

Primeras vanguardias artísticas del siglo XX en Europa:

Contexto histórico:

“El corto siglo XX”:

- **Eric Hobsbawm** (historiador de Gran Bretaña): “Creo que en este momento es posible considerar con una cierta perspectiva histórica el siglo xx corto, desde 1914 hasta el fin de la era soviética (...)
- **Yehudi Menuhin** (músico, Gran Bretaña): «Si tuviera que resumir el siglo xx, diría que despertó las mayores esperanzas que haya concebido nunca la humanidad y destruyó todas las ilusiones e ideales».
- **William Golding** (premio Nobel, escritor, Gran Bretaña): «No puedo dejar de pensar que ha sido el siglo más violento en la historia humana».
- **Rita Levi Montalcini** (premio Nobel, científica, Italia): «Pese a todo, en este siglo se han registrado revoluciones positivas ... la aparición del cuarto estado y la promoción de la mujer tras varios siglos de represión».
- **Ernst Gombrich** (historiador del arte, Gran Bretaña): «La principal característica del siglo xx es la terrible multiplicación de la población mundial. Es una catástrofe, un desastre y no sabemos cómo atajarla».

1. Subraya con un color la frase que consideres novedosa, con otro la frase que consideres conocida para ti y con otro color una frase que consideres que puedes hacerle críticas y comentarios. Escribe un pequeño párrafo argumentando tus planteos en torno a ella.

La Primera Guerra Mundial:

“Europa salió de la guerra no sólo empobrecida, sino destrozada humana, material y mentalmente, mientras que Estados Unidos se fortaleció y lo mismo sucedió a otros países, como Japón y Canadá, todos los cuales, aunque implicados en el conflicto, se beneficiaron de la pérdida de capacidad competitiva internacional de las grandes potencias europeas. El desarrollo industrial y agrario de estos países creció a partir de ahora a un ritmo superior al experimentado con anterioridad y, por supuesto, al de las antaño potencias mundiales europeas. Este hecho, por sí mismo, marca una ruptura muy significativa con el tiempo anterior a la Gran Guerra. Pero no fue la única novedad. Otra de gran calado y enormes consecuencias en los años sucesivos fue la Revolución Bolchevique en Rusia. Tras la guerra, casi nada continuó siendo igual que antes. Un extraordinario científico y fino observador del siglo xx, John Kenneth Galbraith, ha escrito hace poco (1998, 23-24): "Estoy, convencido, al igual que muchas otras personas, de que el gran punto de inflexión de la historia económica moderna, el que ha marcado más que cualquier otro la era económica moderna, fue la Gran Guerra de 1914-1918 [...]. Además de destruir una estructura política y económica vigente durante largo tiempo, la guerra cambió la forma de las relaciones existentes entre las naciones grandes y pequeñas, entre las ricas y las empobrecidas. El cambio iniciado no fue claro ni decisivo, viniendo a continuación años de incoherencia económica y política. Con todo, no cabe duda alguna de que el cambio fue monumental. La Primera Guerra Mundial fue denominada con todo derecho la Gran Guerra, siendo la Segunda Guerra Mundial su última batalla'. Los años 1914-1918 marcaron, sin duda, el comienzo de un nuevo tiempo y cada vez se afirma con mayor fuerza entre los historiadores la tendencia a datar en este momento el inicio real del siglo”

Fuentes Aragonés, Juan Francisco, La Parra López, Emilio. Historia universal del siglo XX: de la Primera Guerra Mundial al ataque a las Torres Gemelas. 2001. España.

2. ¿Qué consecuencias tiene la Primera Guerra Mundial?

La Revolución Rusa:

“La Revolución rusa fue la gran revolución del siglo XX y, mientras perduró el régimen soviético, alentó entre gran parte de aquellos que rechazaban el capitalismo, la convicción que era factible oponer una alternativa a las crisis y la explotación del sistema capitalista. Pero también, desde que los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno, el campo socialista se fracturó entre quienes asumieron esta acción como el ejemplo a seguir y quienes la visualizaron como un peligroso salto al vacío. La trayectoria soviética decepcionó sin lugar a dudas las esperanzas que suscitó”.

Béjar, M (2015). Historia del mundo contemporáneo (1870-2008). La Plata: EDULP. (Libros de cátedra. Sociales). En Memoria Académica. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.419/pm.419.pdf>

3. Realiza un glosario de todos los términos que utiliza la autora y que resulten nuevos para ti.

La crisis del 29´

“El gran derrumbe económico de los años treinta remite, en gran medida, a los cambios que – gestados en los años dorados– erosionaron los pilares en que se había asentado la primacía del mercado mundial. En primer lugar, el declive de Gran Bretaña, acompañado por el quiebre del patrón oro y por la creciente fragilidad de los lazos forjados por Londres entre las diferentes economías nacionales. Simultáneamente, el hecho de que el ascenso económico de Estados Unidos venía asociado con nuevos factores que no se adecuaban al modo de funcionamiento del orden global. Por un lado, el nuevo modo de organización del sistema productivo, el fordismo, que alentaba un mayor control estatal del desenvolvimiento de la economía nacional para evitar las recesiones, al margen de las fluctuaciones del mercado mundial. La potencia en ascenso, además, reunía recursos y condiciones que le permitían y alentaban un grado de autarquía que nunca había tenido Gran Bretaña. Esto significaba que se rompía el equilibrio, presente en la Belle Époque, entre la expansión del mercado mundial y los pilares en que se asentaba la hegemonía de Londres. Muchos de los grandes propietarios latinoamericanos, por ejemplo, perdían la posibilidad de colocar en el país del norte los bienes que a través de las compras británicas habían desembocado en el boom exportador de los años ochenta”

Béjar, M (2015). Historia del mundo contemporáneo (1870-2008). La Plata: EDULP. (Libros de cátedra. Sociales). En Memoria Académica. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.419/pm.419.pdf>

4. ¿Cuáles son algunas de las causas de la crisis del 29 según el texto?

La Guerra Civil española:

“La guerra civil española no era un buen presagio para la derrota del fascismo. Desde el punto de vista internacional fue una versión en miniatura de una guerra europea en la que se enfrentaron un estado fascista y otro comunista, este último mucho más cauto y menos decidido que el primero. En cuanto a las democracias occidentales, su no participación en el conflicto fue la única decisión sobre la que nunca albergaron duda alguna. En el frente interno, la derecha se movilizó con mucho más éxito que la izquierda, que fue totalmente derrotada. El conflicto se saldó con varios centenares de miles de muertos y un número similar de refugiados —entre ellos la mayor parte de los intelectuales y artistas de España, que, con raras excepciones, se habían alineado con la República— que se trasladaron a cualquier país dispuesto a recibirlos.”

Eric Hobsbaw. Historia del s. XX. Buenos Aires. Editorial crítica. 1999 (primera ed: 1994) P. 166.

5. ¿En qué contexto se enmarca y cuáles son algunas de las consecuencias que tiene la Guerra Civil Española según el autor?

La Segunda Guerra Mundial:

“Que la segunda guerra mundial fue un conflicto literalmente mundial es un hecho que no necesita ser demostrado. Prácticamente todos los estados independientes del mundo se vieron involucrados

en la contienda, voluntaria o involuntariamente, aunque la participación de las repúblicas de América Latina fue más bien de carácter nominal”

Eric Hobsbaw. Historia del s. XX. Buenos Aires. Editorial critica. 1999 (primera ed: 1994) P. 166
6. ¿En que sentido la Segunda Guerra es una Guerra Mundial?

¿Qué es una vanguardia?

“La tradición secular europea había venido atribuyendo al arte el papel de mostrar la realidad, y el de expresar los ideales religiosos, políticos y morales de la colectividad. Se suponía que el mundo tenía una estructura y una forma fijas, y eso justificaba la moderada evolución de los estilos y de las tendencias artísticas. (...)”

Pero basta una visita apresurada a cualquier museo de arte del siglo XX para apreciar las enormes diferencias existentes entre sus obras y las tradicionales. Se diría que proceden de otro planeta con una cultura absolutamente distinta. Y sin embargo, toda la enorme variedad de productos manifestaciones que conocemos como "arte de las vanguardias" se originó en el seno de la cultura occidental durante el reducido lapso temporal que transcurre entre la primera década del siglo XX y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. (...)

La sucesión de ismos o tendencias artísticas de vanguardia fue vertiginosa. (...) Diversas posiciones teóricas y concepciones estéticas convivieron en un espacio geográfico reducido, durante un período de tiempo muy limitado. (...)

Pintar o esculpir no eran ya cosas sublimes, en la tradición romántica, sino actividades que podían ser poéticamente subversivas y/o revolucionariamente productivas. El artista se erigía así. de un modo ambiguo, en compañero de viaje de las clases trabajadoras y en el profeta iluminado de un desconocido porvenir.

En este contexto se explican cosas como la aparición y el primer desarrollo de la abstracción o la ambigua posición política del surrealismo. Pese a los deseos de muchos creadores de hacer un arte universal, sus obras no fueron comprendidas por el gran público (...)

Pasarán todavía muchos años antes de que hayamos asumido plenamente todas las implicaciones de esta revolución”

Ramírez, Juan Antonio. Historia del Arte. Volumen IV: El mundo contemporáneo. “Las Vanguardias históricas, del cubismo al surrealismo.” Madrid. Alianza. P. 203.

7. Busca una obra de arte vanguardista que consideras que procede “de otro planeta” en el sentido que lo propone este autor.

De movimientos...

“Los movimientos artísticos fueron deliberados, intencionados y dirigidos y programados desde el comienzo. Estuvieron acompañados de declaraciones, manifiestos y una plétora de documentos. Cada uno se lanzó de manera deliberada para llamar la atención sobre un punto: los artistas y a menudo los críticos, construyeron plataformas para lanzar movimientos, para proclamar conceptos. El papel del crítico y en especial de teórico se volvió en especial importante a la hora de dar validez a una nueva actividad artística (véase por ejemplo: “expresionismo abstracto”). Al mismo tiempo debe señalarse que los destinos movimientos no contuvieron, necesariamente en algún significado exclusivo algo de los artistas principales: un ejemplo evidente sería Picasso que entró y salió del movimiento o solo los trascendió (...)”

Stangos, Nikos. Conceptos del Arte Moderno. Barcelona. Editorial Destino. 2000. P. 11-12

8. ¿Qué elementos se necesitan para crear una vanguardia según este texto?

9. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre el cubismo y el surrealismo?

Construcción y deconstrucción del concepto de vanguardia:

“La vanguardia, de este modo, afirma su propia necesidad como exigencia crítica y como concepción dialéctica, incluso o precisamente a allí donde traicionen su original comienzo revolucionario, y se convierte ella misma en una fuerza de signo conservador. Su verdad última es su autodisolución”.

Subirats, Eduardo, La crisis de las vanguardias y la cultura Moderna, 1984, P. 84.

10. ¿Qué plantea el autor sobre las vanguardias artísticas en este fragmento? ¿Qué opinión te merece su planteo?

En los zapatos de una persona que investiga Historia del Arte:

“(…)El significado de total de la pintura en el siglo XX no surgirá antes de que se adopte tal contradiscurso. En primer lugar es necesaria romper de una vez por todas con el enfoque de la pintura del siglo XX basado en “movimientos” cronológicos. (...). En segundo lugar, necesitamos comprender el complicado papel simbólico del “artista”, como se ha constituido a partir del siglo XVIII, no como una subespecie del profesional-especialista, sino como un tipo de persona distinta, alguien que supuestamente da acceso a “la verdad” de nuestra naturaleza, la medida de la identidad individualista en su extremo máximo. En tercer lugar necesitamos conocer mucho más acerca de la regulación y la liberalización de la sexualidad y las fantasías sexuales en las sociedades patriarcales. En este sentido el modernismo aparece como un lugar de perpetua lucha entre las inútiles definiciones de lo lícito y lo ilícito, los respetable y lo irrespetarle. En cuarto lugar, necesitamos comprender las maneras en que los diferentes aparatos históricos del arte construyen regímenes de imágenes en nombre de características nacionales, raciales y de género. En otras palabras ¿cómo articula el modernismo algunas de las diferencias sociales mientras hace caso omiso a otras? En quinto lugar, necesitamos cuestionar la rígida jerarquía de prácticas significativas que se mencionan en los programas de estudio de los estilos modernistas, así como en épocas anteriores fue necesario cuestionar la jerarquía de los géneros. Por ultimo necesitamos problematizar de manera elocuente la completa separación modernista entre lo verbal y lo visual, junto con la imagen de la conciencia humana que tal separación presupone.”

Stangos, Nikos. Conceptos del Arte Moderno. Barcelona. Editorial Destino. 2000. p.7

11. ¿Qué elementos del contexto histórico de comienzos del siglo XX deberíamos tener en cuenta a la hora de estudiar las vanguardias según este autor?

Sopa de “Ismos”

G	Q	Q	F	W	Ñ	J	Z	B	S	R	X	M	W	O	Z	M	G	R	V
C	H	O	M	S	I	V	U	A	F	M	A	F	N	K	C	Z	O	M	P
L	R	X	C	E	K	R	L	Ñ	P	X	W	N	I	Ñ	Ñ	O	M	J	M
O	J	O	S	W	B	U	S	I	T	M	A	F	C	H	M	Y	S	W	N
L	M	M	B	R	R	V	N	W	U	M	K	D	W	S	G	Z	I	O	S
W	Z	S	F	Y	X	R	V	V	K	Ñ	A	T	I	D	K	N	C	N	C
W	K	I	I	Q	G	F	I	Y	N	Ñ	H	N	F	N	B	F	I	J	X
T	B	V	B	T	K	J	R	N	M	O	O	Ñ	C	R	U	F	T	L	N
E	O	I	D	F	A	Q	A	E	G	I	E	Ñ	B	D	B	W	S	R	X
Ñ	D	T	M	R	P	M	N	V	S	L	R	A	B	X	O	T	A	D	L
Y	S	C	P	R	L	U	E	E	L	Ñ	A	Q	T	H	G	J	L	P	C
G	D	U	R	W	K	N	R	R	T	D	I	W	A	U	C	R	P	F	H
Q	J	R	F	X	K	P	L	I	P	N	O	J	F	B	C	I	O	U	X
R	Z	T	B	O	X	Q	N	B	U	U	R	K	C	P	L	F	E	T	R
O	B	S	H	E	K	K	T	A	V	D	S	O	R	T	O	P	N	U	Ñ
Y	Z	N	T	W	O	M	S	I	L	A	E	R	R	U	S	P	T	R	V
Ñ	G	O	A	K	P	M	M	U	H	F	O	M	S	I	B	U	C	I	P
U	L	C	O	O	W	W	R	Q	F	T	I	F	Ñ	I	K	L	Z	S	H
J	H	M	C	Ñ	T	S	R	R	L	E	O	U	L	V	F	P	Q	M	C
M	K	P	K	Q	F	D	A	D	A	I	S	M	O	A	O	T	R	O	Q

Crucigrama vanguardista:

1. Tendencia a considerar al discurso y las ideas vanguardistas, como una novedad aparecida de manera casi mística, como la palabra de un mesías.
2. Documento escrito que proviene del ámbito político y es utilizado por las vanguardias para explicitar las ideas que cada una tienen sobre qué es el arte.
3. Discursos y acciones que buscan llamar la atención de las personas (especialmente las más conservadoras) y, muchas veces también, generar una reacción. Está asociada a la trasgresión.
4. Proceso modifica elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o implementa elementos totalmente nuevos.

