

LA SIMETRÍA: MECANISMO UTIL EN EL ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO

MARIO H. GRADOWCZYK

Nombre: Mario H. Gradowczyk, (n. Santa Fe, Argentina, 1932).

Dirección: Zabala 1881, C1426 DQG Buenos Aires, Argentina

E-mail: mgrado@fibertel.com.ar

Áreas de interés: Arte moderno y contemporáneo, Simetría.

Publicaciones y/o Exhibiciones: Gradowczyk, M. H. (2001/2002) Curador de la exposición Abstract Art from Río de la Plata (1933-1953), Americas Society, Nueva York y Museo de Arte Rufino Tamayo, ciudad de México (en colaboración).

Gradowczyk, M. H. (2006) Arte Abstracto: cruzando líneas desde el Sur, Caseros: EDUNTREF (Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero).

Gradowczyk, M. H. (2007) Torres-García: utopía y transgresión, Montevideo: Museo Torres García.

Resumen: *La aplicación de la simetría como operación compositiva y de transformación no sólo responde a una necesidad formal, tema muy explorado en los estudios de visión, sino que su aplicación al arte moderno y contemporáneo respondía también a necesidades espirituales y simbólicas, comenzando con el empleo de la primitiva noción de simetría especular. Se explica en este trabajo cómo la utilización de operaciones combinadas de transformación, tomadas del campo de la simetría, permitieron resolver uno de los problemas centrales planteados por la relación figura-fondo en el arte abstracto, ilustrado por trabajos de artistas concretos. Se agregan ejemplos del uso de la simetría en el discurso contemporáneo.*

1 ARTE Y GEOMETRÍA

Que el arte moderno ha sido influido por el desarrollo de las ciencias no es un hecho nuevo. Por ejemplo Juan Gris empleó para el trazado de sus composiciones cubistas la Regla de Oro. Años más tarde, Mondrian y Van Doesburg resolvieron sus primeras pinturas abstractas utilizando esa regla. Los planteos pictóricos y esculturales de Georges Vantongerloo y Max Bill están íntimamente ligados a la matemática y geometría. El primero utilizó ecuaciones algebraicas, mientras que el segundo introdujo superficies topológicas como formas esculturales, simbolizada por la banda de Möbius.

La simetría, como operación de transformación que determina la estructura formal de una pintura, no solo se aplica según la clásica definición de simetría especular, que ilustra Four Squares (1915) de Malevich, sino en un sentido más amplio, según la definición de Goethe. Las operaciones pueden ser simples: reflexión especular (simetría axial),

traslación, rotación y extensión, o combinadas (Wolf y Kuhn (1959)).

Podría pensarse que la sola idea de compartimentar el plano en dos sectores iguales – presuponiendo el uso de un esquema de simetría axial– limitaría el concepto de libertad que se había propuesto alcanzar los artistas modernistas y contemporáneos. Sin embargo, la simetría ha sido utilizada por aquéllos que partían de esa otra imagen platónica del arte que define a la simetría como la relación (bella) de una parte con otra y de las partes con el todo. según lo muestran las obras de minimalistas como Stella, Kelly y Noland.

2 SIMETRÍA Y ESPIRITUALIDAD

Para explicar el por qué del uso de la simetría en el arte del siglo XX y XXI se debería incluir otras consideraciones ligadas a las necesidades intelectuales y expresivas que yacen en planos más elevados de la conciencia del artista. A partir del pos-impresionismo, la simetría aparece una y otra vez como una expresión de necesidades espirituales. Por ejemplo, su empleo por parte de Edvard Munch en su pintura *Fertility II* trasciende lo estrictamente compositivo. Aquí la disposición subraya la polaridad entre lo masculino y lo femenino y el árbol opera como un eje de antisimetría, si se acepta que el hombre y la mujer, armados con objetos que no ocultan su contenido sexual, poseen cargas opuestas. Otro ejemplo de la aplicación de la simetría se encuentra en las *Compenetraciones iridiscuentes* de Giacomo Balla, trabajadas con simetría de traslación, un concepto tomado de las artes decorativas, donde los rombos muy oblongos se desplazan en el plano a una distancia constante manteniendo su forma. Este caso representa quizá, el primer ejemplo de una *all-over painting* (pintura que no presenta centros privilegiados de interés), concepto introducido por Clement Greenberg y que caracteriza las obras de artistas tan disímiles como Torres-García, Dubuffet y Jackson Pollock.

Joaquín Torres-García, Xul Solar y Barnett Newman también han recurrido a la simetría para manifestar estados trascendentes, trabajos que, según lo analizado en Gradowczyk (1997, 2007), estarían relacionados con el Árbol de la Vida de la Cábala.

3 SIMETRÍA, FIGURA Y FONDO

A partir de 1944 se inicia en la Argentina un movimiento vanguardista de significativa trascendencia, que dio origen a los grupos de artistas concretos y Madís. Maldonado, figura de los concretos viaja a Europa en abril de 1948, donde establece lazos con abstractos europeos. En Zurich escribía “El arte concreto y el problema de lo ilimitado” (Maldonado 1948/2003), donde analiza la cuestión figura-fondo desde un punto de vista pictórico, tema central de la Gestalt y de la práctica concreta, discute –pero no adhiere– a dos sugerencias de Vantongerloo y Max Bill: *hacer vibrar al máximo el fondo o diluir el perímetro de las figuras*.

En una serie de pinturas realizada por Maldonado entre 1952 y 1953 las franjas verticales del fondo están ordenadas según una operación de simetría especular, mientras que los contornos de las figuras circulares ubicadas en la franja central responden, en todos los casos, a un procedimiento ilusorio. Ellsworth Kelly había aplicado un procedimiento análogo en su pintura *La Combe I* (1950). Los contornos ilusorios fueron introducidos en la Gestalt por Kanizsa en 1955; estos ejemplos muestran que los artistas pueden descubrir principios gestálticos aún antes que los científicos que trabajan en esa área.

en una de sus últimas pinturas *Composición aritmética* (1930). Esta celebrado óleo de forma cuadrada fue compuesto por una operación de simetría que incluye traslaciones y contracciones acopladas (contracción traslatoria), de modo que tanto los lados de los cuadrados inscritos en la tela como las distancias que los vinculan entre sí responden a una progresión geométrica. desarrollada por un proceso de simetría que incluye operaciones de reflexión especular, extensión y traslación (extensión reflejo-**translatoria**). Para el caso ilustrado, $n=4$, las dimensiones de los lados son a , $a/2$, $a/4$ y $a/8$. En el límite, se puede inscribir un número infinito de cuadrados dentro del cuadro. La dinámica impuesta por las formas generativas, así como el sutil trabajado pictórico del plano de fondo realizado por Van Doesburg incita sensaciones en el observador que tienden a destruir la polaridad entre forma y fondo.

Los trabajos de los concretos brasileños se inspiraron en la propuesta de Van Doesburg, Ellos aplicaron de modo sistemático operaciones de simetría para dinamizar la composición y superar esa polaridad, apoyados quizá por el discurso gestáltico del crítico Mário Pedrosa. La pintura de Geraldo Do Barros, titulada *Função diagonal* (1952) responde a una operación de traslación y contracción que repite la progresión geométrica utilizada por Van Doesburg. En *Idea Visible* (1956) de Waldemar Cordeiro, los juegos alternados de líneas de la parte superior e inferior sugieren la presencia de fuerzas horizontales iguales y opuestas, las que generan un campo visual rotacional virtual según el sentido de las agujas de un reloj. Rubem Ludolf, en un trabajo realizado en 1958 utilizó una operación más compleja que responde a un proceso de traslación, rotación y extensión/contracción partiendo de cuatro triángulos isósceles. La modificación del tamaño de los triángulos y las distancias entre sí, como en el caso de la pintura del holandés, responden a una serie numérica.

Lygia Clark aplica simetría rotacional a sus pinturas realizadas c. 1958, las que podrían asimilarse a la versión plana de esos molinetes de celuloide con los que juegan los niños. Así logra destruir la opacidad del fondo gracias a ese ritmo virtual que genera la simetría rotacional y pone “en movimiento” las formas de color. Helio Oiticica también utilizaría campos simétricos rotatorios en sus *Metaesquemas*. Operaciones similares fueron empleadas por Manuel Espinosa en trabajos realizados alrededor de 1970 (Gradowczyk 2004).

4 LA SIMETRÍA HOY

Muchas de las realizaciones de artistas contemporáneos esta ligadas a la simetría. En este caso, mostramos un par de pinturas de Ernesto Ballesteros y de Pablo Siquier. Finalmente, se presenta una fotografía de un joven artista argentino, Guillermo Ueno, que muestra una pareja en un paisaje reunida alrededor de un árbol que actúa como eje. Podría pensarse a esta fotografía como un simulacro de *Fertility II*. Pero si para Munch la pareja está pronta a procrear siguiendo antiguos ritos, en el registro de Ueno ambos cuerpos se dan la espalda girados entre sí. Incomunicación, aburrimiento, desaliento, incompreensión, son algunas de las incógnitas que acosan a las parejas contemporáneas, cuya problemática está muy lejos del simbolismo registrado por Munch.

Referencias

- (1997) Gradowczyk, M. H. Simetría y Simbolismo: Torres-García, Xul Solar and Barnett Newman, En : Estudios Ibero-Americanos, Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, Brasil, XXIII, N° 2, 47 -70. (2003) Gradowczyk, M. H. La simetría: motor de transformación en el arte moderno, En: 4° Congreso, Sociedad de Estudios Morfológicos de Argentina, Córdoba.
- (2004) Gradowczyk, M. H. Manuel Espinosa: una [re]lectura del arte abstracto y sus operaciones, Ramona N° 39, 56-66.
- (2007) Gradowczyk, M. H. Torres-García: utopía y transgresión, Montevideo: Museo Torres García.
- (1948-2003) Maldonado T. El arte concreto y el problema de lo ilimitado. Notas para un estudio teórico, precedido por Introducción de Gustavo A. Bruzzone y Rafael Cippolini, y el texto Exalta el fondo por M. H. Gradowczyk y William S. Huff, Buenos Aires: Ramona. (El trabajo de Maldonado permaneció inédito todos esos años.)
- (1959) Wolf, K. L y Kuhn, D Forma y simetría. Una sistemática de los cuerpos simétricos, Buenos Aires: Eudeba. Traducción realizada por Renate Leisse de Mertig y Mario H. Gradowczyk de la edición original Gestalt und Symmetrie, Eine Systematik der Symmetrischen Körper, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Edward Munich, Fertility II, 1902

Guillermo Ueno, 2005

Tomás Maldonado, Tres zonas y dos circulares,
1953

Geraldo de Barros, Función diagonal, 1952

