

Escanea Para
Conocer Más

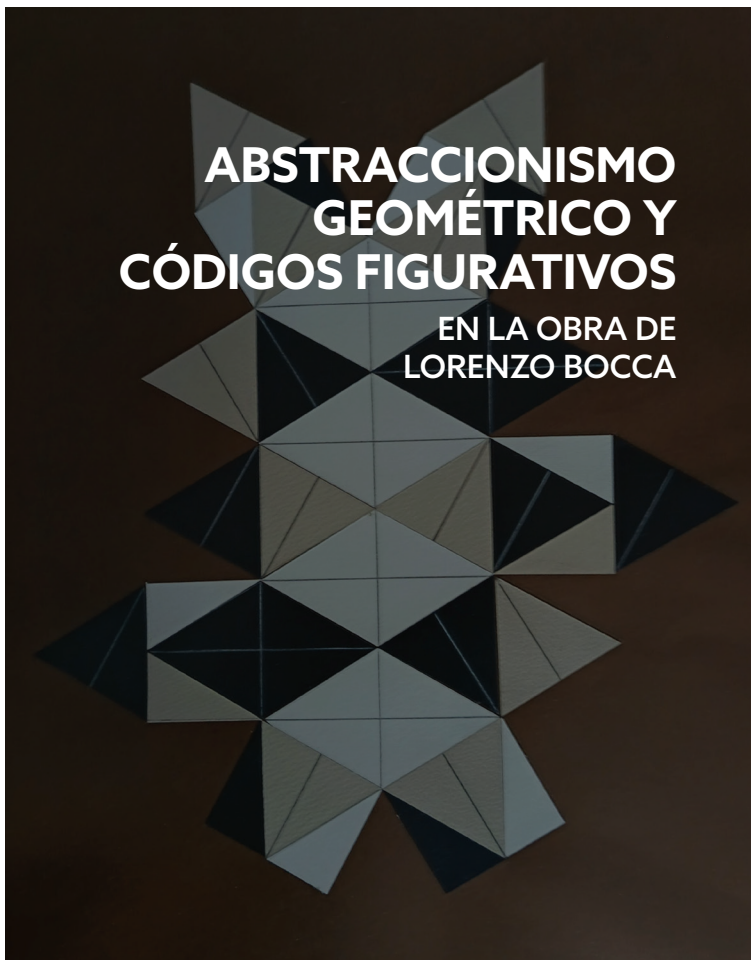
9 de julio al 1 de agosto de 2026

Lorenzo Bocca: Sin título, collage y lápices.

ABSTRACCIONISMO GEOMÉTRICO Y CÓDIGOS FIGURATIVOS

**EN LA OBRA DE
LORENZO BOCCA**

ABSTRACCIONISMO GEOMÉTRICO

Y códigos figurativos

Bruno D'Amore, phd, phd honoris causa, miembro de la Association International de Critique de Arte, París. Miembro de la Accademia delle Scienze di Bologna (1691).

En su famosísimo libro *Apología de un matemático* (Hardy, 1940), el matemático británico Godfrey Harold Hardy (1877-1947) escribió, entre otras, tres frases que quiero recordar aquí: «Me interesa la matemática sólo en cuanto arte creativa. (...) Las formas creadas por el matemático, como las creadas por el pintor o el poeta, deben ser bellas; las ideas, como los colores o las palabras, deben vincularse armoniosamente.

La belleza es el requisito fundamental: en el mundo no hay lugar permanente para la matemática fea. (...) El matemático, como el pintor y el poeta, es un creador de formas».

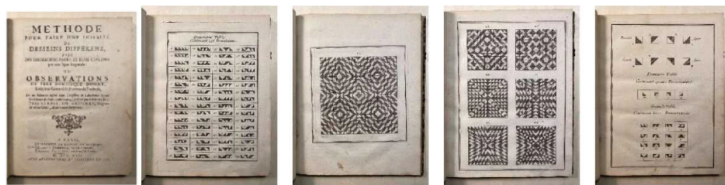
Todavía son muchos los ingenuos y poco cultos en uno de los «dos mundos» de la cultura —la artística y la matemática— que se sorprenden ante esta afirmación, que les parece audaz y carente de fundamento, ignorando que, al menos desde el siglo - VI, es decir, desde la

época del gran Fidias de Atenas (h. - 490 - h. - 430), la relación entre el mundo del arte figurativo-plástico y el mundo de la matemática es incluso natural, con una profunda influencia recíproca. Existen entidades abstractas de la matemática moderna que llevan el nombre de Fidias. Ante las obras de Lorenzo Bocca no se puede sino oscilar entre un escenario que, sin sombra de duda, se inspira en una corriente de abstraccionismo geométrico altamente y culturalmente historizada, a la cual pertenece cada una de esas figuras, y la creatividad de códigos figurales que, precisamente en la aparente repetición, tienen su singularidad escénica y artística, semiótica y figural. ¿De dónde nace esta investigación inventiva? El inicio se encuentra en un estudio analítico y recopilatorio de Lorenzo a partir de una obra del sacerdote francés de Lyon, Sébastien Truchet (1657-1729), del 1704, cuyo título es: *Memoire sur les Combinaisons*, publicado en la

ABSTRACCIONISMO GEOMÉTRICO

Y códigos figurativos

Histoire de l'Academie Royale des Sciences. A modo de ejemplo y de estudio, presenta imágenes de este tipo:

Tomad estos... juegos geométricos de 1722, ¡hace sólo 300 años!, añadid un poco de fantasía y de color, y he aquí a Lorenzo, con toda su geometría mágica y el rigor típico del artista consciente.

Un primer análisis, aunque sea sólo superficial, no puede sino remitir a la obra y a los escritos teóricos de Vasili Kandinsky (1866-1944), sobre todo al genial texto Punto, línea, superficie (Kandinsky, 1926). Kandinsky escribió en este libro una frase que me parece expresar de manera ejemplar la inspiración básica de Bocca: «Mientras que la recta es una plena negación de la superficie, la curva, en cambio, contiene en sí un núcleo de la superficie. Si las dos fuerzas, permaneciendo constantes, hacen avanzar siempre el punto, la curva naciente volverá tarde o temprano a su punto de origen. Principio y fin refluyen uno en el otro y desaparecen en el mismo instante

sin dejar rastro. De esto deriva la superficie más inestable y, al mismo tiempo, la más estable: el círculo. [...] Desde el círculo uniformemente comprimido, que produce, por consiguiente, la forma oval, se procede hacia superficies libres que, si bien carecen de ángulos, sobrepasan los límites de las formas geométricas, como sucede con las formas angulares».

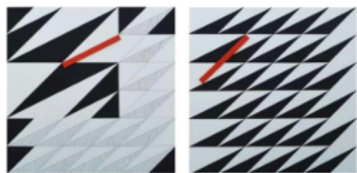
Esta obra es considerada por muchos críticos y por algunos historiadores del arte figurativo como el origen del abstraccionismo geométrico, es decir, de aquel sueño de una ciencia del arte cultivada y propuesta por el artista ruso. Muchas obras contemporáneas se inspiran en esa fuente histórica con

ABSTRACCIONISMO GEOMÉTRICO

Y códigos figurativos

indecible corrección y sorprendente lucidez. Propongo, por tanto, una primera reflexión sobre las figuras creadas por Lorenzo Bocca, aun en su variedad estética y en su evolución geométrica.

Lorenzo Bocca: acrílicos y tinta sobre tabla.

¿Cómo no recordar en este punto las bases geométricas típicas de las obras del primer Kandinsky?

Pero, mientras el recorrido de Kandinsky es lírico y poético, de una poesía que, de acuerdo con el espíritu de los años treinta y cuarenta, necesita signos compuestos y oníricos que rompan la geometría de la que forman parte para perseguir su sueño recóndito, en Bocca esta necesidad ya no existe, porque hoy nadie se rebela ante la idea de que la geometría, incluso cuando es aparentemente precisa y regulada por normas basadas en códigos perfectamente

delineados, puede ser — es, por sí misma — poesía.

Había necesidad de hacer distinciones a finales de los años cuarenta, y me parece que fue oportuno un célebre texto de Max Bill (1908-1994) de 1949, donde dejó claro el sentido de la incorporación de instrumentos matemáticos en el arte contemporáneo de aquel entonces, una incorporación que culminaría en el arte analítico de Filiberto Menna (1926-1989) y en mi arte exacto.

Con lo anterior he puesto en juego todos los ingredientes para mirar con conciencia estas refinadísimas geometrías de Bocca, que no son sólo, con absoluta evidencia, abstracciones figurales, sino construcciones al mismo tiempo racionales y poéticas —porque no hay contradicción—, precisa armonía figurativa de una elegancia sutil y refinada, que no pueden sino recordar, como ya he señalado, la lección clásica helenística, pero que también se inscriben en la filosofía más moderna, kandinskiana, analítica y exacta.

Hay, además, una plena sintonía con los sutiles y mágicos códigos figurales ideados y producidos

ABSTRACCIONISMO GEOMÉTRICO

Y códigos figurativos

por el propio Bocca y con su buscada ruptura continua; una ruptura regular, constructiva, racional, creativa, como se aprende también de la lección de Giorgio Scarpa (1978), a quien Bocca conoce más que cualquier otro artista del mundo. Una evolución personal y sutil, poética y racional, geométrica y artística, fascinante, lírica, analítica, que desemboca en la plenitud histórica de la evolución lógica, en el máximo del «sueño matemático» del arte.

Lorenzo Bocca, obra mural, San Bassano (Cremona, Italia), 90x90cm . (2020).

Pero Lorenzo no se limita a dibujar, representar e interpretar la geometría como arte, o el arte como si fuera la expresión más pura y completa de la geometría; Lorenzo propone una incursión culta, sutil y valiente en el realismo mágico, término introducido por el crítico de arte alemán Franz Roh (1890-

1965) en 1925 para describir una pintura que muestra una realidad alterada y que ha asumido tonos extraordinarios en el mundo de la literatura americana de lengua española con Gabriel García Márquez (1927-2014), en Colombia, y con Jorge Luis Borges (1899-1986), en Argentina.

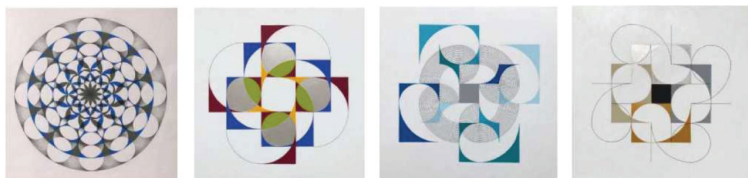
ABSTRACCIONISMO GEOMÉTRICO

Y códigos figurativos

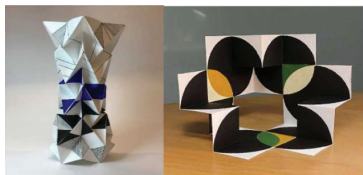
Las obras de Lorenzo Bocca no se puede sino oscilar entre un escenario que, sin sombra de duda, se inspira en una corriente de abstraccionismo geométrico altamente y culturalmente historizada, a la que cada una de estas pertenece, y la creatividad de códigos figurales que, precisamente en la aparente repetición, tienen su singularidad escénica y artística, sémica y figural.

El primer aspecto no puede sino remitir a la obra y a los escritos teóricos de Vasili Kandinsky, como ya hemos dicho; escritos en los que nuestro Lorenzo parece inspirarse...

Lorenzo Bocca, Sin título, acrílico y tinta sobre tabla, 60 × 60cm. (2022).

También en Josef Albers (1888-1976) puede uno inspirarse de varias maneras: aprendiendo sus descomposiciones geométricas, las yuxtaposiciones de figuras elementales, sus cortes y el plegado de papeles a modo de escultura, aunque en realidad existe desde el siglo XVII una tradición de plegado de «paños o linos» del todo semejante. Hoy diríamos que algunos de aquellos trabajos son «objetos pop-up». Y he aquí a nuestro Lorenzo, geometra constructivista tridimensional.

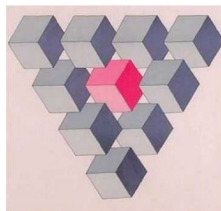
Lorenzo Bocca, La Biblioteca de Babel, acrílicos sobre tabla, 80×80cm; tinta y lápices sobre papel, 70×50cm. (2022).

ABSTRACCIONISMO GEOMÉTRICO

Y códigos figurativos

Ahora sí, ahora he puesto en juego (casi) todos los ingredientes para mirar con conciencia estas refinadísimas geometrías de Lorenzo Bocca, que no sólo son, con absoluta evidencia, abstracciones figurales, sino construcciones al mismo tiempo racionales y poéticas, como ya he dicho varias veces — aquí y en otros momentos —. Entre quienes se sirven — como artistas — de la matemática para hacer arte, hay nombres prestigiosos de la Antigüedad, del Renacimiento y de pintores actuales, vivos y activos; que son también docentes.

Pues bien, quiero dar dos ejemplos que llevo en el corazón y en el cerebro, de dos artistas que han amado tanto el arte buscando sus influencias incluso recónditas, tanto en la gestación estructural de sus obras como en su realización: Oscar Reutersvärd (1934-2016) y Lorenzo Bocca (ambos docentes). Que su obra sea una matemática visualizada —téngase presente: no solo geometría, no solo aquello que aparece a primera vista, sino también la mediada, recóndita, solo a veces intuitiva— es fácil de demostrar: basta con mirar sus obras.

Oscar Reutersvärd

Lorenzo Bocca

Pero lo que en esta ocasión quiero destacar es un aspecto curioso y quizá único que los une: los dos fueron invitados a decorar una escuela; Oscar en la lejana Suecia, hace décadas, Lorenzo en Torre Pallavicina (Italia), y también en otros lugares, hoy. La elección de los dos artistas fue idéntica: escoger y exhibir, es decir, aprovechar como decorativos, sus elementos artísticos característicos, aquellos en los que más que en cualquier otro ejemplo aparecen el ingenio,

ABSTRACCIONISMO GEOMÉTRICO

Y códigos figurativos

la inventiva y la creatividad matemática, y usar esos signos, esos compuestos artísticos, como decoración activa.

¿Por qué activa? Porque quien conoce la obra de Bocca no podrá dejar de detenerse en los elementos decorativos mínimos y en la resultante estética total, dejándose llevar por la componente evidente y explícita, pero sin renunciar a la reflexión científica que permitió crear esos elementos. Porque no hay elemento en esta decoración que no sea resultado de una creación que también es científica, aunque dictada por la fantasía y la cultura. Que se trate de una escuela, y no de una villa, una industria, una fábrica o un edificio municipal, es para mí motivo de admiración y alegría, como espero que lo sea para los colegas docentes, para los padres, para el personal, para los directivos y, sobre todo, para quienes viven cotidianamente en ese ambiente: los estudiantes, que querrán saber, directamente del artista creador, el porqué, el cómo, el formalismo implícito y no solo artístico de su obra. Todo esto realizado con la colaboración de los alumnos de la escuela: artistas creativos en un ambiente que a menudo los quiere sólo como sujetos pasivos...

Pero no termina aquí. A Lorenzo, la dirección del aeropuerto de Milán Malpensa, el segundo por tamaño en Italia, le confió la realización escenográfica del Museo del Vuelo, situado en el Hangar Convertiplano. El museo está decorado según los estudios geométricos de Lorenzo y alberga no sólo pinturas, sino también esculturas, en todas las cuales dominan los aspectos geométricos que ahora conocemos.

Imágenes del edificio polivalente contiguo a la escuela de Torre Pallavicina.

El triunfo de la geometría y del sueño figurativo entre las máquinas aéreas que han hecho la historia del ser humano.

Admiro a quien primero imaginó todo esto y luego permitió realizarlo, y espero que muchos lo consideren un ejemplo concreto y creativo que seguir.