

Arte y Realidad

Este Arte sustituye los símbolos que significan la realidad, por otros que son la realidad misma. Al no bastarle con la realidad existente, intenta crear una nueva, un nuevo mundo plástico en el que el hombre sea realmente condicionado y estimulado constructivamente, y sea conformado sin alienación, pues el hombre no debe tomar el arte como evasión.

Nuestra época es la de la imagen. El Arte plástico no puede quedarse parado. Ha de evolucionar o perecer. Tiene que valerse de la época y construir con los elementos que ésta le ofrece, elementos que condicionan al ser humano y le alienan. Lo otro, a mi entender, es jugar a ser artistas.

Este arte es producto de una cultura técnica y en vertiginoso desarrollo, y por eso refleja lo provisional del producto estético, aunque la calidad estética no tiene nada que ver con la fugacidad o eternidad del producto. Por eso entra en juego el cálculo de probabilidades, para controlar sus efectos, la programación de la obra, el uso de la combinatoria y permutatoria, de la fórmula matemática $n! = n$ factorial, siendo $n =$ un número. (ej. $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40.320$ combinaciones).

Hay que reconocer el infinito número de caras que presenta la realidad, por eso estoy con el principio de experimentación. Estoy de acuerdo con la imagen relativa del universo. Por esto, el arte realista debe reproducir el comportamiento de la realidad, pues ésta es inestable, cambiante, abierta, no está congelada. Por esto la obra debe de ser abierta, debe de presentar infinitas caras.

¿Por qué?

Porque en mí es una actitud que responde a una idea constructiva de la vida, del pensamiento, antes que un problema técnico. Idea de construir un mundo real, positivo, en el que el hombre sea el centro del universo, en el que el hombre se integre realmente con el Arte, que no lo mire más como objeto «artístico», sino por el contrario debe de vivir con él, integrado en él —ambiente—. El hombre ha de vivir rodeado de Arte.

No entiendo por Arte una cosa fuera de serie, sublime, divina, trascendental. Creo que es perecedero como lo es el hombre, no debe de ser especulativo. No creo que el arte sea eterno, absoluto. El arte anterior no sirve al hombre actual. Es una búsqueda constante. No hay un canon válido.

Estoy contra el concepto de artista mítico. Este es un ser como todos, diferente por la actividad que desarrolla, pero no superior. El artista debe ser un trabajador más en la sociedad humana.

Qué pasa, que el artista se convierte en diseñador, que nace una obra extraña, síntesis de escultura, pintura y arquitectura... Y qué. No importa. Podemos romper las cadenas que nos atan a una tradición mal entendida. (Lo verdaderamente tradicional es ser fieles a nuestra época.)

JULIO PLAZA

Constructivo + concreto

Este Arte plástico no se fundamenta en las cosas del mundo visible, rechaza de plano la idea de cuadro de caballete o arte tradicional. Se basa principalmente en las disciplinas del espíritu, técnica, ciencia, matemática, geometría, mecánica, física, cinética, cibernética, etc., etc., en su afán de integración. Es decir, se basa en una serie de valores objetivos al alcance de todos, y despoja toda vibración emotiva y sensorial. Se utilizan toda clase de materiales que ha producido la sociedad moderna, siempre que tengan un contenido constructivo y expresen realmente nuestra época. Niega totalmente los medios de expresión tradicionales, por considerar que no son válidos para el hombre actual. Es una expresión propia del espíritu humano, destinada exclusivamente a ser aprehendida por él.

Forma-Contenido-Materia

Este arte cree que esta triada es inseparable, es decir, que a cada materia le corresponde una forma que le es propia por naturaleza, y a cada forma un contenido y sólo uno, el que le es propio.

El contenido que ofrece es comunicado al nivel de la percepción objetiva, es un arte no alienado, alejado de todo dualismo. Pues de lo contrario estamos haciendo arte simbólico y mítico. El Arte no debe tener una temática extra, pues la temática está en la forma, y su contenido es captado por la visión pura.

Este arte considera que sólo es válido como contenido de lo que se ve en la obra —valores objetivos dispuestos a la integración—; ataca la subjetividad destructora, que perjudica toda labor integral. Aunque la labor del artista se base en principios oscuros, no es labor de éste hacer oscurantismo, sino aclarar la situación.

Arte de Consumo

Este arte ha nacido de la necesidad de que sea un bien social de consumo, de romper con la élite minoritaria. El arte no debe tener relación alguna con el capital. Con objetos artísticos no debe existir especulación. No se debe tomar como síntoma de calidad artística la cotización en el mercado. El arte debe ser un bien social de consumo, la sociedad debe consumir arte, como consume otros bienes de la cultura y la vida. Pobre de ella si no lo hace. Será prueba evidente de que es cadáver.

Actualmente, muchos artistas del universo estamos trabajando y luchando por un arte que corresponda a nuestra época, por un arte de consumo que sea reproducible, sin que pierda un ápice de su idiosincrasia, por un arte del que el hombre sea realmente creador y la máquina sea ejecutor. Así haremos un arte de consumo. La obra podrá venderse a precio de costo. Este camino, alejado de toda especulación, ayudará al desenvolvimiento lógico del arte en su trayectoria evolutiva. Se ataca de raíz el concepto de «objeto único», pues es muy discutible que este sea arte, dado que no toda la familia humana disfruta de él.

«Llevará a la conciencia los supremos intereses del espíritu.» («Hegel, Estética.»)