

Indice

Prólogo	7
Joaquín Torres-García	11
El primer manifiesto del Constructivismo de Joaquín Torres-García, por Guido Castillo	13

UNIVERSALISMO CONSTRUCTIVO

Sentido de lo moderno	29
Introducción	31
Advertencia	35

AÑO 1934

1. La liberación del artista	41
2. Aquello que hago y sé por mí mismo	52
3. El espectro de nuestro signo	57
4. Cambio de plano	63
5. Equilibrio	68
6. Ser para hacer	71
7. Rectificación del concepto del dibujo	76
8. Arquitectura funcionalista	81
9. Espíritu y materia	84
10. Hay que deshumanizar el arte	87
11. El dibujo de los niños	93
12. Simbolismo intelectual y simbolismo mágico	96
13. Funcionalismo	101
14. El espíritu de la obra	106
15. Acción y valoración	115
16. Valores constantes y de importación	122
17. Valor moral de la posición del artista	127

18. Lo que puede señalar una diferencia esencial en la pintura	133
19. La obra de arte considerada desde el punto de vista social	136
20. Bases y fundamento del arte constructivo	142
21. Antropomorfismo	147
22. Un episodio en la gran lucha por la pintura	149

AÑO 1935

23. El espíritu en el plano de la forma.	163
24. Fundamento del arte plástico: una estructura	166
25. Primeros pasos de la idea constructivista.	169
26. El arte en la vibración de hoy	174
27. La idea de estructura como fundamento de la creación artística . . .	181
28. La fase que puede correspondernos en nuestro ciclo de arte.	185
29. La expresión adecuada del arte	191
30. La Escuela del Sur.	193
31. Realidad interna.	199
32. Del orden al espíritu	206
33. Geometría, creación, proporción	210
34. Hacia una nueva expresión estética.	215
35. El verdadero rol del arte	219
36. El arte tiene su fundamento en lo eterno.	223
37. Unidad del arte.	231
38. La belleza del arte.	236
39. Lo «abstracto» y lo «concreto»	240
40. El arte popular debe ser el más universal	242
41. El problema del color	252
42. Punto de referencia en lo eterno.	259
43. Cuál debería ser nuestro arte.	269
44. Sinceridad.	274

AÑO 1936

45. Los seudovalores en el arte moderno	283
46. El plano en que deseamos situarnos	287
47. La orientación conveniente al arte y a la cultura de América	291
48. El arte en relación con la realidad actual.	294
49. Pintura y arte constructivo	298
50. De la invención en la pintura	307
51. Cómo ansío encauzar la actividad artística de nuestro país.	312
52. Las tres artes del espacio.	315
53. Hay que servir a la regla	322
54. Goya	329

55. La pintura contemporánea (Generalidades)	336
56. La pintura contemporánea (De Goya a Corot y Millet).	341
57. La pintura contemporánea (Edouard Manet).	345
58. La pintura contemporánea (Gestación del Impresionismo)	352
59. La pintura contemporánea (La lucha de Manet contra el ambiente).	355
60. La pintura contemporánea (Impresionismo).	359
61. La pintura contemporánea (Paul Cézanne)	365
62. La pintura contemporánea (Postimpresionismo)	370
63. La pintura contemporánea (El «Hecho Cézanne»)	377
64. La pintura contemporánea (De Cézanne al Cubismo)	383
65. La pintura contemporánea (Prolegómenos del Cubismo)	387
66. La pintura contemporánea (Formación del Cubismo)	392
67. La pintura contemporánea (El Cubismo)	397
68. La pintura contemporánea (El Neoplasticismo)	404
69. La pintura contemporánea (Movimientos Aferentes)	408
70. La pintura contemporánea (Simbolistas y Prerrafaelistas)	414
71. «Marchands» de cuadros y críticos de arte.	419
72. Pablo Picasso	441
73. George Braque.	444
74. Juan Gris y el Cubismo	446
75. El escultor Jacques Lipchitz	452
76. Piet Mondrian	460
77. Hans Arp	464
78. Amadee Ozenfant	467
79. Un seudoclasicista	471
80. Rafael Barradas.	474
81. Mestre Antoni Gaudí.	480

AÑO 1937

82. Razón y naturaleza	487
83. Juan Sebastián Bach	491
84. Evolución.	492
85. La regla se muestra a todos sin llamar a nadie	495
86. Nuestro concepto de religión	499
87. Cada uno debe hacer su experiencia	504
88. Los términos de la regla.	510
89. Lo real y lo abstracto	515
90. Toda cuestión debe llevarse a fondo.	520
91. La ley del hombre	526
92. Como disciplina, debe pasarse por la abstracción total.	532
93. A los jóvenes	537
94. El problema de la escultura	540

95. Hacia un nuevo orden	546
96. El arte de los dementes, de los niños y de los modernos	549
97. Diálogo con un visitante a mi exposición.	557
98. Valoración	563

AÑO 1938

99. Velázquez y Beethoven	569
100. El arte mexicano	575
101. Artistas israelitas en París	580
102. La escultura de Mestrovic	583
103. Grabados catalanes en madera	585
104. Nueva orientación	587
105. Estar en el mundo o en el arte.	590
106. Del estilo en el arte	596
107. Recuerdos y añoranzas de España	600
108. Pintura, decoración y arte universal	605
109. El arte en la «Armonía»	608
110. El arte imitativo y el arte geométrico.	612
111. ¿Qué es el arte constructivo?	616

AÑO 1939

112. El arte universal	625
113. «Modernismo» y «Moderno»	629
114. Interpretación literaria de la pintura	631
115. El verdadero realismo	634
116. Hermetismo.	640
117. La obra viva	643
118. Escrito especial para «Excelsior»	649

AÑO 1940

119. Nuestro problema de decoración mural.	653
120. Clasicismo.	660
121. Crítica de críticos.	664
122. Las artes plásticas y su relación con la Arquitectura	666
123. Exposición de arquitectura en el municipio.	673
124. Unidad de la pintura	677
125. Puede gastarse de lo propio y de lo adquirido	686
126. Nuestro arte: qué puede augurarse para su porvenir	691
127. El arte de América	696
128. Clasicismo moderno	703

AÑO 1941

129. Arte moderno y arte de tradición	711
130. El porqué del naturalismo	716
131. Imitar y pintar	721
132. El hombre americano y el arte de América	726
133. El hecho plástico	733
134. La realidad del mundo	740
135. La ciencia del «número».	746
136. Cubismo, neoplasticismo, dadaísmo, superrealismo, frente al uni- versalismo constructivo.	753
137. Metafísica y ética del artista	757

AÑO 1942

138. Arte y comunismo	769
139. Contra la duda	773
140. Calidoscopio.	776
141. Revalorización del concepto de la pintura	783
142. «Tono» y «color».	788
143. La idea mística del Cristo	791
144. El concepto de «medida» es universal	795
145. El camino del hombre	801
146. Lo «humano» en el arte	806
147. La razón universal	812
148. El nuevo arte de América	816
149. Ser o no ser.	823
150. Conclusión	830