

Georges Vantongerloo: Un anhelo de infinito

4 de noviembre de 2009 – 25 de febrero de 2010

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA**

Georges Vantongerloo: Un anhelo de infinito

Hasta el presente, y pese a ser uno de los artistas y teóricos más importantes del siglo XX, son escasas las exposiciones realizadas en torno a la figura de Georges Vantongerloo (Amberes, 1886 - París, 1965). Este artista belga tiene una trayectoria única y la exposición del Museo Reina Sofía pretende revelar no sólo la influencia que ejerció en su obra la reconceptualización del espacio pictórico y escultórico que caracterizó las tendencias abstractas del arte de principios del siglo XX, sino también los cambios radicales que le permitieron alcanzar, en el último periodo de su obra, después de la Segunda Guerra Mundial, una síntesis plástica de las energías del universo enteramente original y profundamente intuitiva con la que transformó las categorías de la pintura y la escultura.

La exposición recorre la evolución de Vantongerloo empezando por sus *Construcciones en la esfera* de 1917 y pasando por sus años como miembro del grupo De Stijl en la década de 1920 y del movimiento Abstraction-Création en la de 1930, cuando creaba pinturas geométricas basadas en el ángulo recto y en la relación entre las líneas y las superficies de colores planos (o, en el caso de sus equivalentes escultóricos, en la relación entre los volúmenes). El mismo Vantongerloo afirmaba que en estas obras subyacen las matemáticas, y puso a sus pinturas y esculturas títulos en forma de ecuaciones algebraicas que, en muchos casos, eran largos y complejos, como *Composición derivada de la ecuación *y* = ax² + bx + 18 con armonía verde, naranja, roja y negra*, 1930; *Y = 2x² ---- 13,5² + 21x*, 1935.

A finales de la década de 1930 introdujo la «curva» en sus pinturas, lo que le permitió crear un espacio más libre y abierto (*Intervalos de curvas y líneas rectas, rojo-marrón-verdoso*, 1938, *Relaciones de líneas y colores*, 1939, y *Variantes*, 1939). Por su asombrosa economía y su elegante creación de un sentido del movimiento y de la energía en un espacio blanco, estas obras constituyen un episodio único en la historia de la pintura abstracta. Después de la guerra, Vantongerloo comenzó las series de núcleos de alambre y los modelos de plexiglás y en forma de prisma, y pinturas con las que trató de encontrar una suerte de equivalente estético a fenómenos cósmicos –radiación, radiactividad, fisión, electromagnetismo, atracción y repulsión, nebulosa– que continuó hasta su fallecimiento (*Elemento cósmico*, 1946, *Dos zonas del espacio: acción-reacción*, 1949, *Formación de grupos globulares infinitamente pequeños*, 1948, *Radiación de varias zonas*, 1949, *El cometa*, 1962, y *Un planeta desconocido en un sistema solar situado a algunos billones de años luz de distancia*, 1963).

Las radicales transformaciones formales que caracterizaron la trayectoria de Vantongerloo causaron una profunda impresión en los espectadores coetáneos. El artista François Morellet, por ejemplo,

Plusieurs éléments. Varios elementos, 1960 (Plástico y pigmentos), 29,5 x 13,5 x 11 cm Colección Chantal and Jakob Bill Fotografía Therese Büttler

escribió: «Pero entonces [ver] todas estas piezas de plexiglás, estas construcciones de alambre, fue absolutamente desconcertante, ajeno a todo lo que uno pudiese haber imaginado viniendo de alguien considerado como uno de los grandes inventores del arte concreto, geométrico…»

Si bien la exposición de Madrid abarca la obra de Vantongerloo desde 1917 hasta su muerte en 1965, no está organizada en forma de retrospectiva cronológica lineal. Más bien, se centra en su obra tardía y la explora quizá con mayor profundidad que en cualquier otra exposición previa. La obra temprana conducente a este periodo está dispuesta en grupos que definen las fases importantes –y con carácter propio– de su desarrollo, y comprende las *Construcciones en la esfera* de 1917, la *Interrelación de volúmenes* (1919-1926), la interacción de colores (1917-1919), las pinturas y las esculturas geométricas abstractas (1929 -1937) y las pinturas «con curvas» de 1937-1939.

Se podría afirmar que a lo largo de toda su obra Vantongerloo persiguió esencialmente lo mismo, la noción del infinito, o, como a él le gustaba llamarlo, de lo inconmensurable, y que lo único que cambió profundamente fueron los medios de expresarlo. Como él mismo decía: «Esencialmente, ofrezco distintas soluciones a un único pro-

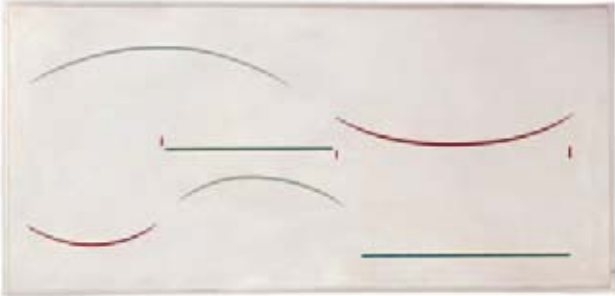
blema. No cabe duda de que existen varias fases, pero todas ellas dependen de mi grado de evolución personal en un momento dado. Expresarse será siempre difícil. Uno debe obedecer constantemente al infinito.»

La sensación de fluidez de la forma en las obras tardías de Vantongerloo, su conciliación de lo físico y lo biológico en flujos semejantes al plasma o en campos de fuerza resultan extraordinariamente contemporáneos y están en perfecta sintonía con la revelación del conocimiento científico del cosmos. Como objetos estéticos son «fundamentalmente distintos de cualquier otra cosa creada con anterioridad» en opinión del firme defensor y partidario de Vantongerloo, Max Bill. Lo que nos sorprende de ellos es su combinación de clarividencia y gran modestia, porque en relación con algo tan inmenso o tan diminuto como puede ser el universo, la obra de arte no puede ser sino una maqueta. Su obra tardía plantea el problema de cómo puede un objeto dibujado sugerir lo ilimitado, cómo puede un objeto estético hacernos tomar conciencia de la naturaleza sin definirla, puesto que, como él mismo afirmó, «la naturaleza no se puede definir; definirla sería ponerle límites».

Georges Vantongerloo ha sido considerado como uno de los grandes desconocidos del arte del siglo XX. Esta exposición revela sus logros a una generación más joven y a un público mucho más amplio.

Rapport de volumes. (Relación de volúmenes), 1919 Piedra, 12 x 12 x 8 cm Colección Chantal and Jakob Bill

Courbes – droits – intervalles rouges verts brunes verdâtres (Curvas-rectas-intervalos rojos-verdes-marrones-verdosos), 1938 Oleo sobre masonita, 37 x 80 cm Colección Chantal and Jakob Bill

Biografía

Georges Vantongerloo nace en Amberes (Bélgica) en 1886. Estudia en la Académie Royale de Beaux Arts en Bruselas (1906-1909). Es reclutado como soldado en la I Guerra Mundial, cae herido, huye a Holanda y allí es recluido. En 1916 conoce a Théo Van Doesburg. Al año siguiente realiza sus primeras obras abstractas aplicando los conceptos del neoplasticismo. Es co-firmante del primer manifiesto de De Stijl (1917) y colaborador del periódico del mismo nombre. En 1924, publica *L'Art et son Avenir*, una colección de ensayos sobre su teoría matemática y el arte. En 1930 participa en la exposición *Cercle et Carré* en la Galerie 23 de París. Es miembro fundador del movimiento Abstraction-Création en París (1931). Entre 1919-27 vive in Menton, Francia, después se traslada a París. Mantiene amistad con Piet Mondrian, Max Bill y Antoine Presvner. Muere en París en 1965.

Selección Bibliográfica

Vantongerloo, Georges. *L'Art et son avenir*, Edition De Sikkel, Amberes, 1924

Georges Vantongerloo: Escritos, écrits, writings, Barcelona: Fundación Pirovano,1982

Livingston, Jane; Mertens, Phil and Bill, Max. *Georges Vantongerloo - A Traveling Retrospective Exhibition*, Washington D.C., Dallas, Los Ángeles, 1980

Grislain, Jean-Étienne; Baines, Georges; Bill, Jakob; et al. *Georges Vantongerloo (1886-1965): un pionnier de la sculpture moderne*, Gallimard/ Musée Matisse du Cateau-Cambrésis, Paris, 2007

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52,
28012 Madrid

Edificio Nouvel

Plaza del Emperador Carlos V, s/n
28012 Madrid

Tel: 91 774 10 00
Fax: 91 774 10 56

Horario de exposiciones

Lunes a sábado de 10.00 a 21.00 h
Domingo de 10.00 a 14.30 h
Martes, cerrado

Las salas de exposiciones se
desalojarán 15 minutos antes de la
hora de cierre

www.museoreinasofia.es

Palacio de Cristal

Parque del Buen Retiro, Madrid
Tel: 91 574 66 14

Entrada gratuita

Horarios

De octubre a marzo (incluidos)
Lunes a sábado de 10.00 a 18.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 16.00 h

De abril a septiembre (incluidos)
Lunes a sábado de 11.00 a 20.00 h
Domingos y festivos de 11.00 a 18.00 h
Martes, cerrado

Ilustraciones

© max, binia, +
jakob bill foundation/vegap

D. Legal: M. - 2009
NIPO: 553-09-016-6

