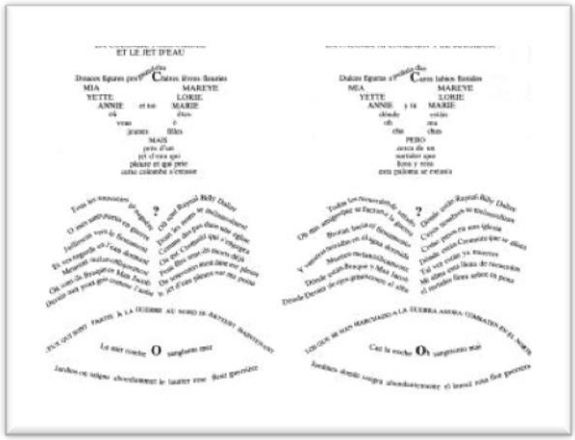
Poéticas y pintura de vanguardia

Mario Javier Pacheco

Dadaísmo



En 1916, el Cabaret Voltaire de Zurich, en Suiza, era refugio permanente de bohemios, escritores, poetas e intelectuales, y uno de ellos, Hugo Ball, cuyo país Rumania acababa de involucrarse en la Primera Guerra Mundial, propuso la creación del movimiento cultural y artístico con una novísima y contestataria visión no solo de la literatura, sino de la manera de ver el mundo y la vida social en general. Se lanzaron lanza en ristre contra el criterio de razón, aceptado por todas las escuelas positivistas, y blandiendo una iconoclastía que llamó la atención a los jóvenes rebeldes de la época, cansados de las barbaries de la guerra.

En 1918, el rumano Tristán Tzara hace conocer desde la revista DADA de Zurich, el primer manifiesto del movimiento dadaísta, que logra impactar a jóvenes artistas, subyugados por sus implicaciones iconoclastas y de rebelión contra las normas; por su burla al concepto trascendental, casi sacro de lo artístico y lo literario, pero especialmente por la forma con que la sociedad siente que debe vivir la vida; por la abulia y el esplín que en muchos de sus apartes se percibe, y especialmente porque se convierte en espada de liberalidad y confrontación generacional contra el viejo conservadurismo.

> *"El artista nuevo protesta, ya no pinta".*
> *"Toda obra pictórica o plástica es inútil". Debe dar miedo, no dulzarrona, ni ornamento para los "animales vestidos de paisanos"*
> *"Cada página debe abrirse con furia"*
> *"No somos sentimentales"*
> *"Dada es la enseñanza de la abstracción, La publicidad y los negocios también son elementos poéticos."*

“Yo proclamo la oposición de todas las facultades cósmicas a tal blenorragia e pútrido sol salido de las fábricas del pensamiento filosófico y proclamo la lucha encarnizada con todos los medios del asco dadaísta.”

Junto a Tzara, integraron el movimiento, su paisano Marcel Jank, igualmente Huelsembeck, Hans Richter, el pionero Hugo Ball, Jean Arp. André Breton, y Ungaretti Entre todos hicieron una publicación “Cabaret Voltaire” en la cual escribieron Guillaume Apollinaire, en cuyo honor se bautizó posteriormente el movimiento surrealista. También escribieron Pablo Picasso, Modigliani, Kandinski, Pilippo Tommaso Marinetti.

El dadaísmo es caos que se medio ordena para ser mostrado, sin que previamente se tenga un plan u obedezca a algún tipo de lógica, al contrario derriban todo aquello que tenga cánones, que se preestablezca. Es antiartístico, antiliterario, antipoético, provocador.

Coja un periódico
Coja unas tijeras
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema
Recorte el artículo
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa
Agítela suavemente
Ahora saque cada recorte uno tras otro
Copie concienzudamente
en el orden en que hayan salido de la bolsa
El poema se parecerá a usted

Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido del vulgo. (Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo)

Para el dadaísmo el concepto tradicional de belleza es falso y mucho más el de estética. Propugna por lo espontáneo, la improvisación, la libertad absoluta sin ninguna clase amarres. Su influencia alcanza hoy diversas

manifestaciones, en las cuales se plasman rebeldías contra el establecimiento, contra las corrientes artísticas y literarias imperantes, contra el modernismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo t el abstraccionismo

El dadaísmo irrumpió en New York y luego en los diversos centros culturales del mundo, complementado con ideas nihilistas de sus seguidores, Marcel Duchamp, Man Ray, Alfred Stieglitz, entre otros, contribuyeron a su difusión y consolidación.

Surrealismo

En 1924, el francés André Bretón publicó el Primer manifiesto surrealista, que inicia haciendo un panorama de la situación espiritual del hombre, el cual, afirma, está descontento de su destino, se amolda a leyes utilitaristas, tiene cercenada su imaginación, y es capaz de prescindir de su conciencia moral.

El movimiento se bautiza Surrealismo, dice, en honor a Guillermo Apollinaire, muerto hacía poco, porque sus escritos son cercanos a lo que buscan, aunque lo acusan de mantener mediocres recursos literarios.

Como en documentos posteriores al manifiesto Dadaísta, Tristán da indicaciones para hacer una obra dadaísta, Breton, da también indicaciones para elaborar una composición surrealista:

Ordenen que les traigan recado de escribir, después de haberse situado en un lugar que sea lo más propicio posible a la concentración de su espíritu, al repliegue de su espíritu sobre sí mismo.

Entren en el estado más pasivo, o receptivo, de que sean capaces.
Prescindan de su genio, de su talento, y del genio y el talento de los demás.

Díganse hasta empaparse de ello que la literatura es uno de los más tristes caminos que llevan a todas partes.

Escriban deprisa, sin tema preconcebido, escriban lo suficientemente deprisa para no poder refrenarse, y para no tener la tentación de leer lo escrito. La primera frase se les ocurrirá por sí misma, ya que en cada segundo que pasa hay una frase, extraña a nuestro pensamiento consciente, que desea exteriorizarse.

No cabe la menor duda de que la puntuación siempre se opone a la continuidad absoluta del fluir de que estamos hablando, pese a que parece tan necesaria como la distribución de los nudos en una cuerda vibrante.

Confíen en la naturaleza inagotable del murmullo. Si el silencio amenaza, debido a que han cometido una falta, falta que podemos llamar «falta de inatención», interrumpan sin la menor vacilación la frase demasiado clara.

A continuación de la palabra que les parezca de origen sospechoso pongan una letra cualquiera, la letra l, por ejemplo, siempre la l, y al imponer esta inicial a la palabra siguiente conseguirán que de nuevo vuelva a imperar la arbitrariedad.

Para escribir falsas novelas

Sean quienes sean, si el corazón así se los aconseja, quemen unas cuantas hojas de laurel y, sin empeñarse en mantener vivo este débil fuego, comiencen una novela. El surrealismo se los permitirá; les bastará con clavar la aguja de la «Belleza fija» sobre la «Acción»; en eso consiste el truco.

Habrá personajes de perfiles lo bastante distintos; en su escritura, sus nombres son solamente una cuestión de mayúscula, y se comportarán con la misma seguridad con respecto a los verbos activos con que se comporta el pronombre «il», en francés, con respecto a las palabras «pleut», «y a», «faut», etc.

De ahí surgirá una anécdota más o menos sabia, en apariencia, que justificará punto por punto ese desenlace emocionante o confortante que a ustedes les ha dejado ya de importar.

Su falsa novela será una maravillosa simulación de una novela verdadera; se harán ricos, y todos se mostrarán de acuerdo en que «llevan algo dentro», ya que es exactamente dentro del cuerpo humano donde esa cosa suele encontrarse.

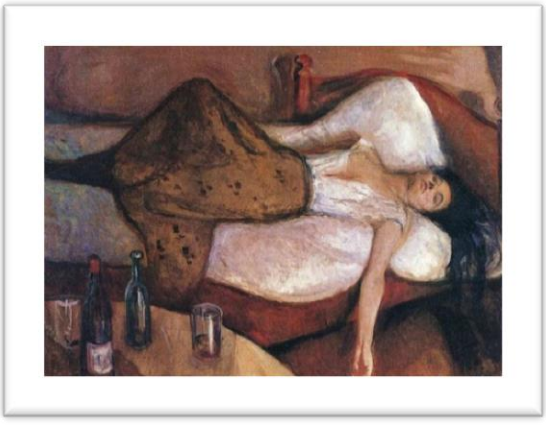
Como es natural, siguiendo un procedimiento análogo, y a condición de ignorar todo aquello de lo que deberían darse cuenta, pueden dedicarse con gran éxito a la falsa crítica.

Bretón afirmaba que en el inconsciente no se objetiva la realidad, sino que se forma un todo con ella, y que a partir de ese inconsciente, el arte no es representación, sino comunicación vital, de manera directa del yo y el todo. Es en el sueño, donde una relación secreta, y de asociación mental libre, configura el arte, sin intromisión de la conciencia.
Se da importancia entonces al buceo espiritual, y el del subconsciente, incluso mediante médiums y prácticas espiritistas, pero no en busca de fantasmas, sino del propio yo escondido en el inconsciente.

El automatismo es uno de los resultantes, una escritura que no nace de la intelectualidad alerta, y de sesiones de esa naturaleza, Bretón y Soupault escriben Los campos magnéticos, impresa en 1921. Pablo Picasso, Luis Aragón, Dalí, Paul Éluard, Buñuel, Max Ernst, Tristán Tzara, se unen al movimiento.

(Gráfico. La desintegración de la persistencia de la memoria. Dalí. 1954.)

Expresionismo



Expressionisme se llamó la serie de cuadros exhibidos por el francés Julien-Auguste Hervé, en El salón de los independientes de París, en 1901
La literatura, el cine, las artes plásticas, la música, la danza y el teatro, se reencontraron en la primera década del siglo XX en Alemania, para adoptar unas formas contestatarias, que denominaron Expresionismo y que fueron coincidentes con otras manifestaciones artísticas, también unificadas, en Francia, donde tomaron el nombre de Fauvismo.

El expresionismo y el fauvismo estaban destinados a ser pioneros de la revolución conceptual con respecto al arte y la literatura, de las vanguardias históricas

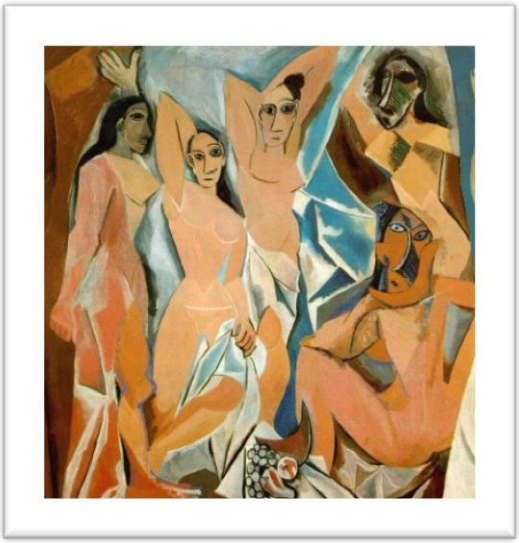
Su razón de ser, tiene el mismo certificado de bautizo de todos los movimientos literarios, surgir como contradicción de un movimiento precedente, en este caso la visión positivista que daba lugar a retratos de la realidad que mostraban las tendencias imperantes, el naturalismo y el impresionismo.

Los expresionistas arguyeron que debía predominar en el arte la visión interior del artista, contra la impresión, que es copia fiel de la realidad. El expresionismo en cambio capta la existencia desde su sustrato, desde el alma, desde la imagen creada por el impulso y lo que dictan las sensaciones, desde la necesidad de expresión que tienen los hombres y particularmente los artistas, que se manifiestan con sus obras.

El expresionismo hace acopio de la subjetividad, en cuanto pinta la realidad desde el sentimiento del artista y no desde lo que aprecia de manera objetiva, alejándose completamente del carácter descriptivo o retratista de los movimientos precedentes. No obstante esta técnica tiene antecedentes en pintores importantes, como Goya, o el Greco, El Bosco, Daumier, Van Gogh, Munch, Paul Cézanne, Paul Gaugin, etc., así que evitan confusiones, hablando de expresionismo y Expresionismo. Los primeros son sus antecesores o los artistas posteriores, que contienen elementos comunes a los Expresionistas, y lols segundos, son quienes vienen de la escuela de Alemania.

El expresionismo se distingue en la pintura, por sus fuertes colores y la apología a la soledad y a la miseria, es un movimiento de carácter nihilista, que defiende las liberalidades de pensamiento y el individualismo, además el irracionalismo, las temáticas ocultas y prohibidas, lo sexual, lo demoniaco, lo pervertido, con ayuda de la metafísica y del existencialismo.
El expresionismo maneja una subjetividad amplia, que le permite abarcar como expresionistas, a otros movimientos, dando lugar a expresionismo modernista, fauvista, cubista, surrealista, abstracto y futurista. Igualmente son expresionistas el constructivismo, el neoplasticismo, y el dadaísmo

Cubismo



Por alguna extraña razón, El arte y la literatura sufrieron un remezón tan grande, que sus consecuencias las vemos y las estudiamos diariamente. El impacto fue de tal dimensión, que sus responsables se adueñaron de términos, que al comienzo de este escrito, queríamos utilizar y nos vimos obligados a desechar, quería decir que el impacto fue impresionante, que nos abrieron la puerta al futuro, que nos pusieron en el modernismo y la modernidad, que expresaron lo que no habían hecho sus antecesores, pero debimos abstenernos, porque estos artistas de principios del 900 se adueñaron de los términos modernismo, expresionismo, impresionismo, futurismo.

Entre 1904 y 1907, Pablo Picasso, Georges Braque, Metzinger, Gris, Delaunay y Gleizes, decidieron divorciarse de la pintura de todos los siglos anteriores, nada menos.

Un crítico desdeñoso, Vauxcelles afirmó que era tan solo una pintura compuesta de pequeños cubos. Más adelante el término incursionaría en la literatura, mediante poemas que se escriben, o estructuran, formando imágenes. Es una poesía sin métrica, rima, ni estrofas, ni versos identificados.

En el cubismo desaparece la perspectiva con el concepto conocido hasta entonces, para adoptar una perspectiva múltiple, que permite presentar cualquier objeto tridimensional en un espacio plano, perdiendo la tridimensionalidad. No hay profundidad.

Es importante aclarar que para muchos, el dibujo sin perspectiva de los niños es una muestra de inmadurez, que se solucionará cuando aprendan las reglas de la línea del horizonte y la volumetría que da la apariencia tridimensional a los objetos, lo cual nos lleva a las críticas que aún se realizan sobre el arte y la pintura egipcia y bizantina, que parecen obras de niños, equivocaciones del ojo del artista, ignorancia de las técnicas. Benjamín Casadiego, en El Caracolí del Cesar, nos dice que “Un profesor de bellas artes me dijo mostrándome una escena de un banquete en una tumba egipcia, donde todod miran de perfil sin profundidad de campo: “En el mundo antiguo la perspectiva no existía para el ojo humano: la ,perspectiva es una invención reciente”

Esa aseveración, continúa Casadiego, tenía otro punto de vista, tratado en 1919 en Moscú, en una publicación llamada La perspectiva invertida, escrito por Pável Florenski , quien afirmó que hay períodos de creación artística en los que no se aplica el uso de la perspectiva, y que no se debe a desconocimiento, sino a que los pintores decidieron ignorarla. “O para ser más exactos, prefirieron utilizar otro principio de representación distinto a la perspectiva.”
La ausencia de perspectiva era una decisión estética, y no una equivocación resultante de la falta de pericia
Concluye Florenski, citado por Casadiego, afirmando que: “La perspectiva lineal entre los egipcios, al igual que entre los chinos, más que una infantil inexperiencia, lo que demuestra es la madurez casi excesiva, o senil de su arte”

El cubismo se inicia con el cuadro *Las señoritas de Aviñón* de Pablo Picasso, luego en unión a Georges Braque, dan nacimiento al cubismo analítico, con pinturas relativamente monocromas, ya que el interés de los dos artistas era, precisamente el punto de vista, el elemento geométrico, el abandono de la perspectiva tradicional. También se ha llamado a ese período Cubismo hermético, porque algunas obras parecen abstractas.
Obviamente el rechazo de los puristas y los críticos, fortaleció, como casi siempre ocurre, al movimiento, que pronto se fortaleció en teorías y doctrinas de lo que buscaban los artistas con el cubismo.

Gráfico. Pablo Picasso. Las señoritas de Aviñon

Abstraccionismo

La rebeldía y la audacia de los intelectuales de principio del siglo XX no tuvieron límite, al levantarse principalmente contra las corrientes artísticas y literarias impresionistas que plasmaban la realidad desde el punto de vista positivista . Una de las manifestaciones contestatarias se denominó Abstraccionismo , que levanta banderas contra lo descriptivo y lo anecdótico, bajo el liderazgo de

Vasili Kandiski, artista ruso, que en principio algunos críticos pretendieron clasificar dentro del cubismo, pero sus imágenes no están descompuestas, como en dicha técnica, sino que tienen un fuerte colorido.

El abstraccionismo no refleja la realidad, ni construye evocaciones de nada, cada obra nace de la esencia del artista, sin que tenga que ser explicada, y sin que se apegue a normas y principios de la lógica o la coherencia. Se aparta del paisaje, de la persona, del acontecimiento. Tan solo se liga al hombre a través de la espiritualidad, de la mística. Destruye o distorsiona la imagen artística

Entre sus exponentes se encuentran: Kasimir Malevich, Delaunay, en Francia, Piet Mondrian y Theo Van Doesburg, en Holanda y en Estados Unidos Jackson Pollock.

Tres obras del vanguardismo europeo

Composición blanda con judías hervidas (Premonición de la Guerra Civil)

Salvador Dalí

Óleo sobre lienzo de 100 X 99 cm, pintada por Salvador Dalí en 1936, en la cual hizo gala, sin el rostro de Gala, de la técnica surrealista, que rompe con los preceptos del positivismo imperante desde el siglo pasado, en cuanto a que la obra de arte no representa, comunica.

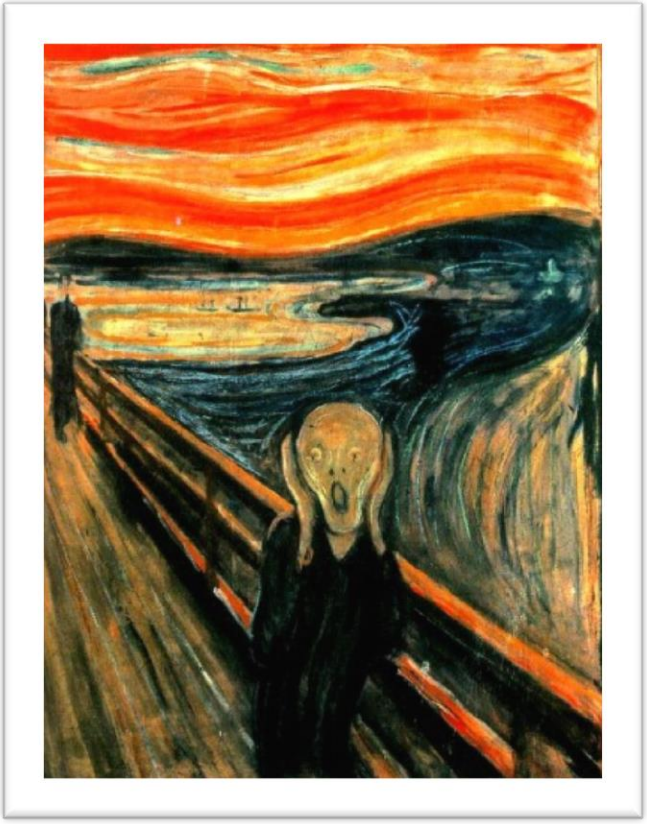
La guerra civil estaba tocando la puerta a España, con todo y sus desgracias, y Dalí, en impulso premonitorio, pintó Construcción, o Composición blanda sobre judías (frijoles) hervidas, que de las dos formas se encuentra en diversos catálogos. El subtítulo “Premonición de la guerra civil” es posterior al cuadro.

Es una obra cuyo surrealismo permite una agresividad superlativa en la mutilación, el desgarre, la penetración y el estiramiento. En la tensión y el dolor. Son carnes contra carnes.

Se ha asimilado a El coloso, y a Saturno devorando sus hijos, ambos de Goya.

Meses más tarde estalló la guerra.

El grito
Edvard Munch



Tal vez una de las obras más reproducidas en todo el mundo es El grito, -Skrik- del noruego Edvard Munch, quien realizó cuatro versiones de la misma, y es una de las más famosas del expresionismo, y más costosa, alcanzó un precio de 119.9 millones de dólares, vendida por Sotheby´s en 2012.

Aunque el término *Expressionisme* surge en las primeras décadas del siglo XX, esta obra, realizada en 1893, la obra cumple con los preceptos del expresionismo, que se aleja del retrato, del naturalismo, para captar la existencia desde su sustrato, desde el alma, desde la imagen creada por el impulso, y lo que dictan las sensaciones.

La obra se convirtió en ícono cultural y ha sido reproducida en textos, afiches e camisetas, tasas, impresos de diversas naturalezas.

Guernica
Pablo Picasso

Óleo sobre lienzo, de 776.6 X 349 centímetros, es representativa del cubismo, e icónica para el arte del siglo XX, fue pintada en 1937, con tonos blancos y negros, lleno de matices grises, en plena Guerra civil española, y representa el bombardeo que sufrió Guernica.

Cumple con diversos preceptos del cubismo, entre ellos, que no es una obra figurativa, que describa el bombardeo, al contrario, lo simboliza en los gestos deformados, y en las estructuras geométricas que promulgó el movimiento.

De ella Pablo Picasso dijo “No, la pintura no está hecha para decorar habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo”

Bibliografía

Dalí. Construcción blanda con judías hervidas. Sin fecha. Visto el 15 de agosto de 2015. Disponible en http://guerre-civile-espagnole-tpe.e-monsite.com/es/paginas/analisis-de-obras/construccion-blanda-con-judias-hervida.html

Dalí. La desintegración de la persistencia de la memoria. Óleo sobre lienzo. Visto el 15 de agosto de 2015. Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/The_Disintegration_of_the_Persistence_of_Memory

Munch Edvard. El Grito. Sin fecha. Visto el 15 de agosto de 2015. Disponible en http://marisolroman.com/2012/11/04/el-grito-1893/

Casadiego Benjamín. Punto de vista. Caracolí del Cesar . Visto el 14 de agosto de 2015, disponible en http://caracolidelcesar.blogspot.com/2014/06/puntos-de-vista.html

Picasso. Guernica (cuadro) Visto el 15 de agosto de 2015. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Guernica_(cuadro)