

CENTRO

CULTURAL

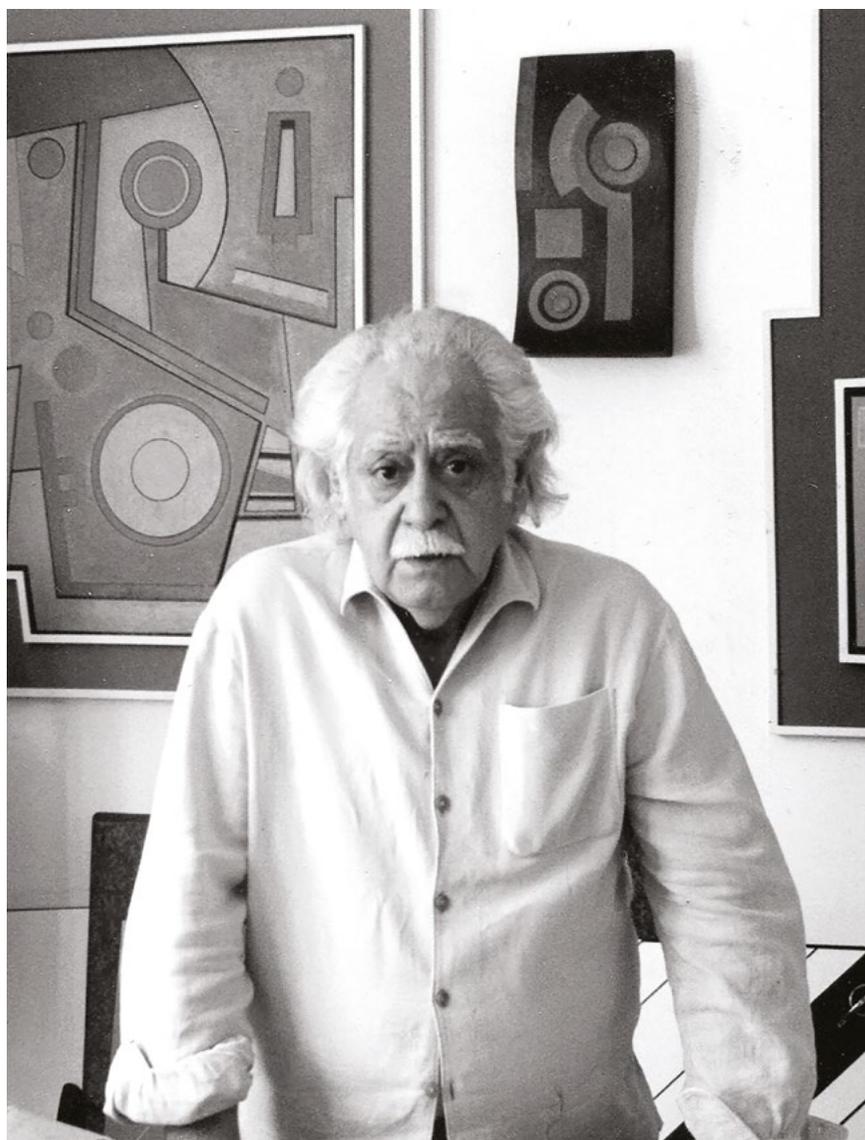
LA MONEDA

CARMELO ARDEN QUIN

EN LA TRAMA DEL ARTE CONSTRUCTIVO

**MATERIAL PARA LEER
Y EXPERIMENTAR**

Curada por **María Cristina Rossi**, esta muestra pone en diálogo los trabajos tempranos de **Carmelo Arden Quin** (1913-2010) con la obra de **Joaquín Torres García** e inscribe sus propuestas vanguardistas en el seno de las agrupaciones que fundó a lo largo de su trayectoria: el grupo de la revista **Arturo**, el **Movimiento Arte Concreto Invención** (MACI), el movimiento **MADI** en Buenos Aires y en París, el **Centre de Recherches et d'Études MADI**, la porteña **Asociación Arte Nuevo** y el **movimiento MADI Internacional**.

Carmelo Arden Quin, en su atelier de Savigny-sur-Orge.
Archivo Carmelo Arden Quin

Carmelo Arden Quin transitó su juventud bajo el impacto del fascismo y la destrucción generada por la Segunda Guerra Mundial. Fue un joven ávido de lecturas sobre cultura y política que pronto entendió que era necesario integrar agrupaciones para enfrentar el *status quo* y fundar sus propias utopías.

Tras asistir a una conferencia que el destacado artista Joaquín Torres García dictó en 1935, se interesó por su arte constructivo y —aunque no fue su discípulo directo— frecuentó su taller, comprendió el valor del trabajo colectivo y la importancia de defender las ideas estéticas a través de la escritura de manifiestos y la publicación de revistas. Gracias a la absorción de los fundamentos torresgarcianos, nace un creador dispuesto a enfrentar la estética y las ideas del arte tradicional imperante de aquel entonces y con él también se fortalecen las visiones artísticas surgidas en el territorio latinoamericano.

Una vez establecido en Buenos Aires, Carmelo tuvo un rol clave en el grupo que impulsó la aparición de **Arturo. Revista de artes abstractas** en 1944, con la cual se proponían crear un arte de invención que lograra quebrar el dominio de la figuración representativa. Estos jóvenes, que promovieron al arte concreto como movimiento de vanguardia, realizaron obras de marco recortado y coplanales que presentaban formas geométricas pintadas con colores planos. Entre ellos, los miembros del grupo **MADI** pusieron énfasis en los trabajos articulados y transformables, que permiten la intervención del espectador en la conformación final de las obras. Arden Quin participó en las exposiciones de esta agrupación y, en septiembre de 1948, viajó a París.

Asentada sobre sus tránsitos entre **Montevideo, Buenos Aires y París**, esta muestra recorre las transformaciones de la obra plástica y editorial de Arden Quin. Además, dado que la matriz del trabajo grupal imprimió un rasgo característico a su trayectoria, este relato hace que su producción converse con la obra de quienes integraron los grupos vanguardistas donde Carmelo participó.

Carmelo Arden Quin, en la trama del arte constructivo sostiene que la visión integradora impulsada por este artista construyó una red de ideas y amistades que se proyectan dentro y fuera de América Latina y son visibles en su propia obra.

Desde la construcción, la motivación por inventar y de proponer ideas para interpretar la realidad, artistas como Carmelo traen nuevas palabras al mundo. Aquí, te compartimos algunas de las más importantes:

- **MADI:** tras las primeras presentaciones del Movimiento Arte Concreto Invención (MACI), MADI fue una de las colectividades que, junto a la Asociación de Arte Concreto Invención, se insertaron en la escena cultural de vanguardia rioplatense de fines de 1945. Su propuesta invencionista exploraba los formatos irregulares, los marcos recortados en formas geométricas, y las esculturas y las pinturas móviles (Rossi, p. 27)¹.

El nombre «MADI» sigue siendo foco de discusión, ya que no corresponde a ninguna una sigla en sí. Es más, MADI surge de la división del Movimiento Arte Concreto Invención, que previo a su disolución por diversas diferencias entre sus miembros, era el conglomerado que agrupaba a artistas, poetas, músicos, fotógrafos y otras disciplinas volcados hacia un arte de pura invención/o un arte invencionista.

De este modo, MADI surge con un carácter interdisciplinario, colectivo, y que estuvo ligado de forma casi permanente al diálogo e intercambio entre el movimiento vanguardista parisino-europeo y la escena latinoamericana.

1 Extraído del texto de María Cristina Rossi *Carmelo Arden Quin en la trama del arte constructivo*, contenido en el catálogo del mismo nombre publicado por Centro Cultural La Moneda.

- **Arte concreto:** concepto asumido en el contexto de posguerra por artistas que trabajaban en la corriente de la abstracción geométrica. Se caracteriza por el uso de imágenes y patrones geométricos desprovistos de asociaciones naturalistas, la pintura no debía simbolizar nada más allá que a sí misma, por ende, no hay nada más concreto que las líneas, los colores y las superficies.

- **Universalismo constructivo:** corriente estética creada por el artista uruguayo Joaquín Torres García, a quien Arden Quin consideraba su maestro. El universalismo constructivo es el resultado de la conjunción de las distintas expresiones que Torres García había practicado, tales como el neoplasticismo, el arte precolombino, el surrealismo, el cubismo, la abstracción y la proporción áurea, entre otros, siendo los últimos tres el nexo que une los primeros años de producción artística de Arden Quin con la corriente de Torres. A través de este lenguaje universal, Torres García pretendía transmitir su interpretación de la realidad a través de signos simplificados, así como también abordaba el concepto del «cuadro objeto» como una respuesta al naturalismo imperante de la pintura-cuadro.

- **Invención:** para los madistas, la invención es un aspecto central de sus fundamentos. Esta idea apela a la capacidad de «inventar las pinturas en su totalidad, incluyendo el marco, para lograr, de ese modo, una estructura integral»². Este postulado va en directa relación con la implementación de los marcos recortados y el uso de formas irregulares (horadadas u onduladas).

2 Íbid., p. 22.

- **Creacionismo:** este es uno de los puntos que une a Arden Quin con el poeta chileno Vicente Huidobro en torno a la poesía. Esta tendencia huidobriana postulaba la independencia total de la obra literaria. Se presentaba como una nueva corriente artística (teórica) que pudiese transformar el mundo en que el poeta fuese el encargado de crear un entorno de belleza para la humanidad (política). ¿Recuerdas la consigna «invención contra el automatismo»? Pues, Huidobro criticaba el automatismo del surrealismo, mostrando su inclinación por las ideas constructivistas.
- **Marco recortado:** una de las características fundamentales del arte precedido por MADI, era el uso de marcos recortados. En torno a la idea de la invención, Arden Quin rompe con la ventana renacentista y reorienta la aplicación del marco en función de los bordes y formas pintadas. En uno de los escritos MADI, se afirma que los marcos irregulares liberarían a la pintura de las leyes de composición que históricamente le han asfixiado.³
- **Collage:** su intercambio con Francis Picabia durante su tránsito entre Buenos Aires y París reactivó su interés en las fuentes dadá y en la vertiente anticipatoria, plasmándolas a través del collage. Basándose en las dificultades económicas que golpearon a Carmelo Arden Quin durante sus primeros tiempos en París, esta técnica le permitió utilizar papeles de bajo costo o reciclados, mediante los cuales combinaba el recorte de formas con el pegado de papeles y cartones.

3 Panfleto MADI (Buenos Aires: Archivo Carmelo Arden Quin, 1946).

- **Poesía móvil:** producción literaria que se caracterizaba por el uso de formatos irregulares. Estos poemas «relacionan las palabras y fragmentos recortados y pegados con formas geométricas lineales, planas o troqueladas, proponiendo una lectura no convencional»⁴.

- **Phaléne:** actos poéticos en que los poetas ganaban el espacio público para invitar a un juego en el que los participantes escuchaban su propio lenguaje iluminado por la lengua poética. Estas acciones surgen del interés de Godofredo Iommi por la poesía oral, teniendo lugar. Posteriormente tomarían la forma de «viajes poéticos», en los que se testimoniaban diarios de ruta o las apreciaciones fijadas en las bitácoras de los participantes.⁵

4 *Íbid.*, p. 59.

5 *Phaléne* es la mariposa nocturna que atraída por la luz revolotea el entorno y muere quemada por el resplandor. Godofredo Iommi otorga este nombre a sus actos poéticos tras encontrar al azar aquella palabra en el diccionario.

Las siguientes actividades se inspiran en la vida y obra de Carmelo Arden Quin. El color, la forma, el dinamismo y lo lúdico de su trabajo, serán elementos y conceptos que abordarán los ejercicios prácticos a realizar.

ACTIVIDAD 1

La parte por el todo y el todo por la parte

¿Se puede imaginar desde lo imaginado? Sí, la imaginación nos permite crear desde lo que fue creado, y en este ejercicio realizaremos una obra propia a partir de destacadas obras. Este comienzo te permitirá luego seguir explorando la técnica desde tu propio imaginario.

Materiales

- Cartón
- Pintura acrílica o témpera
- Tijeras o corta cartón
- Lápiz grafito
- Cámara fotográfica o celular
- Hoja blanca
- Regla
- Goma de borrar

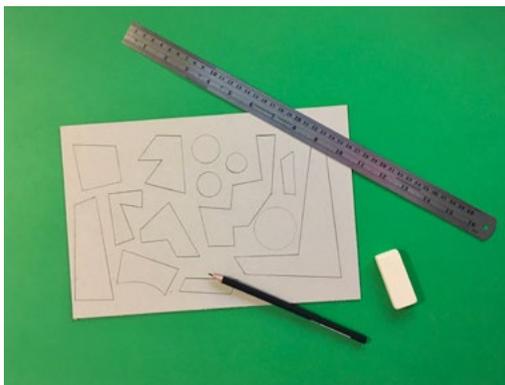
Página siguiente:

Carmelo Arden Quin, *MADI VIII*, 1945. Óleo sobre cartón, 40 x 29,5 cm. Colección particular. Fotografía: © Matías Roth.

1. A partir de la selección de las siguientes obras propuestas, te invitamos a observar en detalle los elementos, colores, formas y figuras que componen la obra de Carmelo Arden Quin.

2. Sobre una lámina de cartón, dibuja las figuras que llamaron tu atención y luego recórtalas.

3. Una vez que tengas las piezas recortadas, pinta cada una de un color.

4. ¡A jugar! Sobre una hoja en blanco, mueve las piezas y busca crear nuevas figuras. ¿Puedes construir un rostro? ¿Puedes imaginar un animal? ¿Cómo sería una casa? Estas son solo algunas ideas, puedes crear y proponer todas las que tú quieras.

5. Combina figuras y elabora una composición. Luego toma una foto y comparte tu resultado en redes sociales.

ACTIVIDAD 2

Palabras en trama

¿Cómo se construye una palabra? Con letras e ideas.

En este ejercicio las letras serán claves para poder componer una obra. En esta actividad podrás hacer todos los ajustes que quieras las veces que tú quieras, y te permitirá crear diseños personalizados. ¿Cómo te llamas? Te invitamos a escribir tu nombre. Este será el primer diseño.

Materiales

- Elásticos de colores
- Madera o tablilla
- Clavos, tachuelas o puntas
- Lápiz
- Hoja de papel
- Martillo
- Regla

1. Sobre la madera haz nueve puntos. Con el lápiz y la regla puedes guiarte de manera simétrica, así como en el imagen de ejemplo.

2. Dibuja en el papel este mismo orden de puntos varias veces. Prueba escribir tu nombre conectando cada punto o la lo que tu gustes. En este caso, la palabra es Carmelo.

3. Con el martillo, ubicarás los clavos sobre cada punto, y luego revisarás que estén bien sujetos en la madera.

4. Con los elásticos vas a conectar cada punto pensando en tu nombre tal como lo hiciste en el papel. Recuerda, cada elástico de color será una letra.

5. Una vez que termines, tendrás una palabra en trama. El resultado será la superposición de las letras. Si gustas, las formas en el interior puedes pintarlas.

6. Te invitamos a compartir tu resultado en nuestras redes sociales.

© Centro Cultural La Moneda
07 de julio — 08 de octubre 2023

Todos los derechos reservados. Prohibida cualquier forma de reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o sin autorización de los autores.

CCLM.CL

BB Bellas Artes

Ministerio de Cultura
Argentina

