

EL ARTE EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS III: EL CONSTRUCTIVISMO HOLANDÉS DE PIET MONDRIAN

Piet Mondrian (1872-1944) es reconocido como el precursor holandés del arte abstracto. Su evolución artística abarca desde los paisajes iniciales hasta la creación de rigurosas formas geométricas abstractas. Influido por el cubismo de George Braque y Picasso, Mondrian transitó del cubismo analítico hacia una abstracción geométrica, que Herbert Read se refirió como “objetiva”, en contraposición a la abstracción subjetiva que busca expresar el sentimiento individual. En 1917, en los Países Bajos, Mondrian adoptó un estilo abstracto simplificado que denominó Neoplasticismo, creando un arte puro y desprovisto de funcionalidad. A este movimiento es conocido como constructivismo holandés, debido a sus similitudes con el constructivismo soviético.

Mondrian utilizó el Neoplasticismo para reflejar plásticamente la variedad de la naturaleza en su regularidad absoluta, buscando representar la totalidad de lo real. En 1917, fundó el grupo De Stijl junto a Theo Van Doesburg, y escribió su primer tratado teórico, “El Neoplasticismo en pintura”. Inicialmente, este movimiento de vanguardia tuvo a Mondrian como su principal representante y teórico, quien aspiraba a alcanzar un arte autosuficiente capaz de expresar la fuerza y armonía del universo. Este enfoque era aplicable no solo a la pintura, sino también a la escultura, la arquitectura y al mobiliario.

Mondrian simplifica las formas hasta sus elementos esenciales. Se basa en una cuadrícula de líneas verticales y horizontales, que forman ángulos rectos, sobre un fondo blanco. Utiliza colores planos, limitando su paleta a los tres colores primarios (rojo, azul y amarillo) combinados con tonos neutros (blanco, negro y gris), que proporciona equilibrio, armonía y expresividad al plano creado. Su objetivo es reflejar la realidad y transmitir la unidad de la naturaleza que, en su esencia, posee una regularidad total. No busca descubrir sentimientos, su intención es encontrar el orden y la belleza.

Uno de los ejemplos más emblemáticos del neoplasticismo es “*Tableau I*”, creado entre 1921 y 1925 (Kunstmuseum Den Haag). Mondrian, influenciado por el impresionismo, y, posteriormente por el cubismo, representa una fase crucial en su transición hacia una abstracción más pura, donde las formas y colores se simplifican drásticamente.

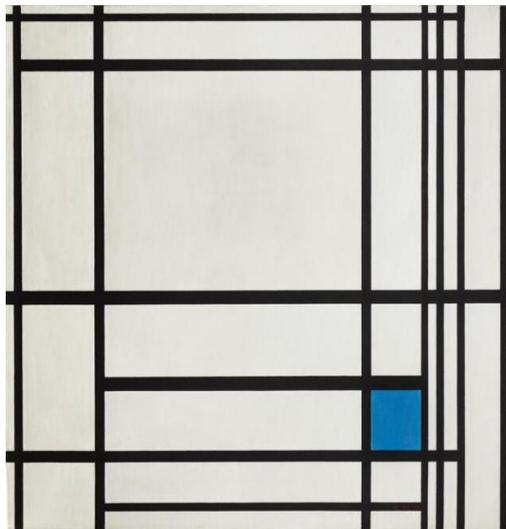
Tableau I, 1921

En *"Tableau I"*, Mondrian rompe con el ritmo estricto de la cuadrícula regular que había utilizado en sus anteriores composiciones de tablero de ajedrez. Esta ruptura se manifiesta de manera constante, reemplazando un eje central alrededor del cual se organiza la obra. La simetría está ausente, generando una sensación de paz y de vibración. La pintura se expande hacia el exterior, con líneas negras en los bordes que se desvanecen. Esto contrasta con obras previas donde las líneas se detenían antes de alcanzar el borde, como *"Composición con gran plano rojo, amarillo, negro, gris y azul (1921)"*. En *"Tableau I"*, Mondrian se adentra plenamente en el Neoplasticismo, donde prioriza las líneas verticales y horizontales, combinadas con colores primarios básicos. Sus composiciones son puras en cuanto a sus elementos. Ya en 1914, Mondrian había eliminado las curvas de sus obras y, en 1916, suprimió cualquier tipo de temática en sus composiciones, convencido de que este nuevo enfoque reflejaba una certeza más absoluta que las imágenes convencionales.

Composición I en rojo y azul, 1931

Otro ejemplo en su búsqueda de equilibrio y simplicidad se encuentra en "*Composición I en rojo y azul*", (1931, Museo Thyssen, Madrid). En esta obra, la estructura de cuadrícula está compuesta por líneas negras que dividen el lienzo en rectángulos y cuadrados. Utiliza únicamente dos colores primarios: rojo y azul, junto con blanco y negro. La disposición de los bloques de color crea un equilibrio visual y una sensación de armonía.

Composición de líneas y color, 1937

Entre 1936 y 1939, Mondrian trabajó en una serie en la que contrasta el ritmo de la estructural lineal con el impacto del color, como se observa en "*Composición de líneas y color*", (1937, Kunstmuseum Den Haag). Una característica notable es el uso de una pintura más densa en las áreas blancas. A inicios de la década de 1920, las zonas blancas se diferenciaban entre sí por sutiles matices. En los años 30, estos blancos se unificaron en

un tono brillante que se aplicó en múltiples capas y en distintas direcciones. Al variar la dirección del pincel sobre la superficie, crea un efecto de luz cambiante que resulta vibrante y cautivador. La pequeña área azul actúa como un punto focal, brindando soporte a todos los movimientos de la composición. En 1920, Mondrian compara su trabajo con el jazz, una forma de arte que se basa en la organización precisa mientras los músicos crean espacio para el desorden y la improvisación. Según él, la intuición es esencial, y en la pintura, incluso las irregularidades pueden generar un equilibrio. Esta analogía es especialmente relevante en "*Composición de líneas y color*", que refleja la melódica estructura del jazz, aunque a diferencia de la música, en la pintura se percibe de un vistazo. El efecto del movimiento es comparable.

El proyecto teórico de Mondrian se fundamenta en las matemáticas plásticas del filósofo holandés Schoenmaekers, quien buscaba revelar las leyes matemáticas del universo. Sus ideas abordan el dualismo entre lo natural y lo absoluto, en diálogo con filósofos como Platón. Destaca la dualidad de opuestos que moldean la tierra: la línea horizontal simboliza la órbita terrestre alrededor del sol, mientras que la vertical representa los rayos que emanan del sol. El color amarillo evoca el movimiento del rayo, el azul actúa como contraste, y el rojo se acopla tanto al azul como el amarillo, creando un delicado equilibrio entre el amarillo que irradia, el azul que retrocede y el rojo que oscila.

El grupo De Stijl, al igual que la Bauhaus, promovió la búsqueda de un lenguaje artístico como medio para transformar el mundo, aunque sus concepciones del lenguaje plástico diferían. El movimiento concluyó definitivamente en 1925, cuando algunos de sus miembros no compartieron las diversas perspectivas de Van Doesburg. Sin embargo, Piet Mondrian continuó su exploración del Neoplasticismo tras su separación del grupo.

Los neoplasticistas exaltaron la racionalidad en contraposición a la irracionalidad del dadaísmo. No obstante, ambas corrientes intentaron llevar el arte a un punto cero, donde se redefine la esencia misma de la creación artística.

BIBLIOGRAFÍA:

-CALVO SERRALLER, F., GONZÁLEZ GARCÍA A., Y MARCHÁN F. Escritos de arte de la vanguardia 1900. Madrid: Istmo, 2008

-CHIPP H. Teorías del arte contemporáneo: fuentes artísticas y opiniones críticas. Madrid: Akal, 1995

-DEICHER S. Piet Mondrian. Germany: Taschen. 2000

-HARTT F. Historia de la pintura, escultura y arquitectura. Madrid: Ediciones Akal, 1989

WEBGRAFÍA:

- Composición de colores / Composición nº I con rojo y azul - Mondrian, Piet. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

- <https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie>

IMÁGENES:

-Composición de colores / Composición nº I con rojo y azul - Mondrian, Piet. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

-<https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/composition-de-lignes-et-couleur-iii-compositie-met-lijnen-en-met-kleur-iii?origin=gm>

-<https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/tableau-i-schilderij-i?origin=gm&origin=gm>