

Definición de “vanguardia”

Los cambios en las artes, los pasajes de un estilo o de un movimiento a otro, se dan en la historia del arte por una variedad de causas sociales y culturales: cambios en los modos de pensar, la necesidad de comunicar contenidos diferentes a través de diferentes formas, alteraciones en los gustos y las modas de cada época.

Los cambios estilísticos han sido, por lo general, procesos que llevaron varios años de concreción y desarrollo. A partir de la modernidad, el valor de lo nuevo y el deseo de romper con la tradición condujeron a los artistas a provocar que esos lentos procesos de cambio en los modos de representar se convirtieran en fuertes rupturas.

En el transcurso del siglo XX se sucedieron una serie de movimientos artísticos cuyo rasgo común fue el haber dado la espalda al orden cultural existente y a sus formas académicas. Estos movimientos, identificados con el nombre de “vanguardias”, utilizaron diversos métodos y prácticas artísticas, pero se reconocen por un conjunto de posiciones y aspectos comunes.

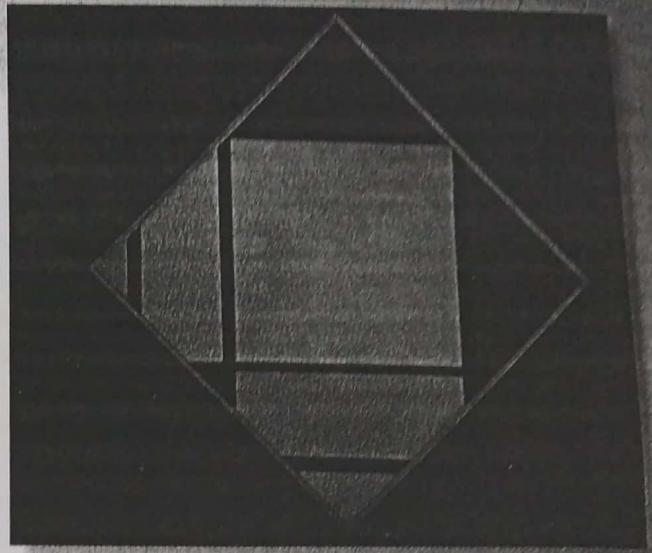
Es necesario distinguir entre los términos “vanguardia”, como categoría general, y “vanguardia histórica”. El término “vanguardia” refiere a la característica inherente a muchos movimientos artísticos de adelantarse a su tiempo al producir obras que recién son comprendidas o adquieren significado para el público en épocas posteriores. La característica de adelantarse a su tiempo es acompañada por una actitud manifiesta de crítica hacia las convenciones establecidas. Durante el siglo XIX muchos movimientos artísticos, como el romanticismo, el realismo y el impresionismo, fueron calificados como vanguardistas porque rechazaron la tradición y proponían innovaciones formales fuera de las convenciones del momento.

La expresión “vanguardia histórica” se refiere a los movimientos artísticos surgidos a principios del siglo XX y que produjeron una ruptura mayor que las propuestas por las vanguardias del siglo XIX. El inicio de la vanguardia histórica puede ubicarse alrededor de 1910, con el surgimiento del futurismo. Su impulso perduró en una sucesión de movimientos hasta la década de 1930. La Segunda Guerra Mun-

Marcel Janco,
Mouvement Dadá, 1918.

dial provocó la emigración de artistas de su país de origen. Concluida la guerra, se originaron nuevos movimientos artísticos, denominados *neovanguardias* porque retomaron, con mayor o menor fuerza, planteos iniciados por las vanguardias históricas.

Piet Mondrian, Tabla Losangique II, 1925.
Óleo sobre tela.

Lectura para analizar

VANGUARDIA: OPOSICIÓN Y RUPTURA

“**P**refiero definir la vanguardia en términos de oposición y ruptura. Mientras que la mayoría de los artistas, escritores y pensadores piensan que pertenecen a su tiempo, el dramaturgo revolucionario siente que va contra su tiempo [...]. Un hombre de vanguardia es como un enemigo en la ciudad que está resuelto a destruir, contra la que se rebela, ya que, como cualquier sistema de gobierno, una forma de expresión establecida es también una forma de opresión. El hombre de vanguardia es el oponente del sistema existente.”

Eugène Ionesco, *Notas y contra-notas*. París, 1962.

- Señalen en el texto los términos que consideren más representativos de lo que el autor entiende por vanguardia.
- Reunidos en pequeños grupos, comparen si hay similitudes o diferencias entre los términos que señaló cada uno.
- Traten de acordar una lista común de términos.
- Discutan qué busca expresar Ionesco en las siguientes frases:
 - “...el dramaturgo siente que va contra su tiempo...”.
 - “...un enemigo en la ciudad que está resuelto a destruir...”.
 - “...una forma de expresión establecida es también una forma de opresión...”.

El rinoceronte, de Eugène Ionesco. El autor, Jean-Louis Barrault y Madeleine Renaud en el Teatro Odeón, París, enero de 1960.

Historia del término "vanguardia"

El término "vanguardia" comenzó a utilizarse para hacer referencia a la avanzada de un ejército; es, entonces, un término de origen militar. Luego se aplicó metafóricamente a la política y, más tarde, a la literatura y al arte. Como metáfora tiene el sentido de posición avanzada, de inconformismo con lo establecido, de exploración precursora y de confianza en la victoria de lo nuevo sobre las tradiciones que intentan parecer inmutables.

Durante la primera mitad del siglo XIX se utilizó el término vanguardia aplicado a lo político y a lo cultural para indicar la radicalidad de las propuestas artísticas, literarias y políticas. Así, la vanguardia es uno de los aspectos de la modernidad, ya que si "ser moderno" implicaba "ser innovador" al rechazar la tradición, ser "vanguardista" era extremar ese rechazo y transformarlo en una franca oposición.

Durante la segunda mitad del siglo XIX se asoció vanguardia con un sentido de autoconciencia: ser vanguardista era ser plenamente consciente de cumplir una misión transformadora. La metáfora de la vanguardia, que había sido utilizada en su acepción política y en su acepción cultural por políticos, filósofos y pensadores, comenzó a ser usada por figuras artísticas y literarias. En 1862, Víctor Hugo menciona a las vanguardias en su novela *Los miserables*.

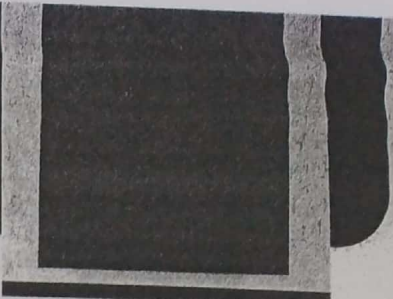
En 1870, en Francia, el término "vanguardia" comenzó a ser utilizado para designar a pequeños grupos de escritores y artistas que transferían el espíritu de la crítica radical de las formas sociales al dominio de las formas artísticas.

Hacia 1920, la vanguardia como concepto artístico ya estaba establecida y designaba todas las nuevas corrientes o movimientos cuyos programas estéticos se definían por su rechazo al pasado y el culto a lo nuevo. La novedad era buscada en el proceso de destrucción de la tradición, se consideraba que revolucionar el arte era un modo de revolucionar la vida.

Ilustración de
Los Miserables,
de Víctor Hugo.

La vanguardia histórica

Malevich, Cuadrado rojo, 1915.
Museo del Estado ruso.

Si bien se desarrollaron en lugares diferentes y tuvieron la participación de diferentes artistas, los movimientos de vanguardia contaron con características que pueden sintetizarse en algunos puntos comunes.

La vanguardia es internacional

Las obras de la vanguardia histórica no remiten a las peculiaridades de una región geográfica o de un país determinado. Los movimientos de vanguardia se consideraban como movimientos internacionales. Desde luego, la gran ciudad fue el ámbito en el cual se desarrollaba la práctica de los artistas; así, muchas veces, las obras enfatizaban algunos rasgos del mundo moderno urbano e industrializado: la ciudad, la máquina, la velocidad, la construcción.

Los manifiestos

Los artistas de vanguardia tenían la particularidad de acompañar la producción de sus obras con la reflexión. Sus producciones artísticas o literarias se respaldaban siempre con la redacción de manifiestos, escritos por los propios artistas o por algún teórico que los acompañaba. Estos manifiestos muestran la conciencia que los artistas tenían acerca de lo que estaban produciendo y en ellos se reflejaban sus intenciones, sus propósitos y una reflexión teórica acerca de sus propias obras. Pero estas reflexiones no tenían la intención de convertirse en normas para acatar, ni en una guía operativa a seguir paso a paso, funcionaban como el comentario que explicaba el sentido de la obra y completaba su acción vanguardista.

Lectura para profundizar

MALEVICH; CUADRADO NEGRO SOBRE FONDO BLANCO

“**C**uando en el año 1913, en un desesperado intento de liberar al arte de la rémora de la objetividad me refugié en la forma cuadrada y expuse una tela que no tenía otra cosa que un cuadrado negro sobre fondo blanco, los críticos, y con ellos el público, dijeron: Todo lo que amamos ha desaparecido. Estamos en un desierto...¡Ante nosotros no hay otra cosa que un cuadrado negro sobre fondo blanco! [...]”

El suprematismo es el redescubrimiento del arte puro, el cual, a lo largo del tiempo, había quedado oscurecido por una acumulación de cosas. [...] Hoy el público sigue convencido de que el arte está condenado a desaparecer si abandona la imitación de la tiernamente amada realidad, y así, ve con desánimo que el odiado elemento del sentimiento puro —la abstracción— avanza cada vez más. [...]

El arte no se preocupa de servir ni al Estado ni a la Religión, ni busca tampoco ilustrar la historia de las costumbres; ya no quiere tener nada que ver con el objeto como tal, y sabe que puede existir en sí y para sí, sin las cosas [...].”

Kasimir Malevich, *Suprematismo*.

- ¿Cuál es la crítica a la que Malevich responde en este manifiesto?
- ¿Qué es lo que Malevich reivindica como arte y qué cuestiona?