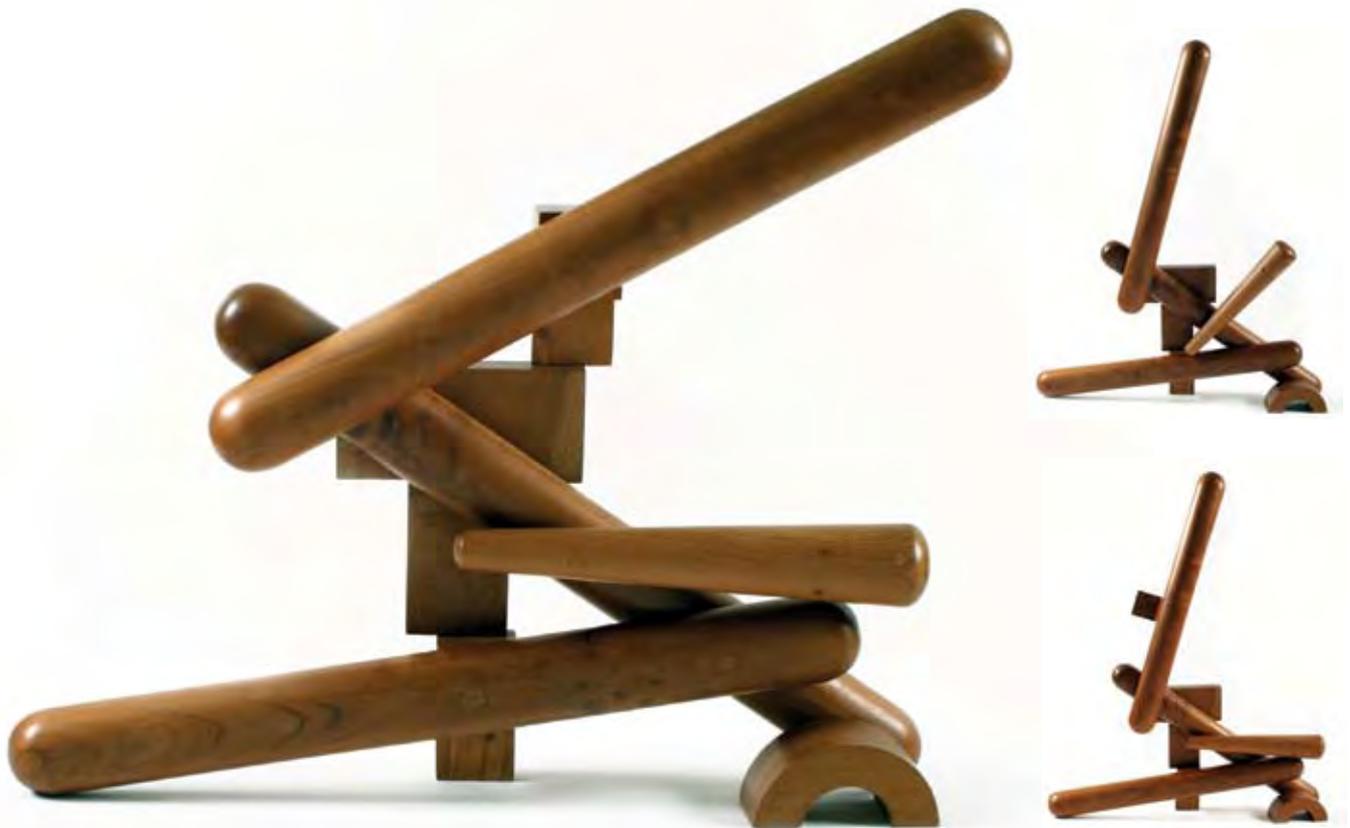

Gyula Kosice

Kosice, Gyula

Röyi N° 2, 1944-1993

Madera (escultura articulada)

70,5 x 81 x 15,5 cm

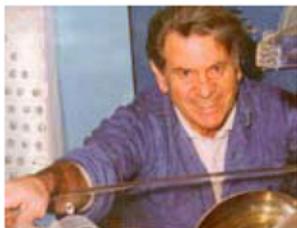
(medidas variables)

Malba - Fundación Costantini

¡Mirá!

La pieza que vemos aquí, Röyi n° 2, fue realizada por Kosice en 1993, a partir del diseño de una obra que creó en 1944. Es una escultura transformable, de madera cuidadosamente pulida, en la que predominan las formas geométricas. Posee tres elementos principales de formas cilíndricas y extremos redondeados. Un cuarto elemento más pequeño, pero semejante a los anteriores, se afina en uno de sus lados. A las direcciones diagonales que se generan se contraponen tanto la base redondeada semicircular como el eje de sostén y de articulación. Con este tipo de obras se buscaba que el espectador participara moviendo las partes y cambiando las direcciones, aunque, por razones de conservación, en el museo sólo podemos verla sin poder manipularla.

1934 Joaquín Torres García regresa a Montevideo.
1936-1939 Guerra Civil Española.
1939-1945 Segunda Guerra Mundial.

BIOGRAFÍA

Gyula Kosice
1924

Gyula Kosice nace en la ciudad de Kosice en 1924. Cuando tenía cuatro años se radica en la Argentina con sus padres. Dibuja y pinta en academias libres de Buenos Aires y, a principios de los 40, se interesa por los movimientos europeos de vanguardia y escribe poesía surrealista. Junto a Rhod Rothfuss, Carmelo Arden Quin y Edgar Bayley integra el comité redactor que funda en 1944 la revista *Arturo* que, por primera vez en la Argentina, plantea un arte de pura invención, que rompe con la figuración ilusionista que dominaba hasta ese momento, y propone expresarse a través de todas las disciplinas.

Integra el movimiento *Arte Concreto-Invención* y, luego, el grupo *Madí*, junto a Rothfuss, Arden Quin y Martín Blaszko, entre otros. Más tarde se separa de estos dos últimos artistas y lidera el movimiento *Madinemisor*, que entre 1947 y 1954 publica la revista *Arte Madí Universal*. Interesado en la investigación escultórica, realiza experiencias lumínicas utilizando tubos de gas de neón, integra elementos cinéticos e incorpora el agua y el plexiglás. Estas obras dan inicio a su utopía de *La ciudad hidroespacial* (1972), una propuesta urbanística en la que, fusionando lo natural y lo artificial, proyecta crear un hábitat en el espacio que mejoraría la vida del ser humano.

En 1957 se traslada a París, donde comienza a interesarse por las esculturas monumentales con materiales acrílicos. Se inicia una etapa en la que proyecta importantes obras para ser emplazadas en el ámbito urbano y diseña grandes estructuras que se integran a la arquitectura. A mediados de los 80 continúa con el desarrollo de sus obras monumentales, en las que emplea hormigón armado. Hacia 1989 utiliza acero espejado, logrando la fusión de la escultura con el espacio circundante, en un juego de reflejos con el entorno, como se puede apreciar en *Monumento a la Democracia* (2000), emplazado hoy en la intersección de la avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear, de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente, vive y trabaja en Buenos Aires.

1946-1955 Primera y segunda presidencias de Juan Domingo Perón en la Argentina

KOSICE EN CONTEXTO

Gyula Kosice fue uno de los integrantes de la vanguardia argentina de arte concreto. Este arte proviene de una corriente artística internacional que propone una pintura pura a partir de las formas geométricas, la línea y el color plano, tal como había sido definida por Theo van Doesburg en 1930. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y durante el primer gobierno peronista en nuestro país, surgió una vanguardia concreta, entusiasmada por los aportes de la ciencia y dispuesta a asumir el compromiso político.

Los jóvenes concretos escribieron manifiestos y publicaron revistas desde las que proponían un “arte de invención”. A diferencia del arte abstracto, que realiza una síntesis a partir de la observación de los elementos de la naturaleza, el arte concreto “presenta” nuevas realidades mediante colores planos y marco recortado e irregular, en lugar de recurrir a la “representación” de la naturaleza, como había hecho la tradición figurativa a lo largo de la historia del arte.

Los artistas concretos rioplatenses formaron dos agrupaciones: la *Asociación de Arte Concreto-Invención* y el grupo *Madí*, del cual Kosice fue cofundador. Dado que a los integrantes de este último grupo les interesaba propiciar el dinamismo, en sus esculturas suspendieron formas móviles, adoptaron tanto la superficie plana como la curva o cóncava y jugaron con articulaciones que permitían el movimiento lineal, rotativo y de traslación.

En 1944 Kosice creó su escultura *Röyi*, cuyas partes de madera articulada pueden moverse. Esta obra transformable consta de cuatro piezas principales que, se pueden combinar generando distintas direcciones. La colección de Malba posee la escultura *Röyi n° 2*, nombre que su autor definió como “estructura, síntesis y aleación del tiempo en un primer volumen articulable”. Al permitir distintos tipos de movimiento, esta obra anticipó una las características que propuso Madí para sus esculturas, buscando despertar la fantasía y el juego mientras apela a la participación activa del público. De este modo, se presenta como una obra abierta que se completa con la intervención del espectador, quien puede crear diferentes configuraciones.

Notas

1. Gyula Kosice, “Escultura Madí”, en *Arte Madí Universal*, Buenos Aires, n° 0, 1947, p. 10.

Lecturas

- Rivera, Jorge B., *Madí y la vanguardia argentina*, Buenos Aires, Paidós, 1976.
- Kosice, Gyula *Arte Madí*, Buenos Aires, Ediciones Gaglianone, 1983.
- Squirru, Rafael, *Kosice*, Buenos Aires, Ediciones Gaglianone, 1990.

Sitios sugeridos

- <http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/arteargentino/02dossiers/dossiers.php>.
- Dossier de Arte Concreto. Centro Virtual de Arte Argentino

1950 El arquitecto y diseñador suizo Max Bill expone en San Pablo, Brasil.
 1951 Primera Bial Internacional de Arte en San Pablo.
 1957 La URSS lanza el Sputnik, primer satélite artificial de la historia.
 1958 En Buenos Aires se crea el Instituto Torcuato Di Tella.

1960 Inauguración de Brasilia.
 1968 Mayo francés y Primavera de Praga.
 1969 El hombre llega a la Luna.

Propuesta didáctica

KOSICE EN PROYECTO

En este apartado sugerimos ejes temáticos que se desprenden del artista en cuestión para que los educadores trabajen en proyectos interdisciplinarios que vinculen diferentes áreas.

►►Arte Madí

- **Arte y estética. Arte e invención**
 - ▷ Representación / Presentación en el arte.
 - ▷ Imitación / Invención en el arte.
 - ▷ Arte figurativo / Arte no figurativo.
 - ▷ Arte abstracto / Arte concreto.
- **La integración de las artes**
 - ▷ Pintura, escultura, arquitectura y literatura.
 - ▷ La integración de las artes como una utopía de la modernidad.
- **Proyección del arte concreto en la arquitectura y el diseño.**
- **Arte y movimiento**
 - ▷ “Obra estática - cerrada - contemplación” versus “obra móvil- abierta - participación”.
 - ▷ Lo lúdico en el arte.
- **Física**
 - ▷ Movimiento lineal, rotativo y de traslación.
 - ▷ El tiempo como categoría.
 - ▷ Geometrías no euclidianas y la teoría de la relatividad.
- **Historia y Ciencias sociales**
 - ▷ Contexto social y político en la Argentina y en el mundo en las décadas del 40 y el 50.

CON LO “CONCRETO” –que en realidad es un gajo más joven de este espíritu abstraccionista– se inicia el gran período del Arte No Figurativo, donde el artista, sirviéndose del elemento y su respectivo continuo, crea la obra en toda su pureza [...] se alza Madí, confirmando el deseo fijo, absorbente del hombre de inventar y construir objetos dentro de los valores absolutos de lo eterno, junto a la humanidad en su lucha por la construcción de una nueva sociedad sin clases, que libere la energía y domine el espacio y el tiempo en todos sus sentidos y la materia hasta sus últimas consecuencias [...] Para el madismo, la invención es un “método” interno, superable, y la creación una totalidad incambiable. Madí, por tanto, INVENTA Y CREA [...] La pintura Madí, color y bidimensionalidad. Marco recortado e irregular, superficie plana y superficie curva o cóncava. Planos articulados, con movimiento lineal, rotativo y de traslación. / La escultura mádica, tridimensionalidad, no color. Forma total y sólidos con ámbito, con movimiento de articulación, rotación, traslación, etcétera. / La arquitectura madista, ambiente y formas móviles, desplazables / La música madí, inscripción de sonidos en la sección áurea. La poesía madista, proposición inventada, conceptos e imágenes no traducibles por otro medio que no sea el lenguaje. Suceder conceptual puro [...] / La novela y cuento madies, personajes y acción sin lugar ni tiempo localizados o en lugar y tiempo totalmente inventados. Fragmento del Manifiesto Madí, 1946²

Por ejemplo, un objeto de la naturaleza en un plano es una representación; un triángulo en el mismo plano es una presentación, pero continúa siendo una forma geométrica [...] Gyula Kosice, 1951³

Nosotros los madistas, no buscamos la semejanza con nada. Auguramos la invención de una nueva geometría cinética. La arquitectura, escultura y pintura cinéticas. Gyula Kosice, 1948⁴

Kosice, Gyula
Persistencia. Gota de agua C, 1970-2004
 Malba - Fundación Costantini

Notas

2. “Manifiesto Madí”, en Madí Nensor, Buenos Aires, n° 0, 1947, p. 2.
3. Citado en “Madí o el arte esencial. En torno a la controversia sobre el arte no figurativo”, en Arte Madí Universal, Buenos Aires, n° 5, octubre de 1951, p. 40.
4. Citado en “Solamente una interpretación dialéctica”, en Arte Madí Universal, Buenos Aires, n° 2, octubre de 1948, p. 4.

ACTIVIDADES

Sugerimos estas actividades según los niveles escolares, pero dejamos abierta la posibilidad de que sean utilizadas en otros ámbitos de la educación no formal.

A Dibujo Madí

Actividad sugerida para niveles inicial y preescolar

Según el Manifiesto Madí, de 1946, el dibujo Madí es una disposición de puntos y líneas sobre una superficie. Se podría pedir que los alumnos trajeran hilos de distintos colores y grosores. Es importante explicar que los hilos pueden formar distintas composiciones no figurativas y que no necesariamente tienen que representar o imitar un objeto conocido o de la naturaleza. Las líneas pueden pegarse sobre un papel o cualquier otro soporte que les parezca. El resultado puede ser visualmente muy atractivo y, además, siguiendo los ideales de los artistas concretos, se amplía el concepto de dibujo (que no tiene que estar siempre hecho con lápiz o carbonilla).

B Luz y movimiento

Actividad sugerida 1er, 2º y 3er grados de enseñanza primaria

La luz es un elemento muy importante en algunas de las producciones tardías de Kosice. Sería interesante que los alumnos pudieran experimentar con la luz y el movimiento. En una habitación oscura, pueden realizar formas con haces de luz, utilizando linternas y luces de diferentes colores e intensidad. Si tienen alguna cámara de fotos, se podrían sacar instantáneas de esos movimientos en la oscuridad y después observar cómo el movimiento de la luz ha quedado capturado creando formas sorprendentes. Luego, con esas fotografías se puede hacer algún trabajo plástico.

C Un nuevo hábitat

Actividad sugerida para 4º, 5º y 6º grados de enseñanza primaria

En la utópica Ciudad hidroespacial (1972), Kosice proyecta un hábitat para vivir en el espacio. Considerando sus fundamentos, se puede proponer a los alumnos un trabajo en equipo para la creación de una “ciudad imaginaria” en donde se investiguen posibilidades de lugar, recursos energéticos para su funcionamiento, planeamiento según las necesidades humanas y los materiales adecuados para su construcción. Para esto, sería interesante que ellos investigaran cuáles son las condiciones actuales de los hábitats en diferentes lugares del mundo. Este proyecto puede relacionarse con contenidos de geografía, ciencias sociales y tecnología. Diseñar un proyecto en equipo estimula capacidades individuales y organizativas.

Visitas participativas en Malba

D Invención y creación

Actividad sugerida para 7º grado de enseñanza primaria y 1er y 2º años de enseñanza secundaria

Los artistas concretos plantean la ruptura de la tradición figurativa del arte concebida como una ventana abierta a la realidad circundante que imita. En lugar de “representación”, ellos proponen la “presentación” de una nueva realidad con elementos concretos como pueden ser la línea, el punto, el plano. Los conceptos de invención y creación, están en la base de sus propuestas. Luego de conocer las producciones de los artistas concretos, se puede sugerir a los alumnos la “invención” de un proyecto plástico, literario o publicitario inspirado en los principios del arte concreto. Esta actividad también se puede realizar en video o con la computadora.

E El contexto de los años 40 en la Argentina

Actividad sugerida para 3er, 4º y 5º años de enseñanza secundaria

Para comprender mejor el contexto en el que surge el arte concreto en nuestro país, sería interesante dividir a los alumnos en grupos para que puedan desarrollar una investigación sobre los años 40 en la Argentina. ¿Qué música se escuchaba en esa época? ¿Cuáles eran las películas que se veían? ¿Cómo era la moda? ¿Cuáles eran las fotografías de estos años? Cada grupo puede partir de una pregunta para empezar la investigación. Sería interesante incorporar el relato de sus abuelos para incorporar la historia oral. El objetivo de esta investigación es comprender la propuesta revolucionaria de Kosice y sus compañeros.

Derechos de reproducción Agradecemos a Gyula Kosice