

**F
O
R
M
A
Y
E
S
P
A
C
I
O**

de izq. a derecha:

VERGARA GREZ

GRACIELA ALEMPARTE

CLAUDIO ROMAN

CARMEN PIEMONTE

GUILLERMO BROZALES

LA GEOMETRIA DE "FORMA Y ESPACIO"

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el término "geometría", como: "parte de las matemáticas que trata de las propiedades, relaciones y medidas de la extensión". Tal precisión corresponde también, al uso que de él se hace en las artes plásticas.

La geometría es tal vez una de las más grandes y apasionantes creaciones del hombre. El espíritu ha creado la geometría y responde a la profunda necesidad de tomar posesión y conciencia de nuestro entorno y poner orden en él. Es índice de civilización. Vitruvio cuenta que Aristipo, filósofo socrático, arrojado por un naufragio a las playas de Rodas, al descubrir ciertos dibujos de formas geométricas, lanzó una exclamación y dijo a sus compañeros: "tengamos buena esperanza, pues veo aquí rastros del hombre". Para Le Corbusier, el hombre es "un animal geométrico, animado de un espíritu geométrico".

EGIPCIO

Un poco de historia. Los egipcios entre los pueblos antiguos del Mediterráneo, fueron los primeros que usaron el sistema de la cuerda para la agrimensura. Hicieron uso de un procedimiento simple y práctico, para la redefinición de

los límites de los terrenos que se confundían en las anuales inundaciones del Nilo. Necesitaba de dos hombres premunidos de 3 cáñamos más una cuerda con 12 nudos equidistantes. El ángulo recto era determinado por estos nudos, cuatro de los cuales formaban un lado, tres el otro y cinco la hipotenusa del triángulo. (triángulo 3, 4, 5). El conocimiento quedó en manos de los egipcios, aun para la construcción de los edificios y calcular la capacidad de los graneros. Estos métodos tenían un carácter sacro y la función la ejercían los sacerdotes. La ciencia se consideraba como un don de la divinidad a los hombres, expresada a través de la perfección de la naturaleza. El hombre debía arrebatar lentamente sus secretos, usando de la contemplación y el razonamiento. Así se explica la tendencia a construir siempre hacia lo alto, dirigir al cielo los templos, las pirámides, los obeliscos, por el deseo ardiente de aproximarse a la divinidad representada por el sol, suprema potencia de Dios. En el obrar, siempre expresaban el concepto de orientación, base de los profundos estudios astronómicos en las etapas sucesivas.

Para levantar un edificio, se orientaban observando el movimiento del sol y trazaban al mismo tiempo un círculo en el cual inscribían la construcción. Bajo

este sistema, tuvo lugar el estudio de la geometría y de las proporciones aplicadas después a todas las artes: arquitectura, escultura, composición pictórica, decoración y jeroglíficos. Predominaba en sus manifestaciones, tanto en la gráfica como en las construcciones, una fuerte preocupación por la continuidad de la vida en la ultratumba.

La fuerza expresiva de sus creaciones - dice Fiamma Vigo - y la mágica simplicidad de sus formas geométricas, infunde en el observador un sentido del misterio "cósmico". Del estudio de las leyes maravillosas que regulan la naturaleza y de la observación del movimiento de los astros, los egipcios derivaron los cánones de su arte, que por eso fue un reflejo del orden divino. Las pirámides concretaron significativamente los criterios inspirados en esta concepción, según lo cual no hay "sistema" ni "medida" que no derive de las leyes de la armonía natural: "sistema" geométrico y "medida" matemática, concepto de perfección, esto es armonía.

Debemos tener en cuenta que Egipto es una larga y angosta faja entre dos desiertos. Se comprende así que, en tan estrecho paraje, "donde se daban las más favorables posibilidades de establecimiento - dice Worringer - había de desarrollarse una alta disciplina cultural o mejor dicho civilizadora.

GRIEGOS Y ROMANOS

Se atribuye a Tales de Mileto (640-548 A.C.), filósofo y geómetra griego, haber sido el primero que tuvo un conocimiento directo de la geometría egipcia y de haberla desarrollado en Grecia.

Antes de él, los artesanos griegos hacía mucho tiempo que habían adoptado empíricamente los métodos egipcios, sin haber estado en contacto directo con ellos.

Pitágoras también estuvo en Egipto donde fue iniciado en las prácticas religiosas y la geometría. De regreso a Grecia, después de muchos años de peregrinación, fundó la escuela pitagórica, basada en la afirmación que "el número y la sustancia de las cosas es la causa generadora de los fenómenos en su armónico ordenamiento".

La confraternidad era junto a una escuela filosófico-musical, una secta religiosa y un cenáculo de carácter político. Los adeptos debían conservar los secretos de sus prácticas, tanto que Hipócrates fue expulsado de la secta, porque fue acusado de divulgar los secretos geométricos.

A través de Grecia, la geometría pierde aquel sentido trascendental que había tomado de los egipcios y conquista una función abstracta, en la búsqueda de una perfección ideal. Las cosas, los elementos vienen representados por

las formas geométricas o de los números y todos los tipos de figuras poligonales.

Los romanos confiaron la mayor parte de sus construcciones, templos y monumentos, a los arquitectos griegos. Vitruvio dio gran importancia al acuerdo de las proporciones del cuerpo y de las correspondientes analogías que manejaban los antiguos, para quienes el cuerpo humano era lo más bello. Habían observado que el pie del hombre bien proporcionado es la sexta parte de la altura total y lo aplicaron a la columna dórica, cuya altura es seis veces el ancho de la base. Siendo la altura de la mujer de 8 pies, usaron esta proporción para la columna jónica, imprimiéndole así la gracia y elegancia. Para la columna corintia eligieron la proporción esbelta de las vírgenes.

Mathila Ghyka nos recuerda que la ley de crecimiento orgánico es tributaria, en ciertos casos de la SECCION AU-REA que sirve a los matemáticos para dividir una extensión en "media y extrema razón" y determinar relaciones muy excitantes para el espíritu, definidas por Vitruvio de la siguiente manera: "Para que un todo, dividido en partes desiguales, parezca hermoso, es preciso que exista entre la parte pequeña y la mayor la misma relación que entre la grande y el todo".

RENACIMIENTO

El concepto de espacio plástico aprovechado por los artistas del Renacimiento y que fue conformándose a través de los siglos, provocó las revoluciones plásticas de fines del siglo XIX. Los elementos que integraban esa visión, se fundamentaban en las reglas de la perspectiva y del punto de fuga único. Ellos fueron: 1.- Una larga especulación sobre la luz y la posición de las cosas en la naturaleza. 2.- La introducción en la pintura de la figuración euclidiana del espacio. 3.- La reducción del espacio geométrico al espacio cúbico. 4.- La aparición de un sistema escenográfico en la segunda generación renacentista. De ese modo la estructura cúbica del universo dominó por espacio de cuatro siglos y no sólo en el arte, sino en el pensamiento imaginativo de los hombres de la cultura occidental.

El esquema mental rígido como escuela negativa del humanismo, impuso los cánones que sometían al artista a la imitación de la realidad, postergando la exteriorización de las cualidades del temperamento, el estado de ánimo y la necesidad de dar testimonio de su tiempo.

CEZANNE Y EL CUBISMO

Paul Cezanne fue el primero en romper definitivamente con el espacio renacentista, transportando a la composición del cuadro la idea de una ESTRUCTURA. Tal intención suponía una manifiesta evasión de la realidad. Al resaltar los valores propios como arte plástico, facilitaba la independencia de la pintura.

Los cubistas aunque representaban personas y cosas, aludían fundamentalmente a sus formas, las que luego descomponían en PLANOS transformándolos en verdaderos protagonistas del cuadro. La autonomía del plano, destruía el volumen y producía el natural rechazo de la perspectiva geométrica. Mediante un proceso reflexivo, estructuraron el cuadro como imagen de espacio y movimiento.

NEOPLASTICISMO

Piet Mondrian persigue una abstracción arquitectónica y estructural, para traducir una experiencia impersonal y absoluta, universal y objetiva. Trata el espacio como continuidad vertical y horizontal. En el respeto al plano absoluto o coplanidad, la forma y el color se someten a la estructura del espacio total. Las leyes de la naturaleza en él, se ponen en evidencia mediante la relación esencial de líneas ortogonales y el con-

traste de pocos colores: azul, rojo y amarillo y las tres ausencias primarias de color: negro, gris y blanco.

Los artistas geométricos holandeses despojan de toda subjetividad la forma y el color, para exteriorizar un orden interno, racional, estructural, que se deduce de la realidad exterior. Su respuesta es la del hombre que ha sometido al paisaje y refleja un entorno ordenado.

La relación geometría, hombre y naturaleza que plantea, es propia de las sociedades económicamente desarrolladas.

"FORMA Y ESPACIO"

Nosotros concebimos un orden como ideal. Nuestra naturaleza es virgen y la presencia del hombre es joven. Habitamos un territorio por descubrir. Vivimos una distinta realidad telúrica, tenemos la visión horizontal y vertical. Vemos la realidad de frente, el mar. La vemos desde abajo, hacia la montaña. De arriba hacia abajo, desde la montaña. Estamos compenetrados de la antinomia que simboliza la presencia estática, sólida y eterna de los Andes y el dinamismo constante, grácil y musical del Océano Pacífico.

Respetamos el plano de la tela, por su dimensión física de alto y ancho y sus coordenadas vertical y horizontal, pero consideramos también la "multidi-

reccionalidad" espacial en su dimensión "metafísica". No nos sentimos constreñidos a concebir la realidad como una "planta o superficie elevada", como la interpretan los neoplasticistas condicionados por su paisaje.

Nuestro paisaje es diverso y contrastado, no es una superficie plana. Planicies y montañas, desierto y nieve, cordillera y mar; vacíos y llenos, calor y frío.

"Forma y Espacio" en correspondencia con nuestra naturaleza, concibe un concepto de estructura multidireccional, espontánea, instintiva en el impulso y lo resuelve formalmente con el intelecto, el cálculo consciente. Deja de lado el negro, blanco y gris y utiliza todos los colores del espectro. Trabaja los colores al más alto nivel cromático, los que escapan a la rigidez "coplanal", expresando el sentimiento, y sensualidad de nuestros pueblos.

El color es plástico simbólico o metafísico, no es plástico funcional. La materia exterioriza una vibración peculiar sensible y aparece construida a la manera expresionista.

"Forma y Espacio" persigue una geometría específica que junto con reflejar nuestro entorno, exprese nuestros valores humanos superiores.

R. Vergara Grez.

Santiago, Mayo de 1988.

AUSPICIADA POR LA I. MUNICIPALIDAD DE LINARES
CON MOTIVO DE SU CXCIV ANIVERSARIO

(23 MAYO 1794)

19 DE MAYO - 15 DE JUNIO - 1988

MUSEO DE ARTE Y ARTESANIA DE LINARES