

Instituto Superior de Música
"José Hernández"
DIPREGEP N° 7368

APROXIMACIÓN AL ARTE DE VANGUARDIA
(Apuntes de cátedra)

Lic. Julio C. Vivares
Junio 2015

APROXIMACIÓN AL ARTE DE VANGUARDIA (Apuntes de cátedra)

Lic. Julio C. Vivares*

La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, o está muerta; ni alegre ni triste, ni clara ni oscura, regocijar o maltratar a las individualidades sirviéndoles pasteles de las aureolas santas o los sudores de una carrera arqueada a través de las atmósferas. Una obra de arte jamás es bella, por decreto, objetivamente, para todos. La crítica es por lo tanto inútil, no existe más que subjetivamente, para cada uno, y sin el menor carácter de generalidad.

Manifiesto DADA de 1918

INTRODUCCIÓN

El presente escrito tiene por finalidad procurar una introducción breve a las vanguardias artísticas, en tanto generadoras éstas de acciones y expresiones experimentales, divergentes y perturbadoras de las normas instituidas por la cultura hegemónica imperante dentro de un tiempo y de un contexto dado. En tal sentido no nos detendremos en un movimiento ni en expresión artística en particular, sino que intentaremos una primera aproximación a las características generales por medio de las que se vinculan y expresan todas las manifestaciones vanguardistas.

A partir de las últimas décadas del siglo XIX, los distintos movimientos de vanguardia produjeron una serie de *rupturas* y de *transformaciones* en las formas de representación y también en la relación artista y poder. Sus *provocaciones desestabilizantes* fueron percibidas como desorden, causando incomprensión, rechazo y hasta fastidio.

El academicismo, la tradición, los modelos clásicos, el gusto impuesto, las instituciones oficiales con posición dominante y hegemónica, en suma, "el pasado", será el blanco de sus ataques.

La negación fáctica del pasado fue puesta de manifiesto mediante propuestas *contra-hegemónicas*, novedosas e innovadoras, tendientes a sacudir la indiferencia y adormecimiento social, anticipando o acompañando de algún modo, los profundos cambios políticos, económicos y culturales, que se venían produciendo en las capitales culturales europeas, principalmente en París, cuna de las mismas.

La vanguardia apuntó básicamente a transformar los cimientos mismos del arte (y de la sociedad en su conjunto) indiferenciando la producción estética, de la vida cotidiana. Se trataba de una nueva y pujante energía creadora que pedía unir la vida con el arte y viceversa. Al equiparar el arte con la vida, las vanguardias rechazaron todas las restricciones técnicas, temáticas y formales impuestas por la tradición. Además promovieron fervientemente la *desacralización*¹ y *diversificación* del arte.

* Docente. Compositor. Director del Instituto Superior de Música "José Hernández".

¹ El arte no es sagrado sino una construcción ficcional humana. "Con frecuencia se interpreta la sacralización del arte como un resultado de la reducción de las categorías artísticas a las religiosas. Sin embargo, hay que tener presente que la desacralización del arte procede de las propias categorías religiosas tal como tuvo lugar en las religiones terciarias -Moisés fundiendo el becerro de oro (que sin duda era una obra de arte); Arnobio o San Agustín considerando las obras de arte como frivolidades; León III de Bizancio, que inicia el iconoclasmo, en

El arte desacralizado ya no debe limitarse a la búsqueda de los valores estéticos acostumbrados o puramente formales, sino a provocar reflexiones y cuestionamientos.

LOS ORÍGENES DEL TÉRMINO VANGUARDIA

El término “*vanguardia*” proviene del francés, *avant-garde*, y en su origen (S.XII) se refería a las tropas armadas que van adelante del cuerpo principal, es decir, a un procedimiento estratégico militar. Luego, con el paso del tiempo, se empleó con referencia a las nuevas tendencias artísticas, literarias, políticas e ideológicas del momento.

En el campo de lo militar-estratégico la función principal de la vanguardia es, mediante un grupo de unidades de *infantería*, asegurar el terreno para el *avance* del grueso del ejército.

La *infantería*², como *grupo de choque*, de *ruptura*, produce en lo instituido y hegemónico una brecha, una fisura, por donde tiene su acceso la novedad. Y esta novedad siempre adquiere la forma de un *nacimiento*...

*El nacimiento es la aparición de la novedad radical: lo inesperado que interrumpe toda expectativa; el acontecimiento imprevisto que no puede tomarse como la consecuencia de ninguna causa y que no puede deducirse de ninguna situación anterior; lo que, lejos de insertarse plácidamente en los esquemas de percepción que funcionan en nuestro mundo, los pone radicalmente en cuestión.*³

Del origen etimológico militar del término vanguardia, se desprende también otra acepción, la de “*avanzada*”, que por analogía podemos asociar a las nuevas tendencias artísticas, políticas e ideológicas contraculturales, adelantadas a la construcción de verdad y a la sensibilidad creadora y receptora imperante dentro de un contexto social e histórico determinado. La *vanguardia* produce siempre una *fractura en lo establecido* (tradiciones, instituciones, prácticas sociales, gusto, etc.) y en las formas artísticas dominantes y hegemónicas para el avance de lo nuevo.

Pero en el mundo del arte todo avance rupturista tiene vida corta. La fugacidad del esfuerzo es condición inherente a las vanguardias, dado que el sistema cultural pronto reacciona incorporando la novedad al *establishment*⁴, legitimando el proceder, a fin de neutralizarla, es decir, de quitarle su poder desestabilizador y contestatario. Así, lo que ayer fue escandaloso ahora es convertido, absorbido y aplaudido por la nueva estética dominante, aunque esto en definitiva siempre llegue tarde, ya que la misión principal de *ruptura* y *avance* fue cumplida.

Es por ello que los artistas de vanguardia pronto abandonan una propuesta rupturista para abocarse inmediatamente a otra.

Un rasgo característico de las vanguardias es lo *inesperado* e *inaudito*, propio del *factor sorpresa* que impulsan las propuestas artísticas. Sobre el adormecimiento tolerante burgués es que centran y producen su ataque.

nombre de la verdadera religión-. Lo que llamamos «sacralización del arte» podría interpretarse, ante todo, como el proceso de fetichización de la obra de arte”. < Diccionario filosófico > Pelayo García Sierra. Biblioteca Filosofía en español. <http://filosofia.org/filomat>

² La voz procede del latín “*infans*” (niño, servidor), basado en el verbo *for, fari*, (hablar), presente como en *infancia*. El infante es el que no habla...

³ LARROSA, Jorge: Pedagogía Profana. Ediciones Novedades Educativas. Bs. As. 2000. Pág. 170

⁴ ESTABLISHMENT: voz inglesa con la que se hace referencia a las formas de dominio instituida por la clase dominante.

Incomodar, escandalizar, perturbar, son algunos de los propósitos de la vanguardia a fin de despertar las conciencias sobre todo lo naturalizado en arte. *El arte de vanguardia es como una piedra en el zapato de la sociedad.*

Los movimientos de vanguardia *no se limitan a rechazar un determinado procedimiento artístico, sino el arte de su época en su totalidad, y por lo tanto, verifican una ruptura con la tradición. Sus manifestaciones extremas se dirigen contra la "institución arte", tal y como se ha formado en el seno de la sociedad burguesa. Además la vanguardia destruye el concepto de obra de arte orgánica o tradicional.*⁵

Dado que la concepción tradicional de arte es puesto en cuestión por las vanguardias, quizá resulte más prudente hablar de "*manifestación vanguardista*" que de "obra de arte", ya que esta última remite, en el imaginario popular, a la producción o materialización de piezas dentro de la concepción habitual del término, en cambio *manifestación vanguardista* puede contar o no con soporte material, se trate de palabras, de imágenes, de música o de ideas como en el arte conceptual y en las performances.

VANGUARDIA Y NOVEDAD

"Aquello que fue <<moderno>>, que fue sin duda <<vanguardia>>, es hoy relativamente viejo".

Raymond Williams

*La experiencia vanguardista se asienta, fundamentalmente, sobre lo nuevo como absoluto, que implica la apuesta a la renovación radical, el deseo de la diferencia y la negación de lo pasado en el arte, y está ligada a los medios de producción modernos, a la alteración de las formas de consumo y a la ideología progresista legada por la revolución industrial.*⁶

La *novedad* es un concepto relativo que se configura, en gran parte, con aquello que ya se conoce y con lo que aún se desconoce. Entre lo conocido y lo desconocido se inscribe la novedad. Si todo lo que se presenta como propuesta artística novedosa es ya conocido, dicha propuesta no será portadora de novedad alguna. Lo mismo ocurre si todo, absolutamente todo, es desconocido, ya que carecerá de elementos que puedan ser relacionados con la novedad que aporta dicha propuesta.

Theodor Adorno, en su Teoría Estética, señala que *lo nuevo implica una ruptura radical con todo lo que hasta entonces se consideraba vigente.*⁷

Pero esa búsqueda continua de lo nuevo es también la condena a una condición absolutamente efímera de toda propuesta vanguardista: apenas algo nuevo ha sido hecho, pierde su carácter novedoso, y debe ser superado. Adorno también señala que "*lo nuevo es el deseo de lo nuevo, no es lo nuevo en sí. Esta es la maldición de todo lo que es nuevo*".

La relación con lo nuevo tiene su modelo en el niño que busca en el piano un acorde nunca escuchado, intacto. Pero el acorde ya existía; las posibilidades de combinación son limitadas;

⁵ BÜERGER, Peter: Teoría de la vanguardia. Ediciones Península Barcelona.2000.

⁶ SCHWARTZ, Jorge: *Vanguardia y cosmopolitismo en la década del 20'. Oliverio Girondo y Oswald de Andrade*, Rosario, Beatriz Viterbo, 1993. Pág. 40 LONGONI y SANTONI, opus citado Pág. 28

⁷ ADORNO, Theodor: *Teoría Estética*. Ediciones Akal, Madrid, 2004

*propriamente, todo está ya en el teclado. Lo nuevo es el anhelo de lo nuevo, pero apenas lo nuevo mismo: de esto adolece todo lo nuevo.*⁸

Anton Webern, refiriéndose a la expresión “nueva música” acuñada por su maestro Arnold Schönberg, señala: “La nueva música es la que aún no se ha producido, la que vendrá”.

Las vanguardias vehiculizan el nacimiento de la novedad dentro de lo instituido. Todo lo instituido procede del pasado e intenta siempre perpetuarse en el presente y dar forma al futuro. Es por este motivo que *las instituciones sociales han actuado a menudo como repelentes de la novedad.*

Un sistema totalitario es un orden estable y establecido al que repugna la incertidumbre. Por eso el totalitarismo supone la pretensión de proyectar, planificar y fabricar el futuro aunque para eso haya que anticipar y producir también a las personas que vivirán en el futuro de modo que la continuidad del mundo quede garantizada. El terror totalitario podrá identificarse entonces con la reducción y, en el límite, la destrucción de la novedad inscrita en el nacimiento y con la correspondiente pretensión de escribir por adelantado la historia”.

(...)

Nuestro totalitarismo no es el de la destrucción física de toda novedad posible sino en la captura pragmática de la novedad, en su administración y en su venta en el mercado del Futuro. La espera de lo inesperado que tiembla en cada nacimiento se ha convertido en nuestro mundo en la fabricación y la administración de lo novedoso.

(...)

*Todas las formas del totalitarismo, tiene una cosa en común: ahogar el enigma ontológico de lo nuevo que viene al mundo, ocultar la inquietud que produce todo nacimiento, eliminar la incertidumbre de un porvenir abierto e indefinido, someter la otredad de la infancia a la lógica implacable de nuestro mundo, convertir a los niños en una proyección de nuestros deseos, de nuestras ideas y de nuestros proyectos.*⁹

La tradicionalmente llamada “obra de arte” tiende a ocultar su carácter de artificio, es decir, de construcción ficcional humana, mientras que la *manifestación vanguardista* persigue todo lo contrario, mostrando el producto como artefacto artístico, desnudo de los atributos que la cultura institucionalizada pretenda adosarle.

Las *manifestaciones vanguardistas* suelen generar un divorcio, y por lo general también rechazo, con relación al gusto asentado del gran público. El rasgo característico de “*adelantados a la sensibilidad de su tiempo*”, a través de producciones en las que sus contemporáneos todavía no reconocen ni se reconocen, es lo que provoca que los procedimientos vanguardistas se vean desvinculados del público masivo.

Frente a la recepción cómoda, contemplativa y previsible de la obra artística tradicional, la actividad vanguardista apunta a des-automatizar, conmocionar, intranquilizar, a veces escandalizar a los espectadores, para movilizar su conciencia y llamarlos a la acción contra las

⁸ Ídem, Pág. 69

⁹ LARROSA, opus citado Págs. 171-172-173

construcciones naturalizadas (lo que muchas veces desencadena una reacción contraria a esa misma propuesta).

La incomprensión, el rechazo, el menosprecio y hasta la burla, son actitudes extendidas por parte del público en general sobre las vanguardias.

Si bien es cierto que las primeras manifestaciones vanguardistas son protagonistas de los embates más violentos que conoce el arte moderno, también lo es que muchos de sus procedimientos han sido posteriormente asimilados por la *institución arte*¹⁰, y convertidos en la nueva estética dominante.

La *vanguardia* es, en el momento histórico de su irrupción, una *ruptura* violenta contra la *estética hegemónica*, y en perspectiva, una *“brecha hacia el futuro”*, una *avanzada* (de la sensibilidad creadora) que se impondrá como dominante en un momento histórico posterior.¹¹

Podemos resumir lo dicho mediante el siguiente cuadro:

VANGUARDIA Y ACTUALIDAD

Las máquinas, el progreso, la técnica, los grandes avances científicos, el uso generalizado de la electricidad, el nacimiento de los medios de comunicación de masas, el advenimiento de la radio y del cine, el automóvil, el avión, colmarán de optimismo el inicio del siglo XX, pero muy pronto ese estado de bienestar material, se verá cruelmente opacado en 1914 por la Primera Guerra mundial. Esta cruel realidad será el fundamento esencial temático de los movimientos de vanguardia: *la contradicción*. Por una parte se exaltarán las ventajas del mundo moderno (*futurismo*) mientras que otros pondrán en evidencia su lado oscuro y negativo (*expresionismo*). Pero siempre será un arte fiel a su época.

¡Museos: cementerios! Idénticos verdaderamente, por la siniestra promiscuidad de tantos cuerpos que no se conocen. ¡Museos: dormitorios públicos en los cuales se reposa para siempre al lado de seres odiados o ignorados! ¡Museos: absurdas carnicerías de pintores y escultores que van despedazándose ferozmente a golpes de colores y de líneas, a lo largo de las paredes contenidas!
(...)

¹⁰ INSTITUCIÓN ARTE: Según Peter Bürger (1987), es el aparato de producción y distribución del arte y las ideas que sobre el arte dominan en una época dada y que determinan esencialmente la recepción de las obras.

¹¹ LONGONI y SANTONI, opus citado Pág. 18

*Admirar un cuadro antiguo equivale a verter nuestra sensibilidad en una funeraria en vez de proyectarla lejos, en violentos tiros de creación y de acción.*¹²

La modalidad más frecuente de las vanguardias es su forma de operar en movimientos o "ismos" (dadaísmo, surrealismo, futurismo, expresionismo, cubismo, ultraísmo, creacionismo, etc.). Además adquieren identidad interna y visibilidad hacia afuera, a partir de la redacción y difusión de *manifiestos*, la publicación de revistas y otras formas de intervención pública (exposiciones, actos, proclamas, tomas de posiciones conjuntas, etc.)

La libertad será considerada como un valor absoluto por las vanguardias. Lejos de la lógica y la pretendida coherencia social, reflejarán en sus producciones, aparentemente incoherentes, la propia incoherencia social, cuyo punto extremo son las guerras mundiales y regionales. Por tal motivo promueven el:

- *rechazo de los nacionalismos*: predominará la universalidad de las propuestas artísticas por sobre las problemáticas particulares de cada país. El arte de vanguardia negará todas las fronteras y limitaciones, convirtiendo su accionar en internacional;
- *rechazo de la tradición*: temas, representaciones y formatos de expresión heredados y sustentados por la cultura imperante;
- *rechazo del naturalismo y de toda ilusión artística de realidad*: su relación con la naturaleza no se basará en la *imitación*, como en los movimientos artísticos precedentes, sino en la *deformación y violación* de la misma);
- *rechazo de la concepción tradicional de belleza*: las vanguardias promoverán la emancipación estética de la humanidad, incorporando lo aparentemente "feo" como valor expresivo, en contraposición a lo establecido por los cánones estéticos impuestos artificialmente por la tradición. El horror de una sociedad en descomposición - guerras fratricidas, hambre, contaminación, violencia y muerte - también se verá reflejado en parte de sus producciones);¹³
- *rechazo de las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas*: las vanguardias plantean un arte *anti-especialización*, en donde el artista puede recurrir libremente a la multidisciplinariedad para elaborar su obra.

Por último, el *rechazo a los principios y valores artísticos conceptualmente agotados*, como:

- a- *la maestría técnica o la experticia en un oficio determinado*: el artista de vanguardia podrá idear su propia obra, desvinculándose incluso de la hechura de la misma, es decir, establecerá la separación entre creador intelectual de la obra, y el productor o artesano como constructor de la misma.¹⁴

¹² MARINETTI, Filippo Tommaso: *Manifiesto Futurista* (1909)

¹³ Hauser dirá al respecto: <El arte moderno es un arte fundamentalmente "feo", que olvida la eufonía, las atractivas formas, tonos y colores del impresionismo. Destruye los valores pictóricos en la pintura, el sentimiento y las imágenes cuidadosas y coherentes en la poesía, y la melodía y la tonalidad en música. Implica una angustiada huida de todo lo agradable y placentero, de todo lo puramente decorativo y gracioso. Debussy juega ya la carta de la frialdad en el tono y de la estructura puramente armónica contra el sentimentalismo del romanticismo alemán, y este antirromanticismo se acentúa en Stravinsky, Schönberg y Hindemith hasta un *antiespresivo* que reniega de toda relación con la música sensible del siglo XIX. La intención es escribir, pintar y componer con la inteligencia, no desde las emociones> (Arnold HAUSER, "Historia Social de la Literatura y el Arte", Ediciones Guadarrama, Madrid, 1969, Tomo III. Pág. 278)

¹⁴ Así, por ejemplo, el artista puede idear una escultura sin ser escultor y pedir su materialización a un artesano de oficio en el material proyectado para dicha escultura.

Instituto Superior de Música
"José Hernández"
DIPREGEP N° 7368

- b- *la coherencia formal*: se independizan la concordancia y compatibilidad entre los elementos componentes e interactuantes en una obra, asumiendo una nueva lógica constructiva;
- c- *la creación programada*: en concordancia con los descubrimientos de la ciencia, las vanguardias sustentan también un arte basado en la relatividad, la incertidumbre y el caos, es decir, un arte espontáneo, intuitivo, aleatorio, incluso sin lógica ni aparente orden temporal, en donde puede abandonarse toda planificación dando rienda suelta a la imaginación (Ej.: el *fluir de la conciencia* -el *Ulises de Joyce*-, la *pintura automática*, etc.);
- d- *La diferenciación clara entre las distintas disciplinas*: las vanguardias proponen la *multiplicidad* e integración disciplinar, acrecentando los modos de expresión artística del hombre;¹⁵

Además las vanguardias han permitido el ingreso al mundo del arte de *lo no culto*, de *lo no intelectual*, de *lo insólito*, de la *ironía*, de la *ingenuidad* y del *humor*.

El contenido, unido a la reflexión crítica constante sobre el sentido de la obra de arte, desplazará a la preocupación por las formas de expresión. De este modo las obras se desligarán conscientemente de los valores de la apariencia tradicional.

A MODO DE CIERRE

Las vanguardias han abierto, sin duda alguna, una puerta sustancial por donde es posible ingresar al mundo del arte de una manera nueva, más libre, e incorporarlo a nuestra propia vida.

Hoy la producción artística ya no depende necesariamente de la formación específica individual, sino de la manera de ver el mundo, de escuchar sus sonoridades, de percibir su latido... El arte se ha vuelto asequible a todos los que se acercan con verdadero interés, y no sólo para iniciados.

Las vanguardias, en muchos casos, han derribado el muro que separaba el *artista profesional* del hombre común, afirmando "*tú también puedes hacerlo*".

¹⁵ Ej.: la música se integra en unidad al teatro y al cine; la literatura a la plástica como en los caligramas y en la poesía concreta; etc. El cuadro, el concierto e incluso el poema se han visto atravesados e intervenidos multidisciplinariamente.