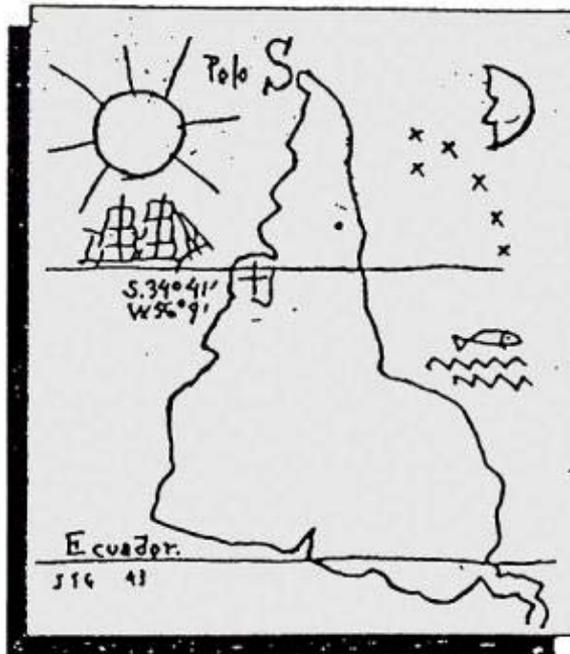

“NUESTRO NORTE ES EL SUR”

JOAQUÍN TORRES GARCÍA

América Dibujo: Tinta sobre papel.
Colección Privada de la familia Artista. 1946

*"He dicho Escuela del Sur; porque en realidad, **nuestro norte es el Sur**. No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte."*

Joaquín Torres García. *Universalismo Constructivo*, Bs. As. : Poseidón, 1941.

Semblanza del Artista

El pintor uruguayo Joaquín Torres García (1874-1949) es considerado referente académico dentro de las Artes Plásticas del siglo XX, no sólo a nivel nacional, sino en el mundo por ser el creador y divulgador de una corriente, el **Constructivismo**, en la que integró conceptos vanguardistas del neoplasticismo, con manifestaciones artísticas del arte americano prehispánico.

Acompañó su producción artística, con una extensa fundamentación teórica.

Su pintura también causó impacto en Barcelona y luego en París durante los años finales del siglo diecinueve y comienzos del siglo veinte.

En la década del treinta regresó al Uruguay, tras su experiencia artística adquirida en Europa, en contacto con las principales figuras de los movimientos plásticos de Vanguardia.

Su personalidad y su propuesta representaron para la cultura uruguaya mucho más que un nuevo y revolucionario estilo pictórico.

Constituyó un interlocutor o mediador privilegiado y crítico, entre una cultura con profundos cambios en su arte y otra que sólo había sabido validar lo europeo.

Uno de sus más destacados discípulos, Francisco Mato, describe esa apropiación cultural de manera muy elocuente:

“(...) el universalismo constructivo (...) nos pertenece en cierto modo, y no lo hemos obtenido, por cierto, de reproducciones de libros de arte, como lo han hecho otros pintores [...] Bajo la dirección del Maestro hicimos nuestro constructivismo, incluyendo allí, como es natural, los elementos de estructura y color que eran más afines a nuestra sensibilidad”¹

Torres constituye el acercamiento y a su vez la mirada crítica hacia el arte occidental, y por otro lado la revalorización y apropiación de los valores autóctonos del arte americano.

Juan Fló describe la influencia ejercida por Torres:

“(...) no sea simplemente un pintor de la magnitud que se quiera, sino la manera vívida, biográfica de acceder a la pintura (...) como una aptitud para sentir y juzgar, y ese concepto les permitió recobrar la historia entera de un arte que no tenían a mano sino reproducciones pobres y adulterinas....”²

Su pintura, nutrida por referentes del mundo antiguo greco-romano, maestros del arte español y renacentistas italianos, se caracterizó por un sintético pero ajustado dibujo, gran sobriedad cromática, gruesos empastes y una particular geometría en la que mediaban equilibradas, la modernidad plástica y el arte indígena.

....” El juego podría llamarse constructivismo o como se quisiera, pero lo esencial es que se trata de una pintura que se apodera de los signos, los revitaliza y les da vigencia en un mundo que vive de mitos encubiertos, de falacias que se superponen unas sobre otras hasta formar una gruesa e impenetrable capa de misterios que no son más que una herencia ancestral reinventada”³.

Vivió sus últimos años en Montevideo, incansable Maestro, con gran prestigio enseñó una nueva y ambiciosa concepción de Arte. Fundó La Escuela del Sur de la que surgieron varias generaciones de artistas y que constituyen la mayor parte de los representantes de la cultura artística nacional actual.

¹ Matto, Francisco, citado por Haber Alicia en Matto el misterio de la forma , Galería Oscar Prato, Montevideo, 2007, P.14.

² Juan Fló Prólogo, Significación de Torres García . “Testamento artístico de J.Torres García Colección Vacomigo , Biblioteca de Marcha Montevideo, 1974. P.12 citado por Gabriel Peluffo Linari, en Historia de la Pintura Uruguay Tomo 2 , Banda Oriental , 2000 Montevideo P. 27.

³ Ureña Rib Fernando, Arte del Uruguay La Pintura constructiva de Joaquín Torres García, <http://www.latinartmuseum.com/artist.htm>

Es entrevistado en el primer número del Semanario Marcha Su título fue:
LECTOR: He aquí a Joaquín Torres García. En la soledad luminosa y fecunda de su vida.

El periodista --- ¿Pero no cree usted que en otro sitio de más alto nivel cultural, habría sido comprendido con mayor facilidad, o hubiera hallado más posibilidades de conseguirlo?

J.T.G. --- Posiblemente. Pero eso no debe interesar. Es en América donde es necesario que el Arte Constructivo se comprenda y se realice. Para eso he venido. Y no crea usted que no tuve avisos, profecías de gente bien intencionada que quería ahorrarme el viaje y el fracaso que juzgaban inevitable. Pero yo sentía necesario mi regreso. Y así vine, como un acto que la fe realiza, candorosamente si se quiere, sin pensarlo demasiado

Semanario Marcha Número 1, Año 1. 23 de junio de 1939

EL CONTEXTO HISTÓRICO EN SU VINCULACIÓN CON EL ARTE

Su obra sólo puede ser comprendida desde el entramado socio- histórico del que emerge y en el que se desarrolla y actúa.

Las primeras décadas del siglo XX, que constituyeron años de profundas transformaciones, de *“progreso científico y tecnológico”* en el surgimiento de la Modernidad, lo encuentran viviendo en Barcelona con su familia.

Se vinculó con los representantes de los movimientos renovadores en el Arte que integraron las llamadas Vanguardias artísticas.

Éstas, en actitud provocadora, fueron contra las tradiciones procurando la libertad y la originalidad. Se publicaron manifiestos en lo que se atacaba a todo lo producido anteriormente, reivindicando y fundamentando nuevas posturas filosóficas, políticas, y estéticas ante el Arte. Surgen los *“ismos”*, tales como: Dadaísmo, Cubismo; Surrealismo, Expresionismo, Neoplasticismo y Constructivismo entre otro

ARTE CONSTRUCTIVO

Arte Constructivo” 1943

Este largo período de experimentación y búsqueda, de lo que Torres denominó arte constructivo, configuró el aporte más trascendente realizado por este artista, al arte del siglo XX.

.En 1928 se vincula con Mondrian y Van Doesburg, fundadores y teóricos del neoplasticismo a partir de esto comienza a introducir el enrejillado ortogonal que irá desarrollando a lo largo de su vida, incorporando pinceladas con trazos anchos y negros

Sus dibujos comienzan a carecer de particularidades, continúa en la búsqueda de una verdad, una forma totalizadora que se propuso como meta, lo que es algo aún no puede aprisionar.

(...) no son de destacar otros aportes plásticos coincidentes con la curiosidad innata de Torres García hacia todas las formas plásticas, con mayor incidencia aquellas que tiendan a dar cuenta de estos ideales de universalidad que traduzcan las fuerzas cósmicas y revelen la armonía e interrelación existente entre la tierra, mundo del ser humano y el cosmos ilimitado de donde procede la fuente energética vital)⁴

Su idea de lo absoluto y universal lo lleva a la búsqueda de la esencia, las ideas. Sus dibujos se transforman en símbolos y signos buscando desde su pintura la *metafísica*.

El arte está al servicio de la razón y del orden cósmico y su armonía.

Sus esculturas en madera lo acercan a la simplificación que busca.

Se parte de la realidad exterior como referencia, pero se la reconstruye de acuerdo a una estructura, a través de símbolos universales, con un sentido del ritmo y siguiendo la proporción áurea.

El respeto por la regla áurea “constituía lo esencial de su equilibrio. El conocimiento y utilización de esta medida se remonta a la mayor antigüedad. Es la misma relación que se descubre en la naturaleza.

(...)No es un secreto, pero si un gran misterio. Esa proporción matemática que rige el universo, al trasladarse a la tela, permite representar algo del maravilloso equilibrio que rige en el mundo de lo natural.⁵

Su idea de lo absoluto y universal lo lleva a la búsqueda de la esencia, las ideas. Sus dibujos se transforman en símbolos y signos buscando desde su pintura la *metafísica*. El arte está al servicio de la razón y del orden cósmico y su armonía

⁴ Raquel Pereda. Torres-García Edición Fundación Banco de Boston. Montevideo 1991. Pág.128

⁵ Reportaje de Elsa Roubaud a Francisco Matto en el País de los Domingos .Montevideo,8 de junio de 1975. citado por Haber, Alicia en Matto el Misterio de la forma P. 14. Galería Oscar Prato, Montevideo, 2007.

Joaquín Torres García .”Constructivo con campana”1932.

Alicia Haber conceptualiza al arte constructivo como:

(...)“ un arte ortogonal dentro de cuyos espacios aperspectivos y dinámicos se sitúan símbolos que aluden al mundo de la razón, la materia y la emoción.”⁶

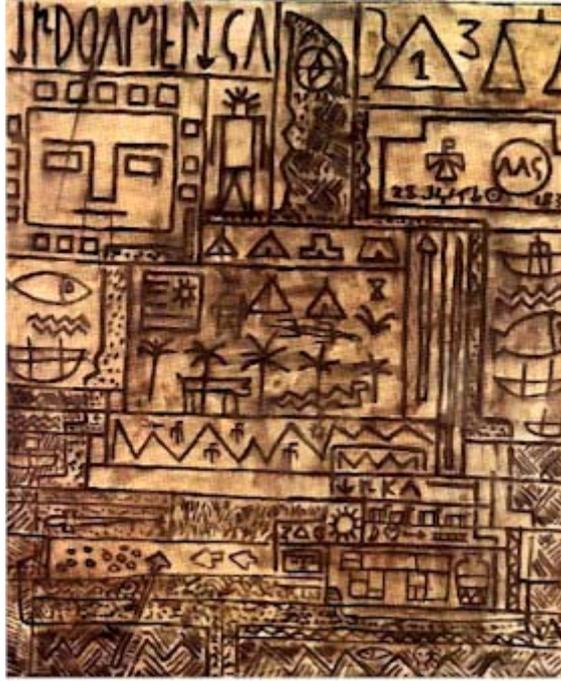
Los signos gráficos, independientes entre sí, organizados en un sistema ortogonal, se unifican formando un sistema único.

Esta estructura no busca un sentido solamente estético, ya que como en las artes primitivas y arcaicas, la obra expresa el orden del cosmos regido por lo que el maestro llamó, la Razón Universal.

Desde el Universalismo constructivo, Torres no buscaba una pintura, sino LA PINTURA, no una forma más de arte, sino el ARTE ABSOLUTO. Y a éste desde la interacción entre la naturaleza y el espíritu.

Su teoría sobre el constructivismo fue difundida a través de la revista *Cercle et Carré* y de su libro *Universalismo constructivo*, publicado en 1944.

⁶ Haber, Alicia Matto , el misterio de la forma.Galería Oscar Prato, Montevideo, 2007.

“Indoamérica”, Joaquín Torres García 1938, óleo sobre cartón, 100 x 80 cm, Colección Particular, Buenos Aires

Cuando el artista regresa a su patria en 1934, adiciona a su propuesta elementos de la tradición prehispánica constituyendo un arte propio de América del Sur.

De esta manera el continente americano dejaría de ser tributario de la cultura europea, estando en condiciones no sólo de desligarse de ella, sino de brindar una solución para la encrucijada en la que, según Torres, se había llegado a través de las múltiples propuestas de las vanguardias. Consideró que el constructivismo constituía la única auténtica salida a la crisis del arte moderno.

A MODO DE CONCLUSIÓN:

Los sesenta años transcurridos desde la muerte del maestro, nos otorgan considerable distancia temporal, para reflexionar sobre la relevancia y significación de este artista, en nuestro país, en Latinoamérica y también Europa.

Frente a un ambiente académico que propiciaba el canon naturalista del Arte, Torres García estimula el desarrollo de prácticas artísticas de vanguardia, promoviendo una visión renovada y actualizada.

Crea y desarrolla una nueva corriente estética de carácter universal, con hondas y pretéritas raíces americanistas legitimando las artes populares de nuestros pueblos.

“Toda América debe levantarse para crear un arte poderoso y virgen”⁷

⁷ Joaquín Torres García. *Universalismo Constructivo*.

Visualmente invierte la visión europea del mundo donde el mapa de América se muestra con el Sur mirando hacia arriba, rebelándose plásticamente a una visión colonialista de la Tierra

“Nuestro Norte es el Sur”.

Esta frase que elegimos para comenzar nuestro trabajo, tiene hondas implicancias y connotaciones en la relación de poder: Norte-Sur, centro-periferia, desarrollo-subdesarrollo. Torres propone cambiar, a través del arte, la situación de hegemonía del norte, que han signado con sus pautas culturales al continente americano, a partir de la colonia.

Pero lo que es más importante es redimensionar lo fermental de su labor docente, en la formación de artistas que desde La Escuela del Sur fueron potenciadores de un Arte americano.

La figura del pintor y maestro Joaquín Torres García, ha quedado definitivamente integrada a nuestro imaginario y a la identidad uruguaya y latinoamericana.

BIBLIOGRAFÍA MANEJADA.

- Fló, Juan , *Catálogo para la Exposición “Escuela del Sur”*. Universidad de Texas, 1991.
- Gombrich, E, H, *La Historia del Arte* Editorial PHAIDON, China 2008.
- Haber, Alicia , *Matto el misterio de la forma*, Galería Oscar Prato, Montevideo, 2007
- Jardí, E. *Joaquín Torres García*, Editorial Polígrafa S.A. Barcelona, 1973
- Muzante, Alicia, Gómez, Ana María, Paris, Juana, *Construir la Mirada* . Editorial Espartaco, Montevideo, 2009.,
- Peluffo Linari, Gabriel, *Historia de la Pintura Uruguaya, Representaciones de la Modernidad* Tomo 2 (1930- 1960). Ediciones Banda Oriental, Montevideo, 2000.
- Pereda, Raquel. *Torres-García*. Fundación Banco de Boston. Montevideo 1991
- Semanario Marcha. Número 1 Año 1 Montevideo 1939
- Universalismo constructivo*, Joaquín Torres García, Catálogo 130 años del nacimiento. Museo Torres García. 2004.
- www.comechingonia.com Año 2007. Número 3: 106-131 ISSN 1851-0027
- Lucero, María Elena, Entre el Arte y la Antropología: Sutilezas del Pasado Prehispánico en la Obra de Joaquín Torres García

Autoras: Rosario Moyano. Alicia Muzante