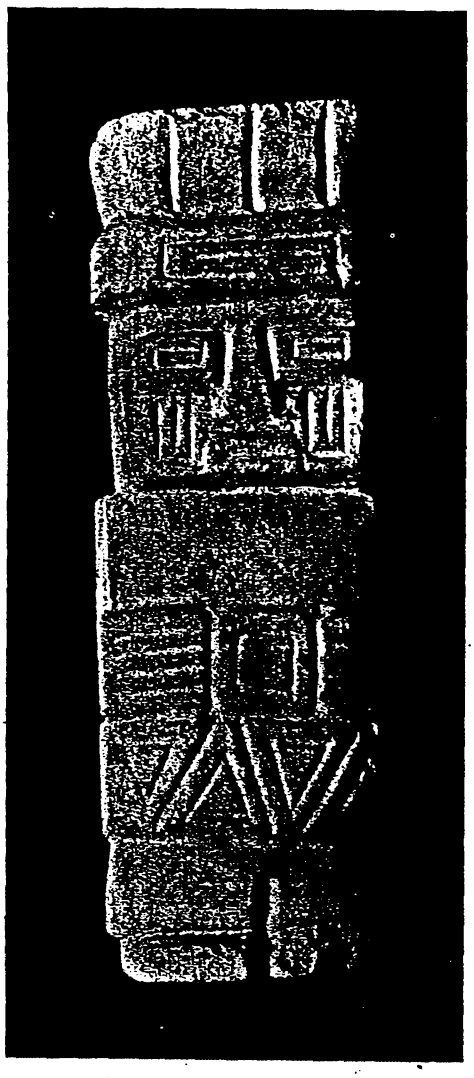
CIRCULO Y CUADRADO

SEGUNDA EPOCA - TRIMESTRAL
PRECIO DEL EJEMPLAR 0.25
SUSCRIPCION ANUAL 1.00

Montevideo, Setiembre 1938

REVISTA DE LA ASOCIACION DE ARTE CONSTRUCTIVO
DIRECCION: MERCEDES 1889-MONTEVIDEO-URUGUAY

TRADICION CONSTRUCTIVA DE AMERICA



ARCILLA — IDOLITO BOLIVIANO

AMPLIACION DE ESTUDIOS

La Asociación de Arte Constructivo, al abrir una nueva serie de estudios sobre la **Tradición Constructiva en América**, es con el fin de poner en evidencia que, las teorías que hasta hoy sustentó, pueden equipararse a la cultura arcaica del Continente, y que por esto, al propugnar tales teorías, no es con el fin de formar una escuela más, sino de dar debida orientación, que sería la que unificaría, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a todo el arte de América.

Muchas veces hemos señalado el parentesco existente entre el Arte Constructivo y el Arte Precolombiano que, en primer lugar, nos coloca en un mismo plano, pero sobre todo, y esto es lo más importante, en estrecha relación de teorías.

Nuestro objeto, al ampliar nuestra actividad con esta nueva serie de estudios, no es pues, con el fin de cambiar en nada nuestra base constructiva. Al contrario, lo que queremos, es poner eso en evidencia, en el grado actual de la evolución del arte americano propiamente dicho y, en cierto modo, explicar el presente por el pasado.

Pero hay que entenderse. No se trata de copia o de imitación, de parafrasear un arte admirable pero retrospectivo. Pues nuestra base, la regla de oro universal que rige asimismo nuestra filosofía y nuestro arte, la hallamos también en las antiguas culturas de América, y es, puede decirse, el lazo que nos une a ellas a través de los siglos.

Hemos pensado que sería útil señalar metódicamente y con estudios continuados, esa ligazón.

Y, esto tendrá la doble virtud de poner aún más en evidencia que hasta el presente, la significación de nuestras teorías y de poner más de relieve, ante un público a veces mal informado, la profunda diferencia que existe, por ejemplo, entre nuestras concepciones y las de los Cubistas.

Por esto, nuestro programa constará de dos series paralelas de estudios. De una parte un estudio profundo de la arqueología y del arte precolombiano, y del otro su confrontación incesante con el construccionismo. Y esto se realizará por medio de conferencias, publicaciones, estudios de técnica constructiva, proyecciones, etc.

Y esperamos, gracias a estos nuevos temas de estudios, a la vez que enriquecernos con ideas nuevas, situar al Arte Constructivo, debidamente, en la historia del Arte Americano.

E insistimos en lo de otras veces: que nuestra actuación será ajena a toda tendencia social, política o religiosa.

A este fin pedimos que quieran significar su adhesión a nuestras actividades, las personas interesadas en dichos estudios directa o indirectamente, para cooperar a la realización de tan importante obra de cultura.

TRADITION CONSTRUCTIVE D'AMERIQUE

L'Association d'Art Constructif en ouvrant une nouvelle serie d'etudes sur la **Tradition Constructive d'Amerique**, a comme finalitée de mettre en évidence que la theorie qu'elle a toujours soutenue peut s'identifier a la culture archaïque du Continent. Pourtant elle ne a pas repandue pour former une école de plus, mais au contraire pour donner une orientation qui unifierait, comme nous l'avons affirmé plusieurs fois, l'Art de l'Amerique.

Nous avons dejá bien souvent signalé la parenté qu'il existe entre le Constructivisme et l'art Precolombien. Parenté que crée un sol commun d'abord, mais surtout, et ceci est plus important, étroite parenté de théories.

Notre but, en prenant un autre nom pour nos études, n'est pas de changer quoi que ce soit a notre Art Constructif. Au contraire. Ce que nous voulons c'est le mettre bien en evidence au terme actuel de l'evolution de l'art americain proprement dit, et, en quelque sorte, expliquer le present par le passé.

Entendons nous. Il ne s'agit pas de copie ni d'imitation; jamais n'a eté question de paraphraser un art admirable, certes, mais passé. Le Constructivisme est profondement original et entierement contemporain. Mais sa base, cette regle d'or universelle, qui régit aussi bien notre philosophie que notre art, on la trouve aussi dans les anciennes cultures americaines, et elle est pour ainsi dire le fil qui nous unit a elles a travers les siècles.

Nous avons pensé qu'il serait utile de signaler methodiquement et d'une façon suivie cette liaison. Cela aura le double mérite de marquer encore plus que jusqu'a ce jour la portée de nos theories, d'accentuer aux yeux d'un publique souvent mal informé, la profonde difference qu'il existe entre nos conceptions et celles des Cubistes, par exemple.

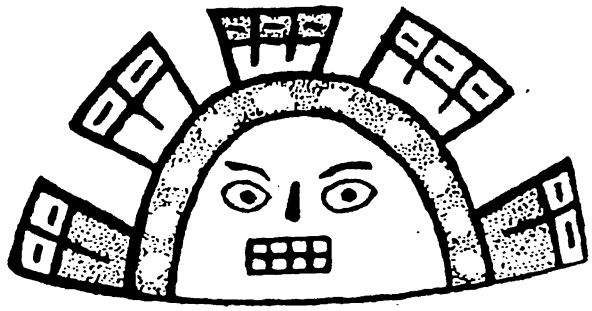
Pour cela notre programme comprendra deux parties paralleles

D'une part étude aprofondie de l'archéologie et l'art précolombien, et de l'autre sa confrontation incessante avec le Constructivisme.

Tout ceci se réalisera au moyen de conférences, articles, projections, etc.

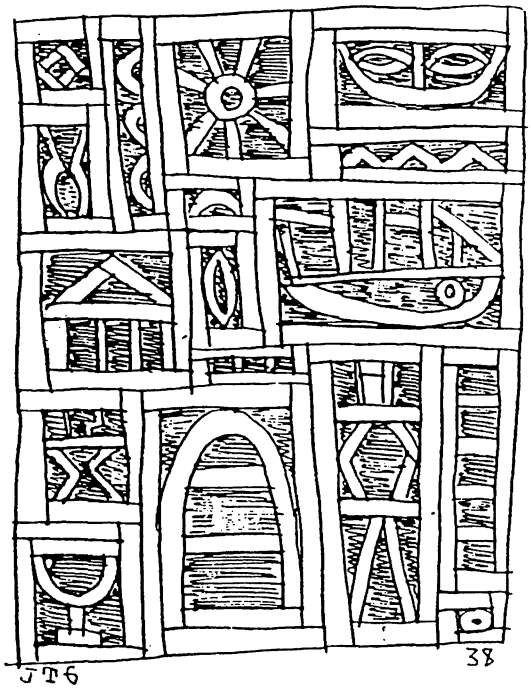
Et nous éspérons grâce à ces neuveaux themes études, à la fois nous enrichir d'idées nueves et situer enfin l'Art Constructif à sa juste place dans l'historie de l'Art americain.

Et nous rappelons ici encore que notre actuation est en déhors de toute tendence sociale, politique ou religeuse.



PACHACAMAC — DIOS INCAICO

ORIENTACION Y CONCEPTO DE NUESTRA CULTURA



DIBUJO — J. TORRES-GARCIA

América es rica en matices. Por esto, en este resurgir de ahora, se manifiestan las más variadas tendencias en cuanto a una definitiva orientación predominante. Todos, empero, están de acuerdo en un punto: en el de que, sea cual sea esa orientación, deberá fundamentarse en lo propio. ¿Y qué puede ser esto? Ahí está el pleito.

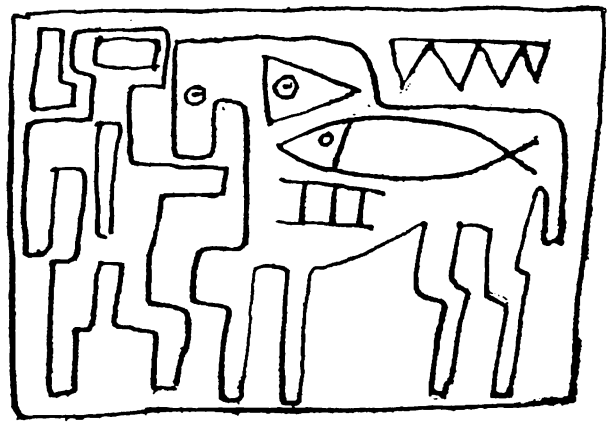
Hay para quienes basta una política social económica, y como expresión de cultura, un intercambio intelectual y artístico, pensando que eso puede bastar para unificarnos. Pero esto a otros no satisface, porque su aspiración es otra: quisieran ver reverdecer la cultura hispánica bajo todos sus aspectos, ya que creen que nuestra evolución orgánica fué constituída por los elementos de la supremacía religiosa, las preocupaciones jerárquicas o de sangre, las costumbres, etc.: pues es cierto que esto ha generado una moral colectiva, un criterio social y un estado de cosas por tal modo ya automatizado, que esto parece darle derecho a su permanencia hasta lo infinito. Seguir, pues, y depurar en tal línea, parece lógico. Pero no debe serlo tanto, porque hay quienes son radicalmente opuestos a tal tendencia, pretendiendo que ella significaría una ratificación de la política del invasor, y por esto tratan de afianzarse en lo realmente autóctono. Sería la raza aborigen y su cultura. Pero quizás excediéndose, entonces quieren identificarla con determinadas ideologías sociales de nuestro tiempo, sin querer ver que tuvo un sentido trascendente de que éstas carecen y que nos es indispensable...

A nosotros, artistas, tal como encaran el problema esas diversas corrientes del pensamiento americano, no nos interesan. Porque nuestro punto de vista tiene que ser forzosamente otro, ya que creemos que debe de irse a la configuración de una cultura integral. Por esto, y aunque parezca que sea dar un salto atrás, volver a la fe metafísica del indio. Además por otra razón...

Debemos, pues, ser opuestos en absoluto al materialismo contemporáneo y a cualquier política realista, como también a la incorporación de lo exótico, como se ha venido haciendo hasta hoy. Porque una y otra cosa, contradeciría la genuina expresión de los pueblos que formó este suelo. Y entonces, aparte de como se haya interpretado la cultura indígena por unos y otros, a nosotros debe bastarnos el hecho de que su fundamento haya sido siempre esa fe en algo trascendente que aún perdura en el aborigen. La cual, por otro lado, encontró en las formas lógicas del pensamiento geométrico, su expresión y equilibrio. Y su arte lo atestigua, como también sus mitos y sus leyendas. Lo cual también, dicho de otro modo, quiere decir, que el hecho primero a considerar en lo tocante a una verdadera orientación que pueda llevar nuestro deseo a buen término, es el de, no sólo fijar que pueda significar el término "cultura", sino además que, por tal término, queremos expresar el conocimiento y el ejercicio de las leyes profundas, o sea una constante relación de lo particular y relativo con lo universal. Porque lo que aquí queremos significar por cultura, no es nada cuantitativo y que por esto pueda disminuir o acrecentarse, sino algo que, desde la base, determina la estructura de un pueblo. De ahí que para el primitivo, se substituya la noción "individuo" por la de "pueblo" o la de "región" por "tierra"; y elevándose, vea en el Sol, no un agente físico, sino un Padre benefactor que da aliento y vida a la prole humana. El concepto de totalidad domina al de parte. Y por esto también, el primitivo siempre es constructivo, ya que ser constructivo, aquí significa relacionar lo vital con lo abstracto.

Puede verse por todo esto, que lo que en general suele llamarse cultura, no es más que un acumulamiento de conocimientos parciales, pero jamás una construcción de totalidad capaz de ordenar y equilibrar debidamente el pensamiento y la actividad humana. Y en tales condiciones, la tan anhelada unificación de América, nunca sería posible. Sería lo que hasta hoy: un conjunto de pueblos en la más abigarrada heterogenidad. Hay que encontrar lo que realmente puede unificarnos.

Si, el primitivo indio nos muestra que su cultura lo fué tal porque tuvo unidad. Y esto lo atestigua su arte hasta hoy mismo, y por este hecho nos muestra que vivió para y en un orden, es decir, que tuvo conciencia de un equilibrio entre sus facultades intuitivas y las formas puras de la lógica —y que es a lo que presto llega todo primitivo y ya tiene olvidado el civilizado. Con lo cual podría pensarse que, en llegando a cierta madurez, cualquier estructura de pueblo o conjunto de pueblos, luego, por ley fatal a que sin duda todo está sujeto, tiene que caer en inevitable decadencia; lo cual, y por extraña paradoja, suele tomarse por el apogeo de una civiliza-



DIBUJO — AUGUSTO TORRES

ción. Tal sería, por ejemplo, la actual civilización occidental de Europa, cuyo trasplante aquí se acostumbra a ver como una lógica solución a la actual y futura cultura de América. ¿No lo estamos demostrando a diario por cuanto imitamos y porque todo lo esperamos de allí?

Sobre esto ya hemos emitido opinión, juzgando que tal incorporación de valores europeos era un error: seríamos la eterna "colonia", tributaria siempre y sin fisonomía ni carácter propio. Y harto ha sido esto hasta el presente y, debido a ello, la falta de valor creativo en cualquier dominio. Además, algo de falso, de desenfocado y estéril, como todo lo que no procede del hecho viviente de pueblo, unidad que, por ahora, ni aún estamos en situación de comprender, ya que confundimos tal noción con algo muy distinto: la unidad política estatal. Porque ni los hechos históricos de una nación, ni sus costumbres, cuando no vienen generados por una firme creencia en una unidad trascendente, no son más que hechos fortuitos o simples hábitos.

Pues bien, todo esto que acabamos de argumentar es para llegar a esta conclusión: primero, que toda "cultura" (y el tenerla es indispensable, pues toda estructura social que no se base en tal concepto y tal como lo entendemos aquí, es algo artificial), tiene que venir desde abajo; a la base de ella tiene que estar lo que realmente podamos llamar "pueblo". Y segundo, y como consecuencia: que debe de generarse de acuerdo con una realidad étnica como germinación natural de ciertas esencias propias; y que por consiguiente, que ni nada debe ser impuesto ni tampoco incorporado. Tercero: que esas esencias existen en América y que ellas y de acuerdo con ellas es que debemos crecer. Cuarto: que no es posible determinar a priori qué podrá ser nuestra verdadera cultura, ya que debe de crearse al crecer eso esencial, que es como decir crecer de acuerdo con ciertas realidades efectivas. Quinto: que para hallar esas esencias debemos buscarlas en nuestra prehistoria. Por consiguiente, que si en esto podemos coincidir con ciertas estructuras sociales modernas, será con aquel carácter adecuado que nos conviene según nuestras propias necesidades y nuestro sentir más íntimo. Sexto: que así podemos llegar a nuestra base "pueblo" que, en este caso, sería el primitivo de estas tierras. Entonces haríamos el cacharro con nuestro propio barro. Por esto, en arte (y como en todo) queremos estar en la prehistoria, y de ahí la razón de ser del arte constructivo.

J. Torres-García.

Agosto de 1938.

CLASICISMO Y ROMANTICISMO

Entre los estilos que se sucedieron en las **manifestaciones musicales**, figuran en primer plano el Clasicismo y el Romanticismo.

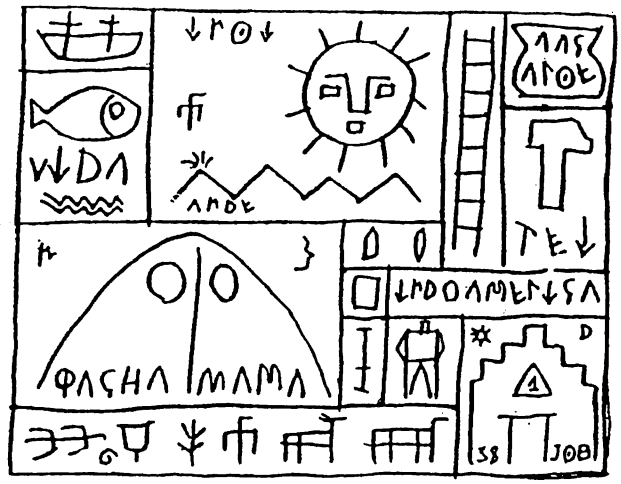
El primero simboliza la música en sí, sin que se busquen otras sugerencias fuera de las que nos transmite naturalmente el sonido; es la música desarrollada en su propia esencia y puro concepto, equilibrando así la estética con la realidad de los fenómenos; no contiene relación con ninguna noción extraña a su substancia propia. En esta escuela, las reglas son rigurosamente observadas, al extremo que, aún en obras de compositores de mediocre categoría, se encuentran excelentes cualidades, dignas de interés.

La música en el Clasicismo es la música pura por excelencia, expresándose exclusivamente por la belleza de sus formas, la lógica sucesión de los elementos sonoros y la combinación natural de los efectos dinámicos y **agógicos**, poniendo así en equilibrio el conjunto de sus partes técnicas con la estructura de sus concepciones.

Otra característica del estilo clásico es el sentido **espiritual** de nobleza y **"élite"** que de él emana, tanto interior como superficialmente, en él no veínos los malabarismos ni los oropeles que forman los arabescos musicales, y los adornos melódicos empleados son en su totalidad creados dentro de la propia esencia temática.

La Revolución Francesa de 1789, es el hecho histórico aprovechado por los musicógrafos para explicar la transición del estilo clásico al romántico. Nueva era en que se realizan profundas transformaciones, alzándose el sentimiento individualista con la consecuencia del culto al genio y a la personalidad.

La escuela romántica viene del hecho de que muchos genios poseen el privilegio —"a posteriore"— de mostrarse superiores a las reglas, sea convencionales, sea accidentales, aunque no pueden en ningún momento librarse de



DIBUJO J TORRES-GARCIA

las leyes inmutables que en todo rigen la concepción y la realización artística.

Así, siendo el Romanticismo un estilo creado por talentos extraordinarios, es un estilo en el cual fatalmente fracasan los mediocres, ya que se trata de abandonar en ciertas ocasiones, las reglas establecidas, lo que requiere sin duda grandes dotes artísticas, para que importe en la creación de nuevos efectos.

En el romántico, se busca por medio de impresiones indirectas y hasta cierto punto subjetivas, producir con los sonidos descripciones con referencia a otras artes.

Los símbolos poéticos de la naturaleza, presentaron un nuevo aspecto a la inspiración de los compositores, y el mundo maravilloso de las leyendas, evocado por estos músicos, adquirió otra fulguración en sus invenciones.

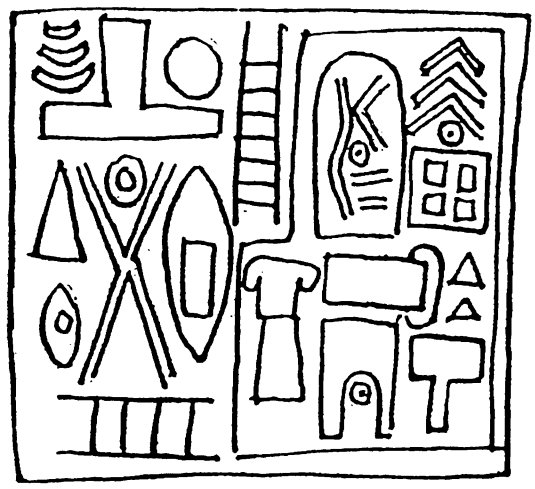
Los conciertos y baladas para piano se presentan entonces con forma más gigantesca en que se oye el áspero batir del martillo ciclópeo de Hefaistos, encadenando en la cima del Cáucaso al titán Prometeo, y las trascendencias orquestales figuran el entrelazar de gritos apasionados formando un Laocoonte aéreo.

Y de este modo, magias de colorido se multiplican arrancando fuertes emociones, y nuevos manantiales brotan en la vastedad de las concepciones armónicas.

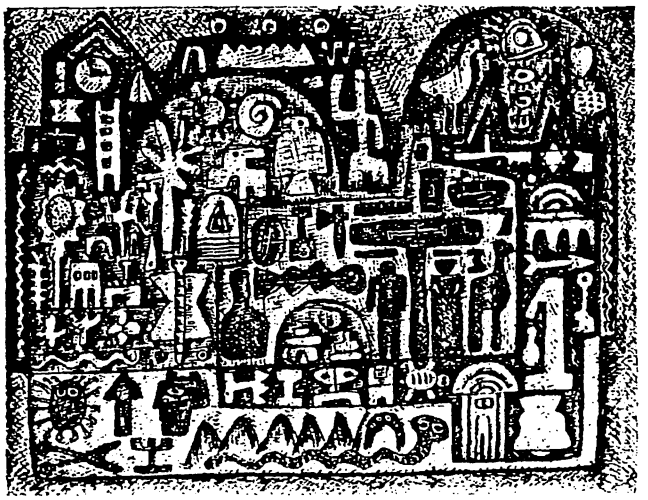
La acepción romántica de la música, constituye una especie de identificación de los sentimentalistas, y así cuando los compositores no se preocupaban de dar a sus obras otras interpretaciones que no fueran clásicas, ya algunos oyentes juzgaban percibir en muchos pasajes efectos descriptivos.

A mi parecer, el compositor genial no debe dejarse arrastrar por las tendencias superficiales, sino que para beneficio de la sinceridad y pureza de su expresión, el camino a seguir es escuchar las voces profundas de su ser, es siempre allí donde se encuentra lo más verdadero.

Torres García, en su continua búsqueda y elevación, ha llegado a encontrar este elemento en el arte constructivo, que no está subordinado a la incesante movilidad personal en el curso del tiempo: gravedad simbólica; la grandeza de estilo, el hombre universal.



DIBUJO AUGUSTO TORRES



DIBUJO ROSA ACLE

En la actualidad, es un camino seguro hacia nuevo y elevado clasicismo.

En la obra emprendida por Torres García, yo veo como elemento primordial, que las leyes de la medida toman unidad, y es de lamentar que esto pase inadvertido para todo aquel, que apenas busca en el arte un entretenimiento, sin darse cuenta de lo respetable que es a nuestros ojos un artista que quiere realizarse.

Para terminar, recordaré unas palabras de Jean Jacques Rousseau; las cito de memoria: "Todo artista quiere ser aplaudido. Los elogios de sus contemporáneos constituyen la parte más preciosa de sus recompensas. ¿qué hará, pues, para obtenerlos, si tiene la desgracia de haber nacido en un tiempo en que las cosas en moda, ponen un tono frívolo sobre la juventud? ¿Rebajará su genio a esto nivel y preferirá componer obras comunes, que se admiren mientras viva o crear maravillas que sean admiradas mucho tiempo después de su muerte? Si por acaso entre los hombres extraordinarios por su talento, se encuentra alguno con firmeza de alma para no ceder a lo cursi y a lo banal, desgraciado de él, morirá en la miseria y en el olvido".

ALBERTO SORIANO

CLASSICISME ET ROMANTISME

Parmi les différents styles qui se succédèrent dans l'histoire de la musique, le Classicisme et le Romantisme figurent au premier plan. Le premier symbolise la musique en elle même, sans qu'il soit besoin de chercher des suggestions hors de celles naturellement transmises par les sons. C'est la musique développée dans sa propre essence, dans sa pure conception; c'est l'équilibre de l'esthétique et de la réalité des phénomènes accoustiques: c'est la musique sans aucune relation avec quoi que ce soit d'étranger à sa propre substance.

Dans cette école les règles sont rigoureusement observées, au point que même chez de médiocres compositeurs on trouve d'excellentes qualités dignes d'intéret. La musique classique, c'est la musique pure par excellence. Elle s'exprime uniquement par la beauté de sa forme, la succession logique des éléments sonores et la combinaison naturelle des effets dynamiques et agogiques.

Il en résulte un équilibre entre l'ensemble des parties techniques et la partie purement inventive.

Une autre caractéristique du style classique c'est le sentiment de noblesse qui émane tant de sa profondeur que de sa surface. On n'y trouve pas de jongleries ou de divagations musicales; les ornements mélodiques employés naissent tous de l'essence même du thème.

La révolution française de 1789 est le fait historique grâce au quel les historiens de la musique expliquent la transition du Classicisme au Romantisme.

De profondes transformations se réalisent alors. Une idée neuve germe: la libération de l'individu; et ceci entraine le culte du génie propre et de la personnalité.

L'école Romantique est née de ce que beaucoup de génies possèdent le privilège "a posteriore" de se montrer superieurs aux règles conventionnelles ou accidentelles, bien qu'ils ne puissent jamais échapper aux lois immuables qui régissent en tout la conception et la réalisation artistique.

Le Romantisme est un style crée par des talents extraordinaires, aussi les médiocres y échoueront - ils fatalement, puisqu'il s'agit en certaines occasions d'abandonner les règles établies, ce qui demande de grands dons artistiques pour apporter des effets nouveaux dans la création.

Le Romantisme cherche par des expressions indirectes et jusqu'a un certain point subjectives, à produire avec les sons des descriptions se rapportant à d'autres arts.

Les symboles poétiques de la nature présentent un champ nouveau à l'inspiration des compositeurs. Le monde merveilleux de la légende évoqué par ces musiciens gagne dans leurs créations un renouveau d'éclat.

Les concertos et ballades pour piano se présentent alors sous une forme géante. On entend les âpres coups de l'énorme marteau d'Hephaïstos enchainat au sommet du Caucase le Titan Prométée, et les transcendances orchestrales, mêlées de cris passionnés, évoquent l'image d'un Laocoon cosmique.

La magie des couleurs se multiplie, arrachant de fortes émotions, et de nouvelles sources jaillissent dans l'infini des conceptions harmoniques.

Les sentimentalistes s'identifient avec l'idée du Romantisme, et c'est ainsi qu'alors que les compositeurs ne se souciaient pas de donner a leurs oeuvres une interpretation extra-classique, déja certains de leurs auditeurs croyaient percevoir en maint passage des effets descriptifs.

Il me semble que le compositeur génial ne doit pas se laisser arrêter par les tendances superficielles, mais que, pour le bien de la sincérité et de la pureté de son expression, le meilleur chemin à suivre est d'écouter les voix profondes de son être, car c'est toujours là que se rencontre le plus vrai.

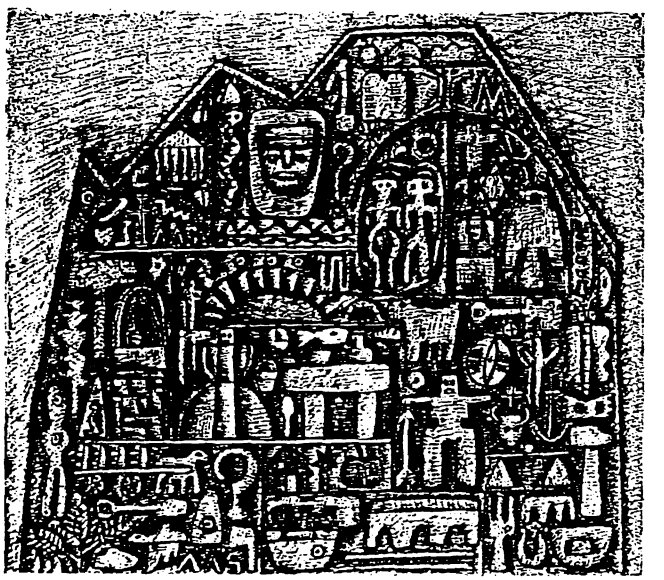
Torres - Garcia, dans sa continuelle recherche d'élévation, est arrivé à trouver dans l'art Constructif, qui n'est pas subordonné à l'incessante mobilité personnelle au cours du temps, l'élément sérieux, la gravité symbolique, la grandeur du style, c'est à dire, l'Homme Universel.

Dans l'actualité c'est un chemin sûr vers un classicisme élevé et nouveau.

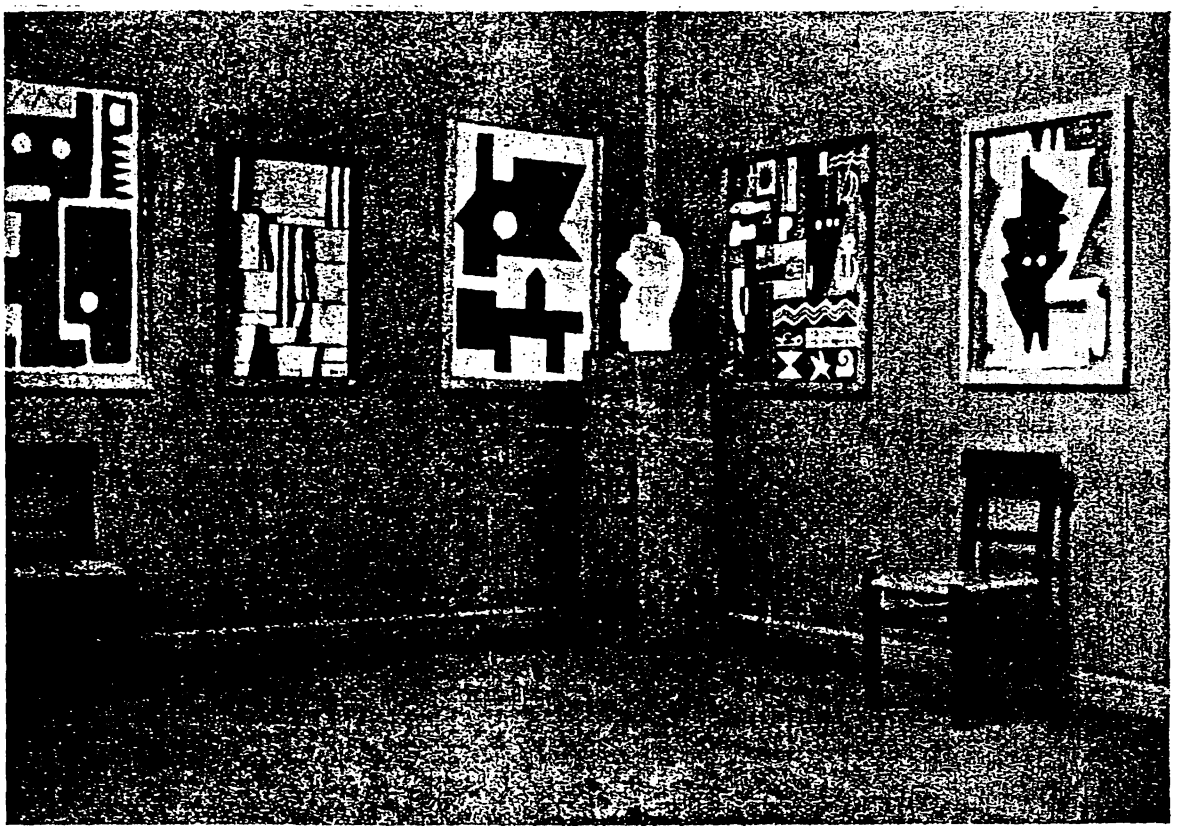
Dans l'oeuvre entreprise par Torres - Garcia, je vois comme élément primordial, que les lois de la mesure prennent de l'unité. Il est à déplorer que ce fait passe inapperçu de tous ceux qui ne cherchent dans l'art qu'un passe temps, sans se rendre compte combien un artiste qui veut se réaliser est respectable à nos yeux.

Pour finir je rappellerai quelques mots de Jean Jacques Rousseau. Je les cite de mémoire "Chaque artiste a le désir d'être applaudi. L'éloge de ses contemporains constitue la plus précieuse part de ses récompenses; que fera-t-il donc pour les obtenir s'il a le malheur d'être né en un siècle où la mode fait passer un air de frivolité sur la jeunesse? Abaissera-t-il son génie à ce niveau, composerer-t-il des ceuvres communes admirées de son vivaut, ou créera-t-il des chefs d'ceuvre, que l'on n'admirera que bien après sa mort? Si, par hazard.

Parmi les hommes exceptionnels, son en trouve un avec assez de force d'âme pour ne pas céder à la banalité, malheur à lui, car il périra dans la détresse et l'oubli.



DIBUJO ROSA ACLE



Aspecto de una de las salas de "Amigos del Arte" de Montevideo durante la 5a. exposición de la Asociación de Arte Constructivo efectuada en el pasado mes de Junio. En ella exponían J. Torres-García, Rosa Acle, J. Alvarez Marques, Carmelo de Arzadun, María Cañizas Amalia Nieto, Héctor Ragni, Lia Rivas, Carmelo Rivello, Alberto Soriano, Augusto Torres, Horacio Torres y Nicolás Urta.

NUESTRO ARTE CONSTRUCTIVO Y LAS TEORIAS CUBISTAS

Hay quien, juzgando superficialmente y sin detenerse a meditar sobre las bases profundas que deben sostener toda teoría de arte para que sea perdurable, pretende alegar que nosotros no hemos aportado ninguna novedad fundamental a los valores establecidos por el Cubismo y las escuelas derivadas de él; y la mayoría de objeciones que se nos hacen no logran otra cosa que dar la razón a nuestras teorías y, por otra parte, demostrar lo desorientadas y confusas que son las ideas que generalmente se tienen con respecto a lo que fué el Cubismo, en particular, y a toda idea concreta de Arte en general.

Veamos: cuando nos enrostran que nuestras obras no quedan personales, que no descubren a primera vista valores temperamentales a lo Picasso o Juan Gris, tenemos forzosamente que sonreir, porque inmediatamente pensamos que tampoco descubre esos valores que nos reclaman a nosotros, una pintura románica, una cerámica o un tejido incaico. Sólo nos juzgan con un criterio renacentista, y justamente nosotros estamos en pugna con ese criterio.

Por otra parte, sostenemos que Picasso o Braque hicieron (a pesar de ellos) un arte renacentista a base de temperamento. Que sus obras siempre estuvieron dentro del tono local, aunque con intuiciones hacia un orden geométrico más universal (que lograron en parte), gracias a la utilización constante de elementos geométricos en sus obras, pero sin salir de la realidad; una realidad geometrizada y fragmentada, pero realidad al fin. Los cubistas, temperamentos de pintores cien por ciento, tuvieron en ello el soporte fundamental de sus obras ante el criterio renacentista que los juzgó. Esa calidad de la materia plástica y el tono local hizo que se aceptaran sus obras, fueran en el orden que fueran.

Pero lo que entronca nuestro Arte Constructivo con el Cubismo, es el punto que hace referencia al problema geométrico-plástico, ajeno a toda idea literaria o temática. En el Cubismo, una naranja o una copa, es aún una naranja o una copa determinada, siendo al mismo tiempo un círculo, un semicírculo o un conjunto de planos de color, sin ir más allá. En nuestras obras, si hallamos un círculo y unos ángulos que puedan recordar una naranja o una copa, ya no los hallamos en un ambiente local como en el Cubismo, sino que será la idea de copa y la idea de naranja eterna y universal, desprovistas de todo particularismo y elevada a un orden superior por la medida y la proporción rigiendo el conjunto, siempre en totalidad. Y es por eso que estos elementos simples pueden tener en nuestras obras un gran parecido entre sí y sólo los puede diferenciar de unos a otros el tono general y personal de las obras, la parte inventiva y el lugar que le toque actuar a estos elementos en el conjunto de la obra, y en la preponderancia que puedan tener como formas o planos de color, en la estructura total, que nunca carece de un sentido cósmico y universal por nuestro acatamiento respetuoso a las leyes básicas que rigen siempre nuestras producciones: frontalidad, funcionalismo en la composición y en el color regidos severamente por la Medida en su ley de armonía o Unidad.

Reconocemos que nuestro camino es largo, y que bien puede decirse que recién nos pusimos en marcha hacia un punto nítidamente determinado. No divagamos, estamos sólidamente en lo concreto. Pisamos terreno firme y llegaremos lejos.

Hoy podemos asegurar sin jactancia, que de un profundo y aquilatador estudio y comparación de nuestra obra con el Cubismo, se llega a la conclusión incontrovertible por su verdad absoluta, que el Cubismo, comparado con nuestro arte, fué sólo una divagación aparentemente ordenada y sin control —llena de felices sorpresas y atisbos geniales— pero nada más. Hoy, las cosas son de otro modo.

Los problemas que nosotros nos planteamos y que están en la base misma de los cánones para la producción de nuestras obras, a los cubistas les fueron completamente desconocidas por ser justamente en su mayoría especulaciones esencialmente "post cubistas" —podríamos decir—, porque nosotros, partiendo de ciertas normas que los cubistas más bien intuyeron que realizaron, hemos robustecido todo lo que dentro del Cubismo convergía hacia una idea más clásica del arte, sin olvidar que en estas tierras de América floreció un gran arte con un sentido cósmico-religioso que es todo nuestro orgullo de americanos; que aspiramos también a dotar a nuestro Arte Constructivo de un alto sentido moral, geométrico y universal, que entronque y se equipare con el de nuestros remotos antepasados, no en su superficial aspecto, sino en lo más interno de su estructura, cosa que estuvo

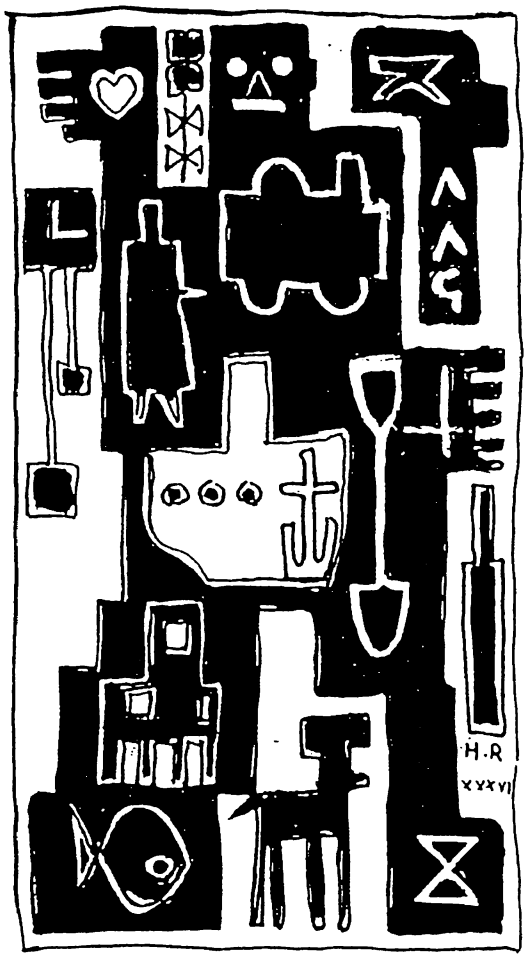
muy lejos de captar el Cubismo, que se limitó a la manifestación externa de esa expresión geométrica

Por todo lo que dejamos anotado creo que no se nos podrá tildar de detractores ni plagiarios del Cubismo, sino que reconociendo sus altos valores históricos y siéndonos familiares sus más característicos fundamentos y considerándolo ya un ciclo cerrado, no tenemos inconveniente en llamarnos a nosotros mismos sus más sinceros y evolucionados continuadores en la eterna y progresiva escala evolutiva del Arte, llevándolo hacia una era de clasicismo dentro de la gran Tradición.

Si hemos marchado paralelamente al Cubismo, nada le debemos; como también, si queremos sumarnos a esa gran Tradición Indoamericana, no quiere esto decir ni que seamos su hechura ni que vengamos de ella.

Nuestra base fundamental ha sido el Pensamiento Universal de todos los tiempos.

Héctor Ragni.



DIBUJO **HÉCTOR RAGNI**

NOTRE ART CONSTRUCTIF ET LES THEORIES CUBISTES

On a prétendu que nous n'avons apporté aucune nouveauté fondamentale aux valeurs établies par le Cubisme et les ecoles qui ont derive de celui ci.

C'est parce qu'on a juge superficiellement, sans s'arreter pour reflechir aux bases profondes qui doivent soutenir toute theorie d'art pour qu'elle soit durable.

La majorite des objections qu'on nous a faites n'ont d'autre resultat que de nous donner raison. D'autre part elles demontrent combien desorientées et confuses son les idees qui ont attrait au cubisme en particulier et a toute idee concréte d'art en général.

Examinons les choses: On reproche a nos oeuvres d'etre impersonnelles lorsqu'on n'y decouvre pas a premiere vue des valeurs temperamentales a la Picasso ou Jean Gris.

Nous sommes forces de sourire, parceque nous pensons immédiatement que ces valeurs qu'on nous reclame a nous on ne les decouvre pourtant pas non plus dans une peinture romane, une ceramique, ou un tissus Incas.

On nous juge seulement d'après des idees traditionnelles et justement nous sommes en lutte contre cette critique traditionaliste.

D'autre part nous soutenons que Braque ou Picasso ont fait à leur insu de l'art traditionnel a base temperamentale.

Leurs oeuvres sont toujours restées dans le plan positif avec il est vrai, l'intuition d'un ordre geometrique plus universel qu'ils ont atteint (du moins en partie) grace a l'utilisation constante d'éléments geometriques. Mais sans jamais sortir de la réalite.

Réalite fragmentée et rendue geometrique, mais réalite quand même.

Les Cubistes, temperaments de peintres cent pour cent, ont trouve dans la réalite le support fondamental de leurs oeuvres devant la critique traditionaliste qui les juge.

Cette chaleur de la matière plastique, le pittoresque, fit qu'on accepta leurs oeuvres quelles qu'elles fussent.

Ce qui nous apparente au Cubisme c'est le problème geometrico - plastique, en déhors de toute consideration de theme ou de litterature. Dans l'art Cubiste une orange ou un verre restent une orange et un verre tout en etant en même temps un cercle, un demi cercle, ou certains angles. Au milieu de l'harmonie, dans l'ensemble des plans et des couleurs, ces objets gardent pour ainsi dire leur personnalite, sans aller au dela. Si dans nos oeuvres nous faisons aussi un cercle ou certains angles qui rappellent une orange ou un verre nous ne le faisons pourtant plus dans une ambiance individuelle comme les cubistes. Nous exprimons l'idee du Verre et de l'Orange, idee eternelle et universelle, depouillée de tout particularisme, et amenée à un ordre supérieur par la mesure et la proportion qui dirige l'ensemble, toujours dans un sens totalitaire.

Voila pourquoi ces éléments simples peuvent avoir dans nos productions de grandes ressemblance entre eux.

Ce qui les distingue c'est seulement le ton general et personnel de l'oeuvre, la partie inventive, le lieu qui leur est assigne a chacun dans l'ensemble, ou encore, la preponderance que ces éléments peuvent avoir comme forme, ou plans de couleurs dans la structure generale.

Cette structure d'autre part ne manque jamais d'un sens cosmique et universel grace aux lois basales qui dirigent toujours nos productions: frontalité, fonctionalisme dans la composition, dans la couleur, le tout regi severement par la mesure conformement a la loi d'harmonie ou unité universelle.

Nous reconnaissons que la route est longue et que nous venons de dous mettre en marche, mais nous allons par le bon chemin vers un but tres nettement ds termine. Nous marchons droit, nous sommes solidement ancres dans le reel, notre pas est assure et nous irons loin.

Grace a une profonde et purifiante etude, grace a de minuticuses comparaisons, nous avons aujourd'hui acquis la certitude absolue, que le Cubisme en face de notre art n'a rien été d'autre qu'une divagation d'aspect ordonne, mais sans controle possible, pleine de surprises heureuses et de trouvailles geniales, sans plus.

Aujourd'hui les choses sont autres les problèmes que nous nous posons et qui sont la base même des canons qui regissent nos oeuvres ont été entierement ignores du Cubisme pour la raison qu'ils sont essentiellement post-Cubistes.

En effet, nous sommes partis de certaines lois cubistes. Ces lois avaient été plus tot decouvertes par intuition qu'a la suite de travail et de raisonnements. Nous avons consolidé tout ce qui dans le Cubisme convergeait vers un idéal plus rationnel de l'art.

Il ne faut pas oublier qu'en ces terres d'Amerique il y a deja des siècles fleurit un grand art plein d'un profond sentiment cosmique et religieux qui est notre orgueil americain.

Nous esperons dotter notre Art Constructif d'un sentiment moral élevé a base geometrique et universelle qui es rencontre et s'égale à celui de nos aïeux, pas tant dans son aspect superficiel que dans le plus intime de sa structure.

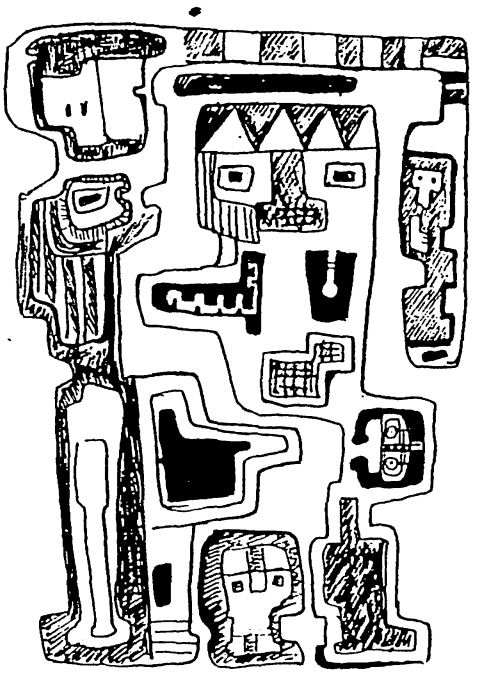
De tout cela le Cubisme est bien eloigne, lui qui s'est borné aux manifestations exterrieures de cette expression geometrique.

De tout ceci il ressort qu'on ne peut pas plus nous accuser d'avoir plagié le Cubisme que d'avoir été ses detracteurs. Nous reconnaissons ses hautes valeurs historiques. Ses caracteristiques fondamentales nous sont familieres. Mais nous le considerons deja comme un ciclo fermé.

Nous ne voyons pas d'objection a nous nommer nous même ses plus sinceres et ses plus evolues continuateurs dans l'eternelle progression de l'echelle Evolution iste de l'art. Nous voulons l'amener vers une ere de classicisme de grande tradition.

En somme, nous ne devons rien au Cubisme même si nous avons marché parallelement à lui comme tendance constructive. De même au sujet de notre Grande Tradition Indoamericaine, elle n'est pas notre point de depart et nous ne voulons non plus être ses imitateurs. Nors voulons que notre base fondamentale soit la Pensée Universelle de toutes les Epoques.

Hector Ragni.



DIBUJO HORACIO TORRES

Del Prof. LUIS E. VALCARCEL

Por lo profundo y bien documentado, siempre resulta interesante cualquier artículo o escrito del Prof. Valcárcel, pero hoy quisiéramos llamar la atención sobre uno aparecido en "La Prensa", de Buenos Aires, ya que particularmente, al hacer referencia al sentido geométrico del arte incáico y pre-incáico, confirma nuestras propias teorías constructivas y lo que siempre hemos pensado asimismo del arte de aquella arcáica civilización. Tiene por título dicho artículo "Apuntes para una filosofía de la cultura incáica". Y dice así:

"La línea recta predomina en las formas incaicas. Si aparece la curva es para acentuar, por el contraste, ese carácter. Esta supremacía determina el aspecto anguloso, esencialmente tectónico de las obras artísticas de Tawantinsuyu. Cuando la naturaleza del objeto no lo permite, como en los productos de alfarería, en que lo esférico u ovoide hacen la vasija misma, la ornamentación multiplica las combinaciones rectilíneas: meandros, ajedrezados, grecas, recticulado, paralelas, triángulos, cruces, aspas, etcétera.

La estilización de las figuras zoomorfas o antropomorfas sigue el proceso iniciado con la simplificación ejemplar de la planta. Hombres y animales reducidos a líneas, como en los petrogliofos de edades remotas."

Esta tendencia geométrica, al referirse a la arquitectura, casi se hace funcional. Dice:

"Esta sencillez de vuelta o de segundo grado se resuelve en pura geometrización. Ella desnuda al edificio de todo adorno, permite que la piedra luzca, como el metal, su bruñida superficie y que las aristas corten el espacio como tajos de luz o de sombra. La línea recta en el muro y en la calle traza el plano y el corte del conjunto arquitectónico."

Y aquí nos muestra cómo surge el estilo en el tejido:

"La línea recta ornamenta el tejido siguiendo la naturaleza de la urdimbre, maestra de estilización, puesto que cuanto acoge tiene que adoptar la forma que le es esencial."

Ahora la Arquitectura con referencia a su emplazamiento:

"La ausencia de bóvedas y cúpulas lleva lo rectilíneo a la coronación del edificio y la superposición de planos por los accidentes del terreno prolonga la sensación rectilíneal hacia arriba, aun cuando la horizontalidad sea la norma tectónica, como una compensación a los excesos verticalizantes de las montañas."

Véase cómo la fórmula constructiva es llevada a la disposición de los terrenos para el cultivo:

"La tendencia a regularizar las formas, a encerrar volúmenes y superficies, en gigantesco afán de enmendarle la plana a la naturaleza, encuentra un vasto campo cuando el agricultor, para defender la tierra de cultivo, para ganar los espacios disponibles, para atenuar la acción de los fenómenos meteorológicos, emprende la conquista de la montaña, y la domesticación del río. Mediante el sistema de terrazas, el hombre gana altura, construyendo verdaderas torres babélicas que son, al mismo tiempo, camisas de fuerza de piedra en que la montaña queda encerrada sin libertad para emplearla en contra del interés humano. Canalizado el río por largos muros, queda sujeto a límites, lo que permite disponer de la superficie que antes ocupaba desordenadamente. Río y montaña adquieren una forma geométrica regular.

Allanadas, niveladas y medidas las tierras, reciben la marca de dominio, con lineamientos rectos, que las trasforman en vastos tableros de ajedrez. Vistas desde la altura, tienen el aspecto de juego de diestros geómetras.

La monocultura del maíz determinó la desarborización, desapareciendo de este modo uno de los principales factores de anti-regularidad.

La obsesión de la línea recta llevó a los incas a un trazado rigurosamente rectilíneal de sus caminos, no importándoles el mayor esfuerzo que ello significaba. Caminos, calles y canales hacen la urdimbre, las coordenadas de Tawantinsuyu.

La curva tiene en su empleo un sentido de excepción que simboliza algo particular; posiblemente el culto hélico. En efecto, los edificios llamados Intiwatanas (observatorios o relojes de sol) son siempre curvilíneos y algunas casas de forma semejante, los Suntur-Wasi, tenían también carácter religioso. La imagen del Sol consistía en un disco o una elipse de oro.

La sobriedad en el idioma de las formas, después de la exuberancia de las artes decorativas en las culturas preincaicas, nos revela la culminación de un proceso depurativo muy semejante al del arte griego. Aquí juega la piedra un papel análogo al del mármol en el Ática. Esta simplicidad sólo se logra estableciendo una rigurosa disciplina. Se ha restringido la libertad de expresión y aparecen los cánones y los arquetipos.

Rara elegancia, cristalina claridad la de estas formas geométricas que dicen de la claridad y de la finura de pensamiento de este pueblo que, gracias a tales cualidades, logró dominar a un extenso mundo.

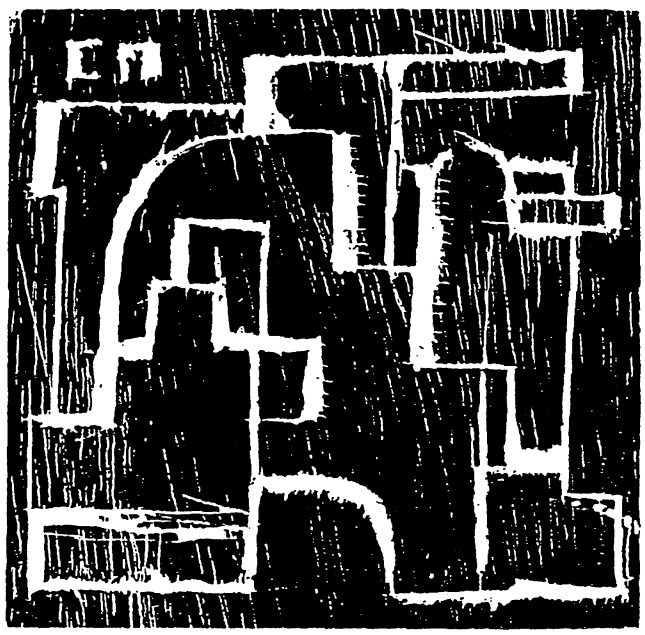
Como en la arquitectura helénica, en la de los incas se muestra toda la honradez y lealtad del constructor. Ningún truco. De ahí su fuerza eterna.

El arte — que no es sino expresión — nos revela que este proceso geométrico es fundamental en el Paydeuma incaico.

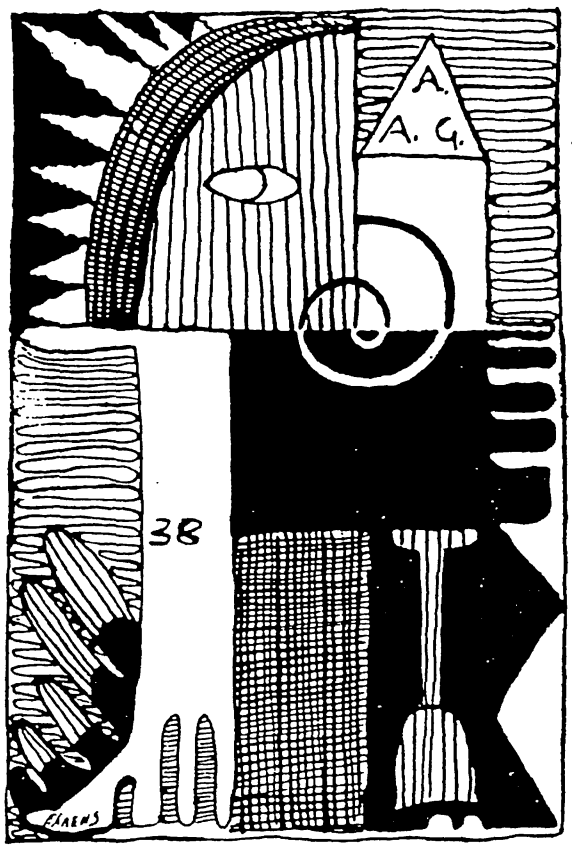
Y aquí, con profunda intuición, nos revela lo hondo de aquel primitivo arte y que por tantos conceptos guarda relación con nuestra base constructiva:

"Es el predominio de la ética, la firme y triunfadora voluntad que tiende a lo perfecto, que produce lo perfecto, que no se conforma con la irregularidad o la imperfección. Grandes geómetras, los incas debieron ser también, como lo fueron, insignes moralistas. Ya se dijo antes que la moral no es sino la geometría de las costumbres."

En la personalidad del sabio Director del Museo Nacional de Lima, halla ciertamente la Tradición Constructiva de América, su mejor expositor, y por ello debemos felicitarnos



MADERA CARMELO DE ARZADUN



DIBUJO FERNANDO LAENS

"LA HUMANIDAD PERDIDA" (Libro en preparación)

El arte incáico y pre-incáico, como todo arte universal, pertence a la gran tradicción geométrica, que no es más que una de las muchas expresiones de la unidad fundamental. Por esto, fuera de esta base, el arte ya no tiene medida y ha de actuar en un plano material.

No puede, por este motivo, representar ninguna cultura, ya que ésta tiene que basarse en lo mismo. El signo, pues, de la cultura de un pueblo, es la expresión geométrica de su arte. Por tal motivo, puede decirse que hoy ni hay pueblos ni cultura propiamente dichos.

J. T. G.

✪

L'Art inca et pre-inca, comme tout art universel, appartient à la grande tradition géometrique, laquelle n'est qu'une des multiples manifestatios de l'unité fondamentale. Pour ce motif, en dehors de cette base, l'Art n'a plus de mesure et doit actuer dans un plan materiel. Il ne peut pas non plus representer une vrai culture, car celle-ci a la meme base. Et le signe le plus évident de la culture d'un peuple est l'expresion géometrique de son Art. Pour cette raison, on peut dire qué aujourd'hui il n'éxiste ni peuples ni de cultures.

J. T. G.

"L'Humanité Perdue" (Livre en preparation).

TRADICION CONSTRUCTIVA DE AMERICA
MORFOLOGIA DEL ARTE
PLASTICA CONSTRUCTIVA
CONFERENCIAS PUBLICACIONES

CERCLE ET CARRÉ

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO

Uruguay ..... $ 1.00
América ..... 1 dóllars
España ..... 7 pesetas
Europa ..... 10 francos franceses

ABONNEMENT a l' etranger 10 Fr. FRNÇAIS PAR AN
POUR L'ABONEMENT S'ADRESSER A

Mr. J. ALVAREZ MARQUES
Av. 18 DE JULIO 1005 - 8 P.
MONTEVIDEO URUGUAY

LAS REVISTAS

Establecemos canje con cualquier publicación que se nos remita con este objeto. Rogamos que se nos avise en caso de la no recepción de nuestra Revista.

Revistas que se reciben en esta Asociación:

Horizontes. Quito. Ecuador. — América. Quito. Ecuador. — Revista de las Indias. Bogotá. — Servicio de Traducciones del Museo Nacional. Lima. — Revista de Arte (Universidad de Chile). Chile. — Conferencias. Quito. Ecuador. — Revista del Museo Nacional. Lima. Perú. — Cuadernos de Arte del Antiguo Perú. Lima. Perú. — Volontés. París. Francia. — Alfar. Montevideo. Uruguay. — Axis. Londres. Inglaterra. — Fábula. La Plata. R. A. — A. I. A. P. E. Montevideo. Uruguay. — Decimos. Montevideo. Uruguay. — Pro Vida. Habana. I. de Cuba. — Anales. Montevideo. Uruguay. — Forma. Buenos Aires. R. A. — Mástil. Pan de Azúcar. Uruguay. — Universidad. México. D. F. — Tribuna. Montevideo. Uruguay. — Ecuador. Quito. Ecuador. — C. E. D. A. Revista de Arquitectura. Montevideo. Uruguay. — Gnosis. Montevideo. Uruguay. — Revista Nueva. Santiago de Chile. — Perseo. Montevideo. Uruguay. — Compás. Buenos Aires. R. A. — Repertorio Americano. Costa Rica. — Sagesse. París. Francia. — L'Elan Universaliste. París. Francia. — Plástique. París. Francia. — Mexican Art Life. México D. F. — Indice. Tenerife. I. Canarias. — Catalunya. Buenos Aires. R. A. — Kunsthaus. Zuric. Suiza. — Abstraccion Creation. París. Francia.

MADERA

CARMELO ARZADUN