

Editorial Brujas

ISBN 978-987-591-850-1

9 789875 918504

709
N 942 i6
ej. 2

ovich Introducción a la Historia de las Artes

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LAS ARTES

MARCELO NUSENOVICH

9ª Ed.

BIBLIOTECA FACULTAD DE ARTES

Signatura.....

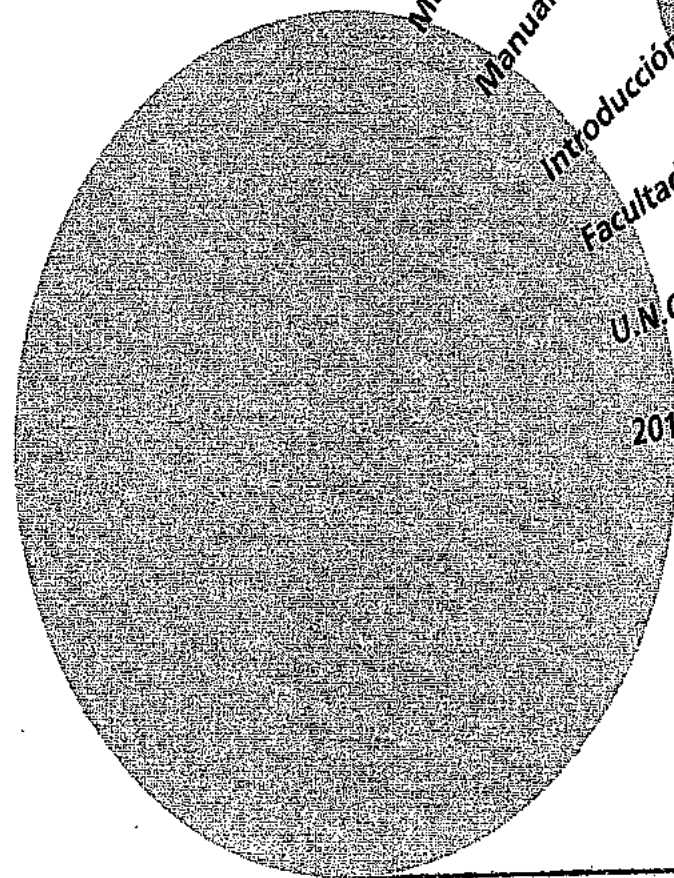
Topografía..... 709

Nº de Reg..... H 94216

Nº de Ej..... Ej. 2

Nº de Reg..... 12904

Fecha de Ingreso: 26-4-17

Marcelo Nusenovich

Manual de la cátedra

Introducción a la Historia de las Artes

U.N.C.

2017

Editorial Brujas

BIBLIOTECA
FACULTAD DE ARTES

Diseño de tapa: Marcelo Nusenovich

Diseño interior: Mónica Jacobo

En esta 9ª. Edición han colaborado: Mgter. Alejandro Aizenberg, Dra. Alejandra Soledad González, Lic. Mónica Jacobo, Lic. Miriam Santaularia, Dra. Clarisa Pedrotti.
Ayudantes alumnos Raymi Acebo Vietto, Luciana Giron Sheridan y Lucas Reccittelli.

Nusenovich, Marcelo

Introducción a la historia de las artes / Marcelo Nusenovich. - 9a ed. - Córdoba : Brujas, 2017.
368 p. ; 17 x 17 cm.

ISBN 978-987-591-850-4

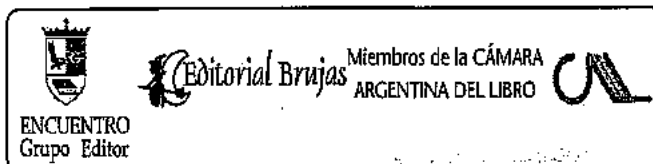
1. Artes. I. Título.
CDD 709

© Editorial Brujas
9º Edición.

Impreso en Argentina
ISBN: 978-987-591-850-4

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa, puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o por fotocopia sin autorización previa.

www.editorialbrujas.com.ar publicaciones@editorialbrujas.com.ar

Tel/fax: (0351) 4606044 / 4691616 - Pasaje España 1485 Córdoba - Argentina.

Contenido

Introducción	7
Capítulo 1 El arte y lo simbólico	21
Capítulo 2 La interpretación clásica del mundo	55
Capítulo 3 La interpretación cristiana del mundo	95
Capítulo 4 La recuperación de lo clásico	137
Capítulo 5 El Barroco	163

Capítulo 6 El siglo XVIII	193
Capítulo 7 El siglo XIX	225
Capítulo 8 El siglo XX y comienzos del XXI	263

Introducción

Este texto está destinado a ser utilizado como manual-libro que plantea lo esencial o fundamental de una materia- por los alumnos de la cátedra "Introducción a la historia de las artes", inserta en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, contexto donde integra los Departamentos de Artes Visuales y Música.

El principal objetivo de quien escribe, titular de este espacio académico, así como de sus colaboradores en las anteriores y la presente edición N° 9¹, es proporcionar con esta síntesis a las y los alumnos ingresantes (la materia se ubica en primer año), una formación intelectual y un ordenamiento histórico-social de la historia de las

artes visuales y la música en occidente que los acompañará durante el resto de sus carreras como estructura o "esqueleto".

Sin descuidar el análisis de los aspectos formales de los objetos de estudio, la apreciación de los diferentes géneros, estilos, artistas, etc. aparecerá articulada con las condiciones de producción y recepción vigentes. Visitaremos así diferentes concepciones estéticas y estilos en una serie de situaciones que pretenden ser abarcadoras, aunque obviamente no exhaustivas, de la historia de las artes desde los griegos hasta nuestros días, con un capítulo especial destinado a mostrar las relaciones que lo simbólico mantiene con la religión, el complejo mítico/ritual y el arte.

Debido a la extensión espacial y temporal que abarca la materia, la diversidad de temas a tratar y otros

¹ El manual se revisa y re-edita cada 2 años.

El siglo XX

Cronología

1914–1918: Primera Guerra Mundial.

1916: inauguración de la escultura ecuestre de San Martín en la plaza central de Córdoba, facsímil de la de Daumas inaugurada en Buenos Aires en la plaza homónima.

1917: Revolución Rusa.

1918: revuelta estudiantil y Reforma Universitaria en Córdoba. Fundación de la FUC (Federación Universitaria Argentina). Constitución del Centro Unión Feminista Nacional, presidido por la Dra. Alicia Moreau de Justo.

1920–1930: revista *Martín Fierro*.

1922: Mussolini asume el poder en Italia. En la Argentina, Presidencia liberal de Marcelo T. De Alvear: Prosperidad económica; aumento de la

inmigración.

1923: becas del Gobierno de Córdoba para artistas en el extranjero.

1928: igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres en Inglaterra. Presidencia de Irigoyen (1928–1930).

1929: *Crack* de Wall Street.

1930–1932: el ejército, bajo el mando del Gral. Uriburu, toma el poder; se restringe la inmigración en la Argentina.

1931: revista *Sur*, dirigida por Victoria Ocampo.

1932–38: gobierno de Agustín P. Justo, régimen conservador y pro-británico.

1933: Hitler Canciller. Purgas stalinistas en la URSS.

1934: inauguración de la Iglesia de los Capuchinos en Córdoba.

1936: Guerra Civil Española (1936–1939). Regímenes totalitarios en Paraguay, Bolivia y Nicaragua. Inaugu-

ración del Obelisco en Buenos Aires (Arq. Prebisch).

1939-1945: Segunda Guerra Mundial.

1939: primera exposición en Buenos Aires del *Grupo Orión* (surrealista).

1944: revista *Arturo*; inicio del arte geométrico en la Argentina.

1945: bomba atómica sobre Japón.

Revista *Cuadernos de Invención* (Kosice, Bayley, Maldonado). Maldonado funda la *Asociación Arte Concreto-Invención*.

1946: presidencia de Perón. Creación del grupo *Madi* en Buenos Aires.

1947: comienzo de la Guerra Fría. Independencia de la India. Primer Plan Quinquenal de Perón.

1949: Escuela Superior de Bellas Artes de la UNC: Plástica, Música, Danza, Teatro. Tenía una Escuela Profesional anexa a la Escuela Superior, cuya misión era formar profesionales hábiles

en artes "menores", como la herrería, la ebanistería, la gráfica, lo textil, la jardinería o la juguetería.

1950: creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

1951: Primera Bienal de Arte en San Pablo. Revista *Nueva Visión* (T. Maldonado). Inauguración de la Galería Bonino.

1952: muerte de Eva Perón. Segundo gobierno peronista.

1953: muerte de Stalin.

1956: Jorge Romero Brest, director del museo Nacional de Buenos Aires.

1957: guerra de Vietnam. Creación en Buenos Aires del Fondo Nacional de las Artes.

1958: revolución tecnológica china; Presidencia de Arturo Frondizi.

1959: primer "Concurso Anual de Arte Visuales Contemporáneas de Córdoba" (I Salón IKA), Museo Caraffa. (Pintura, artes gráficas, grabado,

fotografía, publicidad). Se realizaron cuatro ediciones entre 1959 y 1963.

1959: comienzo de la Revolución Cubana. Huelgas nacionales y comienzo de la guerrilla en Tucumán. Fundación del grupo *Espartaco* (Carpani, Bute, Diz, Mollari, etc.).

1960: independencia de estados africanos (Camerún, Nigeria, Somalia). Fundación del Instituto Di Tella en Buenos Aires.

1961: construcción del muro de Berlín. Muestra "Otra figuración" (surimiento del movimiento neofigurativo): Noé, Macció, Deira, de la Vega.

1962: Primera Bienal Americana de Arte organizada en Córdoba por *Kaiser Industries*.

1963: presidencia de Illia. Asesinato de J. F. Kennedy en Estados Unidos.

1966: golpe de Onganía. Tercera y última Bienal Kaiser en Córdoba. Revolución Cultural en China. 1966:

Antibienal: El Instituto Di Tella de Buenos Aires en Córdoba.

1967: tercera guerra árabe israelí (Guerra de los Seis Días). Muerte del Che Guevara en Bolivia.

1968: intervención de la URSS en Checoslovaquia. Asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy. Mayo francés.

1969: cordobazo. Clausura de la Universidad de Córdoba.

1970: Allende presidente de Chile (1970-73). El ejército expulsa a Onganía y nombra a Levingston.

1971: derrocamiento de Levingston. Presidencia de Lanusse.

1973: presidencia de Perón. Asesinato de Allende en Chile.

1974: muerte de Perón. María Estela de Perón presidente.

1976: derrocamiento de M.E. de Perón. Presidencia de Videla. Muerte de Mao-Tsé Tung en China.

1981: Pinochet asume la presidencia chilena por ocho años. Galtieri presidente de la Junta militar en la Argentina.

1982: guerra de Las Malvinas.

1983: Raúl Alfonsín presidente electo.

1984: identificación del virus del SIDA. Retorno a la vida democrática en la Argentina.

1988: referéndum en Chile: derrota de Pinochet. En Córdoba triunfa Angeloz.

1989: finaliza la Guerra Fría. Bush y Gorbachov anuncian desarme. Derrocamiento de Stroessner en Paraguay. Carlos S. Menem, presidente de la Argentina.

1990: indulto a los comandantes en jefe.

1991: invención de la World Wide Web por Tim Berners-Lee, informático del CERN (Organización Europea de Investigación Nuclear).

El ministro de economía Domingo Cavallo pone en marcha el Plan de Convertibilidad.

1992: atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Privatizaciones.

1993: Menem y Alfonsín firman el Pacto de Olivos.

1994: atentado contra la Amia. Se suspende el servicio militar obligatorio. Más privatizaciones.

1995: segunda presidencia de Menem.

1998: fundación de Google.

1999: presidencia de Fernando de la Rúa.

2001: atentado contra las torres gemelas y el Pentágono en Estados Unidos.

Primera mitad del siglo XX

La crisis del humanismo

En el nacimiento del siglo XX coinciden la gestación de la guerra de 1914 con el clima enrarecido y glamoroso de la *Belle Époque*, un período celebratorio de las riquezas ganadas a los terratenientes aristócratas por la burguesía industrializada, sin que ello encontrara reflejo, obviamente, en una mejora en las condiciones de existencia de la mayoría de las personas. Para algunos, los presagios de futuro coincidentes con la evaluación de la cultura moderna y capitalista en su conjunto, no podían ser menos auspiciosos, viendo estos contrastes; sin embargo, en algunos campos, como el tecnológico, el futuro se abría a enormes posibilidades.

El futuro ya estaba implícito entre las promesas de la modernidad. Puede decirse que las propias ideas de modernidad y progreso planteaban la necesidad de transformar algo en el tiempo para llegar a un futuro mejor. Es una tensión que podría sintetizarse: Voluntad transformadora / Tradición. Esta tensión encuentra su punto más crítico en las vanguardias, cuyo surgimiento y desarrollo coinciden con la crisis del concepto de hombre y de las posibilidades de realización personal y social en un mundo desacralizado por la ciencia y la tecnología. El desmontaje del concepto de hombre heredado del judeocristianismo y la crítica radical del humanismo se habían iniciado con la filosofía de Nietzsche. La muerte de Dios y la muerte del concepto de hombre son metáforas que significan el colapso del humanismo y de la doctrina del

progreso moderno. Los primeros síntomas de la crisis se encuentran en Marx, quien describe al de "hombre" como un concepto burgués, una herencia ideológica de las luchas revolucionarias sostenidas por la burguesía contra el autoritarismo feudal y religioso. Así como el humanismo es una ideología, el hombre es sólo una abstracción. Para Michel Foucault, el filósofo francés contemporáneo a quien se ha etiquetado como el filósofo de la muerte del hombre, el concepto es un invento reciente, propio de fines del siglo XVIII.

Las teorías científicas y filosóficas que mas contribuyeron a la crisis de los supuestos humanistas son la Teoría de la Evolución de las Especies, de Charles Darwin, al colocar al hombre en una escala evolutiva compartida con los animales; la Teoría del Psicoanálisis, de Sigmund Freud, con

el lugar dado a la sexualidad y al inconsciente, la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein, al cuestionar las nociones de espacio y tiempo, y la doctrina marxista de Carlos Marx, y su interpretación de lo social a la luz de la determinación económica y la lucha de clases.

Las vanguardias

Una de las principales contradicciones de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX es que surgen como un momento triunfal del proyecto cultural moderno, burgués, capitalista, eurocentrista e industrial y simultáneamente, como una crítica al mismo proyecto, ya que la evaluación negativa que hacen del pasado incluye a menudo a la propia modernidad como pasado.

Como vimos, el siglo XX comienza con

la crisis del concepto de "hombre" en un mundo moderno desacralizado, signado tanto por la Revolución Industrial como por la guerra. La crisis de los valores humanistas producirá un tipo de arte y de artista "descendrado" que no puede contar con el referente del pasado.

El término "vanguardia" (del francés *avant-garde*, avanzada) posee un origen combativo; según algunos evoca combates urbanos, como los protagonizados por los parisinos en las revoluciones de 1830 (retratada por Delacroix en su célebre cuadro *La Libertad guía al pueblo*) y de 1848. Este origen urbano, en trincheras donde las guerrillas pugnaban con el poder hegemónico, marca o modela el aspecto combativo de la vanguardia con respecto al *establishment*. La vanguardia no reconoce práctica artística sin acción transformadora,

así como consagra el carácter decisivo, valiente y anticipatorio del que va más adelante tras la idea de victoria. Sin la confianza de la Modernidad en el tiempo y en el éxito, *habitus* o "hábitos inconscientes" heredados del Positivismo y de la Revolución Industrial de los cuales los vanguardistas obviamente no escapaban, no podría haberse planteado la posibilidad de un arte o un artista vanguardistas. Tampoco hubiera sido posible la autoconciencia de los movimientos de vanguardia como determinantes de los cambios históricos, ya que éstos concebían su lucha por el futuro como posible, aunque muchas veces la meta rozara o se identificara plenamente con lo utópico.

Si bien el lugar que les correspondía o les fue asignado a los artistas en esa lucha era el de héroes visionarios, en profunda contradicción con los inte-

reses del arte de su tiempo, es también evidente que el lugar de héroe proviene de un hábito inconsciente romántico y burgués, del cual los vanguardistas tampoco escapaban. Entre las notas distintivas de las vanguardias históricas, se cuentan:

1) Ruptura con el pasado y la tradición como tales:

Con lo que se pretende romper no es tanto con el pasado inmediato sino con el pasado como tal, con los valores de la tradición occidental, atacando los cimientos de su pretendida unidad cultural y suplantando esa aspiración por el fragmento, lo incompleto y lo inacabado como metas artísticas. La liberación programática del objeto autónomo y acabado como meta permite al vanguardista lanzarse a la experimentación y reemplazar así el producto por el proceso como

justificación del esfuerzo y la intención artísticos.

La intención de ruptura se articulaba en el proyecto vanguardista con otros quiebres además de los puramente estéticos. Todo el lenguaje del pasado, en bloque, era declarado obsoleto. Para ellos, era necesario y posible hacer tabla rasa de la historia, iniciándola de nuevo desde una hora cero.

En la música la índole experimental de las obras escritas alrededor de 1910 y la propia designación utilizada en muchos contextos de "nueva música", sirvió para caracterizar las búsquedas de novedosas rutas dentro del propio lenguaje musical. El adjetivo "nueva", ponía el acento en rasgos que implicaban el rechazo de ciertos principios acerca de la tonalidad, el ritmo y la forma, cuando no de la propia escritura musical y el modo de interpretarla.

pese a su dramatismo, esta ruptura con el pasado tiene un elemento positivo: su optimismo con respecto a la posibilidad de inaugurar una nueva tradición. En esto la vanguardia se identifica plenamente con la Modernidad, ya que ambas implican tanto una crítica al pasado como un compromiso y una propuesta de cambio. Sin embargo, "Vanguardia" y "Modernidad" no son términos intercambiables: la primera es más radical y dogmática que la segunda, de la que extrema sus motivos, objetivos e incluso contradicciones. Debemos destacar asimismo que el término actualmente se ha extendido a movimientos ajenos al contexto analizado. Es lo que sucede con la designación "arte moderno": hace referencia a la producción fundamentalmente pictórica y masculina desde el Impresionismo en adelante, incluyendo de

manera difusa a todas las vanguardias, y, en cierta medida, haciéndolas fracasar con su propio éxito.

2) El arte como militancia:

Las implicancias militares del término *avant-garde* señalan su sentido de militancia, de programa grupal con un objetivo común.

La militancia estética es simultánea y muchas veces explícitamente una militancia política, traducida tanto en la adhesión del artista al programa grupal como en la participación de muchos de ellos en actividades partidarias extra-artísticas. Esta militancia a menudo acarrea al artista importantes contradicciones en cuanto a la manera en que debe articular teoría revolucionaria y praxis artística: el vanguardista, en efecto, está libre de cualquier atadura y eso es lo que le permite precisamente estar en la delantera.

Debido al aguzamiento de esta contradicción, las vanguardias artística y política se fueron distanciando a lo largo del siglo, ya que la primera tendió a reivindicar la potencial independencia del arte para transformar el mundo y exigió libertad para experimentar sin ceñirse a las exigencias poéticas de los sistemas políticos. En este proceso de distanciamiento, la vanguardia política tendió a exigirle al arte que adaptase su lenguaje a la visión del mundo propuesta desde la transformación política, como sucedió con el Realismo anti-vanguardista de los sistemas totalitarios del siglo. Otros, como Hitler, escandalizados por lo que percibían como atentados a la pureza del arte "único", llegaron a considerar a todo el arte vanguardista como arte degenerado, unido a los intereses del sionismo internacional.

3) Extremismo estético y gusto por lo nuevo:

Como lo sugieren las catedráticas de Barcelona Sureda y Guasch³⁶, debemos distinguir entre "crisis" y "revolución". La crisis es una mutación importante en el desarrollo de los procesos históricos, mientras que la revolución implica un cambio total, radical, en la comprensión y definición de determinada realidad. En cierto sentido, la revolución es consecuencia de las crisis que van preparando el terreno para un giro. En el terreno artístico, cabe distinguir como "crisis" a las transformaciones sucesivas de la sensibilidad artística (como el Impresionismo) y como "revoluciones" a las exigencias de cambios absolutos que afectan al lenguaje del arte y no sólo a su forma

³⁶ SUREDA, Joan y Anna Maria GUASCH: *La trama de lo moderno*. Barcelona, Akal, 1987.

(como el Cubismo, el Dadaísmo y las otras vanguardias).

La exigencia revolucionaria de cambio implica la novedad absoluta como principio estético. Esta búsqueda de la novedad desembocó muchas veces en el extremismo, ya que las propuestas vanguardistas debían alejarse tanto como les fuera posible del arte del pasado, dado el riesgo de transformarse ellas mismas en pasado.

Como arte consagrado y aceptado por el mercado y el público, la vanguardia perdió su carácter subversivo de novedad y con ello su principal rasgo vanguardista.

4) Actividad programática:

La vanguardia plantea un programa, vale decir un proyecto de acción para concretar sus objetivos revolucionarios. Este programa se llama

"manifiesto". A menudo, debido al carácter procesualista y poco interesado en la trascendencia de los productos vanguardistas, los manifiestos constituyen la obra más importante, aquella donde el movimiento consiguiera articular con mayor coherencia la relación poético/política propuesta.

Principales movimientos de vanguardia

Expresionismo

En sentido amplio, es una tendencia que abandona el naturalismo y prefiere la distorsión y la exageración para expresar un contenido más emocional que racional. Más que un estilo, es un clima que se da en la Plástica, la Música, la Arquitectura, la Danza, el Cine, etc. En sentido estricto, es un

movimiento fundamentalmente pictórico que se dió en Alemania desde aproximadamente 1905 hasta casi 1930 que reaccionaba tanto contra el naturalismo impresionista defendido por el arte oficial como contra los valores burgueses que encarnaba. De manera casi simultánea se dan los *fauves* franceses como Henri Matisse y André Derain. Las búsquedas formales son semejantes, no así los contenidos, que en el caso del expresionismo alemán son angustiantes o de denuncia, cuestión compartida con algunos expresionistas judíos de la Escuela de París como Chaim Soutine, Amadeo Modigliani y Marc Chagall. Los colores puros y los vivos contrastes en la pintura de los *fauves* está más próxima a la sensualidad y a la alegría de vivir que al dramatismo expresado tanto por los alemanes como por los judíos radicados en Eu-

ropa, que como muchos encontraban refugio en París ante los *progroms* u otras brutales persecuciones. En 1905 se fundó en Dresde "El Puento", una comunidad de estudiantes de arquitectura integrada por Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Emil Nolde y otros. Al principio y en tanto autodidactas en pintura, se propusieron compartir la experiencia del taller, el intercambio de temas y procedimientos y retomar la tradición medieval alemana, principalmente a través de la xilografía. Influidos por el cubismo, se inspiraron asimismo en la estatuaria africana. En 1910, el grupo se consagró con una gran exposición y los artistas se trasladaron a Berlín. En 1911, Franz Marc y Wassily Kandinsky fundan en Munich "El Jinete Azul". Su propósito es encarnar simbólicamente realidades espirituales, búsqueda que implica la llegada a la

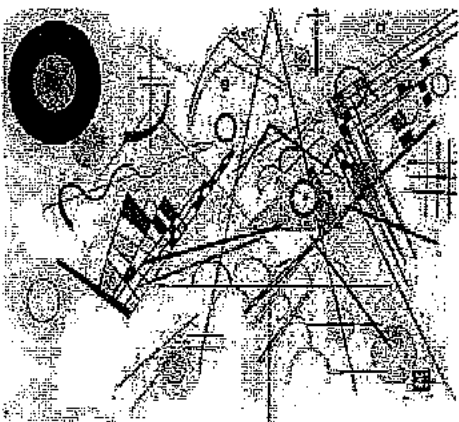
abstracción. La primera obra abstracta es una acuarela de Kandinsky de 1910. Otros artistas vinculados con esta búsqueda formal y espiritual que muchos consideran la culminación del expresionismo son Paul Klee y August Macke. El término "músico expresionista" se le aplicó a Arnold Schönberg, también pintor, quien buscaba apartarse de las formas tradicionales de lo bello para expresar sus sentimientos de manera emocionalmente intensa, enérgica y personal. Su primera obra atonal es "Tres piezas para piano Op. 11" de 1903.

Después de la Primera Guerra Mundial, el Expresionismo se convierte en una moda en Alemania. Los nazis se ocuparon luego de destruir parte de la obra expresionista, movimiento al que consideraban arte degenerado por excelencia.

Ernst Ludwig Kirchner "Marcella" (1910)

Wassily Kandinsky "Composición ocho" (1923)

Cubismo

Movimiento fundamentalmente pictórico. El principal período de formación abarca entre 1907 y 1914. Supone una ruptura con el modo de ver renacentista, que entendía el arte como imitación de la naturaleza. Picasso y Braque, a los que se agregarían Juan Gris y otros artistas,

abandonan las ideas de perspectiva y tratamiento volumétrico, intentando representar sobre un espacio bidimensional sin pretender convertirlo en tridimensional. Proponían reconocer al objeto mediante el análisis, incorporando así el tiempo en la percepción e inaugurando la "cuarta dimensión". Partiendo de un objeto natural, pretendían pintarlo como se sabe que es. Para ello, proponían una representación desde múltiples puntos de vista. Las formas del objeto se reducían así a planos y éstos a facetas que abarcaban tanto la figura como el fondo, ofreciendo una visión continua. Se inspiraban en la forma primitiva, fundamentalmente la estatuaria africana (Picasso) y en la última etapa de Cézanne (Braque). Además del propio Picasso, algunos escultores que se acercaron de manera tangencial al movimiento,

fueron Archipenko, Lipchitz, Zadkine y Duchamp-Villon.

Pablo Picasso, "Retrato de Daniel-Henry Kahnweiler" (1910)

Futurismo

El Futurismo comienza oficialmente en Italia en 1909 cuando Filippo Tommaso Marinetti publica el primer manifiesto. Tiene una gran influencia en otros países. En Rusia, donde estuvo Marinetti, se formó un movimiento futurista con artistas como Larianov, Goncharova y Malevich entre otros, considerados los fundadores de la vanguardia abstracta en ese país.

Es una de las vanguardias que más claramente repudia el pasado y se proyecta hacia el futuro. Está ligada a la modernidad y al entendimiento del progreso y del futuro como panaceas. Su objetivo es liberar a Italia de la tiranía del pasado, glorificando lo moderno. Los temas son los avances de la tecnología, fundamentalmente la velocidad plasmada a través de la técnica simultaneísta (repetición de

una imagen en distintas posiciones). La escena del arte futurista es la ciudad. Pintores: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini. Músicos: F.B. Pratella y Luigi Russolo (ver *Performance* en el apartado correspondiente, al final de este libro).

Giacomo Balla "Dinamismo de un perro con correa" (1912)

Dadaísmo

Es un movimiento que extremó el comportamiento provocativo para escandalizar a un público complaciente con las antiguas tradiciones.

El punto de arranque para algunos es 1913, durante la Exposición del *Armory Show* en Nueva York. Marcel Duchamp participó con *Desnudo descendiendo por una escalera*, una pintura con aire cubista y futurista descontextualizada por el título. Duchamp fue precursor del Dadaísmo, fundando la escuela neoyorquina con Man Ray y Francis Picabia.

En 1916 apareció formalmente el movimiento Dadá en Zurich al fundarse el *Cabaret Voltaire* con Hugo Ball, Tristan Tzará, Hans Arp, etc. Este lugar fue uno de los principales referentes de la historia de la *performance*. Cuando cierra meses después, sur-

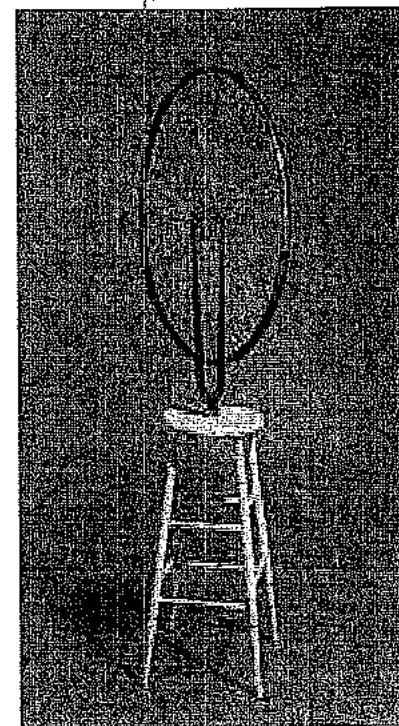
gen núcleos en Berlín (compromiso político con la extrema izquierda: Hannah Hoch, John Heartfield, Georg Grosz, etc), Hannover (Schwitters) y Colonia (Ernst).

El grupo dadaísta parisino tuvo una orientación más literaria, guiado al principio por André Breton y luego por éste junto a Tristán Tzará. Hacia 1923 se disuelve por las desavenencias entre ambos poetas.

Dadá no implicaba un estilo o una poética específicos. Sus métodos bufonescos y su uso de la *performance* deben mucho a los futuristas, aunque los dadaístas no poseen el optimismo militante ni el ardor maquinista de aquellos. La obra de Duchamp, por ejemplo, es un exponente de la posición antimecanicista de todos los dadaístas en general. En pintura, desarrollaron técnicas de montaje y *collage*. Las formas más característi-

cas son el *ready made** y los poemas fonéticos y sin sentido.

Marcel Duchamp "Rueda de bicicleta" (1913, 1916-1917, 1951)

Surrealismo

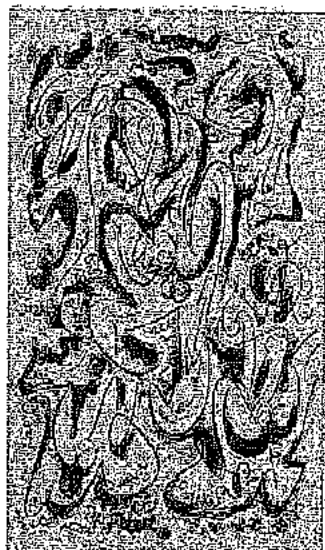
Se inicia de manera oficial en París con la publicación del Primer Manifiesto, escrito por Breton en 1924. Floreció en esa década y la del '30. Los miembros son los mismos del foco parisino de Dadá. Al principio esencialmente literario, se caracterizó como una forma revolucionaria de pensamiento y acción, inspirada en la Teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud. Era más un estilo de vida que una sola propuesta estilística, pareciéndose en eso al dadaísmo, que es su fuente. En su manifiesto, Breton define al Surrealismo como automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.

Hay dos tipos de pintura surrealista:

Automatismo

André Masson, Max Ernst, Joan Miró. Los elementos surgen del inconsciente, siendo determinante el azar. Para ello, cultivaban técnicas como el *frottage** para eliminar el control consciente.

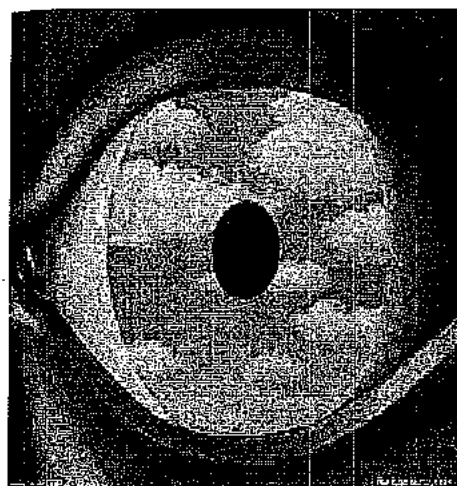
André Masson, "Dibujo automático" (1924)

Onirismo

Rene Magritte, Salvador Dalí. En ellos la pintura detallada, de técnica renacentista, provoca una sensación alucinante de realidad en escenas sin sentido racional.

Rene Magritte, "El falso espejo" (1928)

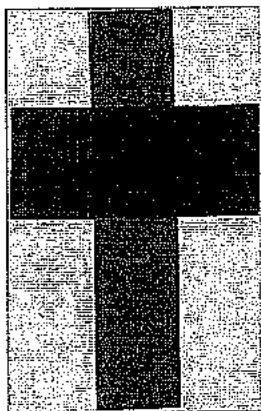

Vanguardias abstractas

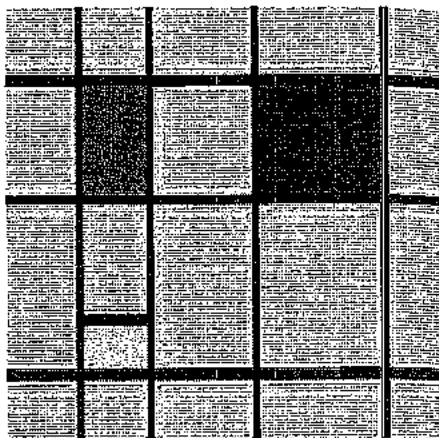
Entre las vanguardias abstractas, ocupan un lugar central las rusas. Entre ellas podemos nombrar al *Rayonismo* (1909), fundado por Mikhail Larionov, con elementos del Futurismo, el Cubismo y el Orfismo y al *Suprematismo* fundado por Kasimir Malevich (1915), cuya búsqueda era la forma pura y austera, con una gama reducida de colores, que vehiculizaba sus ideas espirituales. El *Constructivismo*, en sentido general, designa a la pintura geométrica. No existe un movimiento constructivista con un programa, pero sí varios artistas que realizaron sus búsquedas a partir de la idea de una construcción que no tuviera relación con la realidad visual (Exter, Tatlin). Otro importante centro de producción de arte abstracto es Holanda, donde actúa el *Neoplasticismo* (1917), tér-

mino creado por Piet Mondrian para definir un arte de austera abstracción geométrica. Influído por la Teosofía, buscaba esencias espirituales en los colores primarios, blanco, negro y gris, la línea recta y el rectángulo. Por medio de una compleja composición, investiga armonizar los elementos puros como una propuesta de búsqueda de la armonía universal. Entre otros artistas, se destaca además de Mondrian Theo Van Doesburg.

Kazimir Malevich, "Cruz" (1923)

Piet Mondrian, "Composición en rojo, amarillo y azul" (1930)

Bauhaus

Escuela de Arte y Arquitectura abierta en Alemania entre 1919 y 1933. Primero se instala en Weimar y luego en Dessau y Berlin. Cuando cierra por los nazis, su germen pasa a Estados Unidos, con Walter Gropius en Har-

vard, Josef Albers en *Black Mountain College* y Moholy-Nagy, fundador en 1937 de la *New Bauhaus* de Chicago. En el primer momento en Weimar, imita la estructura gremial del mundo medieval, con una producción artesanal. En Dessau, aborda la producción de diseños industriales.

Profesores: Wassili Kandinsky, Paul Klee, Laszlo Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, Johannes Itten, Josef Albers y Walter Gropius, su fundador y autor de la siguiente gráfica:

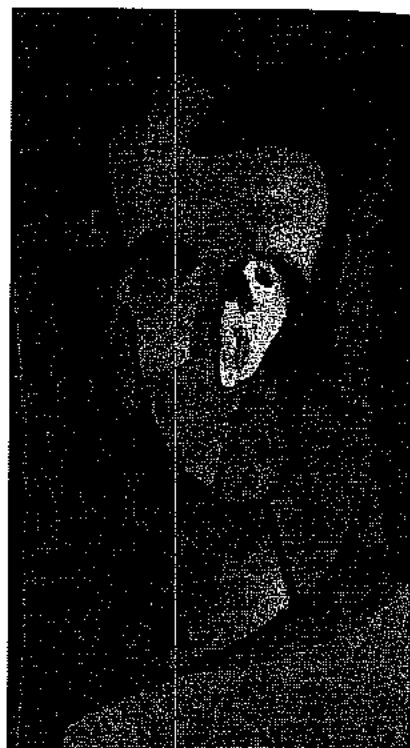
En nuestro país

En nuestro país, que en 1910 festejaba el Centenario de su independencia en un clima eufórico, las tendencias vanguardistas europeas se introducían de la mano de artistas que habían viajado a Europa becados por los gobiernos liberales, para completar allí su formación académica, y que allí se habían encontrado con las nuevas tendencias, como es el caso de Pettoruti con el Cubofuturismo.

Hacia 1920, luego de la Primera Guerra Mundial, se produce en Europa el llamado "retorno al orden", lo cual anuncia la crisis de las vanguardias, a las que se acusa de bárbaras y responsables de la decadencia occidental. El arte argentino más avanzado de las décadas posteriores (1920 y 1930), seguirá más o menos esta tendencia. López Anaya caracteriza a este

momento como “una modernidad atenuada”, coincidente con la *belle-époque* de los gobiernos de Alvear e Irigoyen y considera como artistas visuales representativos a Emilio Pettoruti (La Plata, 1892–París, 1971), Xul Solar (San Fernando, 1887–Delta del Tigre, 1963), Norah Borges (Buenos Aires, 1901–1998), Ramón Gómez Cornet (Santiago del Estero, 1898–Buenos Aires, 1964) y Alfredo Guttero (Buenos Aires, 1882–1932).

Emilio Pettoruti “Autorretrato” (1918)

La música en la primera mitad del siglo XX (síntesis)

Luciana Giron Sheridan

Ideas clave: Futurismo: música con sonidos ruidos. Neoclasicismo musical.

Segunda Escuela de Viena: Expresionismo Musical, Atonalismo, Dodecafonismo.

Audios sugeridos en: <http://introalahistoriadelasartes.blogspot.com.ar/search/label/UNIDAD%20N%C2%BA%20I%20-%20Primera%20Mitad%20del%20Siglo%20XX>

Las vanguardias que se dieron en las artes plásticas y la literatura en las primeras dos décadas del siglo XX influyeron en todo el arte occidental de la época. En la música hubo composi-

tores que se relacionaron con artistas de estos movimientos, sin rechazar la tradición musical sino pretendiendo continuarla y expandirla.

El movimiento de vanguardia que propuso fuertes ideas de ruptura con la tradición musical antes de la Segunda Guerra Mundial fue el **Futurismo**, en Italia. Al primer manifiesto futurista (1909) siguieron otros escritos dedicados a la música, por Pratella (1910, 1911) y Russolo (1913), los músicos de esta vanguardia. Esos textos trataron principalmente la diferencia entre **sonidos puros**, utilizados hasta el momento para hacer música, de frecuencia medible, que pretendía ser controlable; y los **sonidos ruidos**, sonidos de la vida cotidiana, la ciudad y las máquinas, siempre definidos en relación con la fuente que los produce. Los intentos más significativos de ruptura de la tradición fueron los