifiesto Invencionista, publicado en agosto de 1946. En 1950 fue cofundador de Axis - primera organización de comunicación integral - con Alfredo Hlito y Carlos Méndez Mosquera. En 1951, con Hlito y Méndez Mosquera, editó Nueva Visión, "revista de cultura visual", cuyo último número apareció en 1957. Participó en las muestras del Grupo de Artistas Modernos de la Argentina en 1952 y 1953. En 1954, viajó a Europa invitado por Max Bill.

JUAN MELE (Buenos Aires, 1923) participó en la tercera exposición realizada por la Asociación Arte Concreto Invención en octubre de 1946. Sus obras formaron parte del envío argentino a la *II Bienal de São Paulo*, Brasil (1953). En 1955 integró el grupo fundador de Arte Nuevo. Participó en *Art in Latin America* (Londres, 1989), *Argentina. Arte Concreto Invención 1945. Grupo Madí 1946* (Rachel Adler Gallery, Nueva York, 1990), *Arte Concreto y Madí* (Museo de Arte Constructivo, Zurich, 1991), *Abstract art from Río de la Plata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53* (The Americas Society, Nueva York, 2001).

LIDY PRATI (Resistencia, en la provincia de Chaco, 1921) fue cofundadora de la Asociación Arte Concreto Invención; suscribió el Manifiesto Invencionista. Participó en todas las exposiciones de la Asociación. Participó en las muestras del Grupo de Artistas Modernos de la Argentina en 1952 y 1953. En 1953 participó en la *II Bienal Internacional de São Paulo*. Su obra fue incluida en la exhibición *Latin American Artists of the Twentieth Century* (Museum of Modern Art, Nueva York, 1993), *Art from Argentina 1920/1994* (Museum of Modern Art, Oxford, 1994) y en el Sudwestdeutsche Landesbank, la Royal Academy of Art Galleries, Londres, la Fundação Descobertas en el Centro Cultural de Bellem, Lisboa (1995). Participó en la exposición *Abstract art from Río de la Plata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53* (Nueva York, The Americas Society, 2001).

estela gismero totah
directora

av. quintana 325 pb
C1014ACD buenos aires argentina
tel 5411 4 813 8828
5411 4 815 5699
e-mail delinfinitoarte@speedy.com.ar
lunes a viernes de 11 a 20.00