

Estudio de caso: Literatura Universal

Octavo semestre

Eduardo Solares

Introducción

El arte contemporáneo ha tomado muchas influencias del arte del siglo XX o XIX, teniendo en obras contemporáneas elementos como la crítica a lo que es considerado arte así ejemplos de esto pueden ser obras de el movimiento dadaísta, "Readymades", obras cuya idea principal es este cuestionamiento a través de la modificación de un objeto que gracias a dicha modificación puede ser considerado arte. Pero en el arte contemporáneo dichos "Ready-mades" ahora han evolucionado a ser "Virtual Ready-Mades". Y como este ejemplo se pueden encontrar varios, pero sería arriesgado (y probablemente erróneo) decir que todo el arte contemporáneo está completamente inspirado por movimientos del pasado.

Por lo tanto, hemos definido como propósito de esta investigación definir la influencia que puede tener el arte de movimientos vanguardistas del siglo XX o del arte de la Grecia Clásica en el arte contemporáneo.

Metodología

El siguiente estudio de caso tomará como caso principal sobre el cual se desarrollará; el caso de Andrés.

"Andrés estudia Pintura y artes visuales en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), sus padres le regalaron un viaje por Europa para conocer directamente la obra de grandes pintores y artistas; en España, se impresionó al conocer en el Museo de Málaga, las pinturas de Picasso así como la historia del Cubismo. Lo invitaron también a visitar en ese mismo país el Teatro Museo Dalí y se maravilló con la visión tan extensa que ofrece acerca del Surrealismo y uno de sus máximos representantes. Ya en Francia, conoció la obra del escritor Guillaume Apollinaire en su recorrido por el Museo de L'Orangerie y estaba ansioso por llegar y en sus propias obras plasmar todas esas influencias recibidas, en particular la de los caligramas de Apollinaire."

Dada la necesidad de un foco conductual claro que aborde el caso y los dilemas presentados y al mismo tiempo nos permita un desarrollo lógico, planteamos la siguiente pregunta que nos servirá para focalizar nuestra investigación :

¿Hasta qué punto podemos considerar que el arte contemporáneo está inspirado por corrientes artísticas y obras del pasado?

Con ayuda de esta pregunta se relacionará el caso con los dilemas de una manera lógica y clara. Así permitiéndonos hacer una investigación focalizada.

Marco Teórico

Antes de entrar de lleno en las características del género lírico, es importante que entendamos bien a qué nos referimos cuando hablamos de la lírica. Se trata de un tipo de texto literario que se cultiva para poder expresar las emociones del poeta, así como sus reflexiones más íntimas y su perspectiva de vida. Por tanto, nos encontramos ante un tipo de texto que es subjetivo y que, por tanto, se desvincula de otros géneros como pueden ser el ensayo, el científico, el periodístico, etc. Además de esta voluntad subjetiva, el género lírico también aprovecha las posibilidades comunicativas y expresivas del lenguaje para darle una significación más estética y una sonoridad y un estilo trabajados. Por eso, los poetas suelen utilizar los recursos literarios que tenemos en nuestra lengua y que permiten

comunicarse de una forma muy particular y con una gran personalidad. Se trata de un género que está vinculado muy estrechamente con otros aspectos del lenguaje que otros géneros no tiene en cuenta: el ritmo, la armonía, la melodía creada con las palabras, etcétera. Por tanto, es un lenguaje cargado de musicalidad y con una estructura muy bien fijada en la que hay rimas, estrofas, versos y una métrica bien trabajada.

El Romanticismo encontró en la poesía un género literario ideal para su objetivo de despertar y expresar sentimientos. Es por esta razón que durante este periodo germinaron muchos subgéneros líricos de gran musicalidad cuyos temas y formas estaban ligados a las características del Romanticismo

La lírica romántica se crea a partir del arrebató emocional del poeta, y contiene la expresión pura de sus sentimientos. Los mayores temores, lamentos y desilusiones quedaron plasmados en los poemas románticos, así como la exaltación de los valores nacionalistas: la devoción por la libertad, la angustia, el desconsuelo.

“Entre sus principales subgéneros encontramos la égloga , la elegía, el epigrama, el madrigal y la oda. Cabe dar mención a la balada y a la canción, pues son los subgéneros que ligamos más directamente con el concepto de romántico actualmente.”

b) Consideras que los rasgos del Surrealismo de Dalí pueden ser una influencia enriquecedora para las obras de Andrés, ¿por qué?

El poeta, novelista y ensayista francés Guillaume Apollinaire, a 135 años de su nacimiento, ocurrido el 26 de agosto de 1880, es considerado el impulsor del arte vanguardista de principios del siglo XX.

El escritor, quien fue amigo cercano de los pintores Pablo Picasso y André Derain , del dramaturgo Alfred Jarry y del poeta Max Jacob , además influyó en el desarrollo de movimientos artísticos como el futurismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo. el núcleo de su obra fue la poesía, a la que entendía como un arte inseparable del conjunto de experiencias de la vida cotidiana.

Desde sus primeros poemas escritos en 1897, expresó su inquietud por el recuerdo, la angustia, el amor, la melancolía y el erotismo, lo cual lo situó como una figura de transición entre el movimiento simbolista y surrealista.

Si tuviera que crear un movimiento artístico vanguardista, lo llamaría Expresionismo absurdo, basado en la ideología de Albert Camus. Y como influencias tomaría ideas del futurismo y de la vanguardia argentina como la prosa poética. Las obras que crearía serían mayormente literarias, pero el movimiento se enfocaría en ilustrar el absurdo de la vida mediante colores terrosos. Y se ilustrarían imágenes que parecieran reales pero que fueran carentes de sentido e importancia.

Para tener un poco más de espacio argumentativo podemos considerar a varios escritores de vanguardia o movimientos artísticos los cuales nos servirán como base para el desarrollo.

Orfismo: “Guillaume Apollinaire (1880-1918) utilizó la expresión “Orfismo” o “Cubismo óptico” para describir la obra de Robert Delaunay y su esposa Sonia. El nombre procedía del poeta y músico de la Grecia antigua Orfeo e implicaba que la pintura debía de ser como la música: armoniosa y abstracta. En contraste con los colores principalmente terrosos del cubismo, el Orfismo incluía tonos más vivos que analizaban las teorías del color. El estilo se originó con el cubismo pero también expresaba movimiento y luz, y emulaba el funcionamiento de nuestros ojos.” (Hodge Susie)

Futurismo: “El futurismo fué el único movimiento vanguardista del siglo xx cuyo epicentro se situó en París. En 1909 el poeta y editor Filippo Tommaso Marinetti redactó un manifiesto futurista en el que alababa a la juventud, las máquinas, el movimiento, la potencia y la velocidad.” (Hodge Susie)
“Consideraban que el momento de dejar atrás las tradiciones clásicas y renacentistas y sustituirlas por las nuevas ideas” (Hodge Susie)

Desarrollo

La historia del arte se puede considerar como una historia de plagios e innovación. Y esta innovación ha hecho que el arte vaya evolucionando de manera continua, así teniendo un cambio gradual de como es el arte y que se puede considerar arte. Parte de esta evolución ha sido una reacción a problemáticas que se plantean en la conciencia de los hombres a través del tiempo. Asimismo varias corrientes artísticas han sido una reacción así como la imposición de lo que se puede considerar como arte, como a periodos difíciles en la historia en los que hubo grandes problemáticas sociales. Pero siempre el arte ha tenido una base, la base en la que nos enfocaremos es el arte que surge en la grecia clásica

Actualmente conocemos pocas obras literarias de la Grecia clásica, pero si hacemos un análisis formal de poesía comparando obras poéticas como podría ser La Ilíada a obras poéticas contemporáneas se pueden encontrar tantas diferencias que la única similitud que mantienen es la finalidad y hasta cierto punto la forma. Encontrando diferencias en el uso de la rima, que en las obras contemporáneas es completamente opcional, y el uso de la estructura y los tiempos para comunicar diferentes ideas.

En esta misma comparación se puede encontrar una innovación en los temas que se tratan en este arte, como en la literatura como en artes plásticas. Y aquí antes de entrar de lleno tenemos que considerar en la antigua grecia todo aquella obra que fuera considerada bella se podría definir como arte, y por esto hay que considerar que la definición de belleza y la finalidad de el arte también ha cambiado a lo largo de la historia, pues en la grecia clásica se seguía la definición de aristóteles de la belleza que define la belleza como todo lo virtuoso, o en otras palabras lo bueno y justo, y de la misma manera lo que no es virtuoso, bajo esta definición no es considerado bello, en cambio en el arte contemporáneo la belleza hasta. Luego tenemos que considerar el cambio de la finalidad del arte y las diferencias temáticas. El arte ha cambiado muchas veces estos aspectos, dependiendo de las

necesidades sociales y hasta políticas del arte. Un ejemplo de esto es la literatura vanguardista de Oliverio Girondo o de Apollinaire, que rompen con la estructura de textos literarios para así integrar el cubismo en la literatura en el caso de Apollinaire, y crear la prosa poética en el caso de Girondo. Otro caso de esto es el movimiento futurista, que cambia el foco de la literatura de la contemplación de lo estático a la apreciación y alabanza al movimiento y al futuro, donde se descarta la relevancia del arte antiguo y se pone todo interés a el presente la juventud, las máquinas y el movimiento.

Con todo esto definido podemos llegar al caso que nos interesa; el de Andrés. Andrés puede tomar dos caminos con la inspiración que toma de el arte del siglo XX: El primero es agarrar estas inspiraciones y moldearles una nueva representación metiendo sus propias ideas e innovaciones para así generar arte nuevo y vanguardista. Y el segundo camino que puede tomar es hacer una crítica a través de su arte al arte vanguardista del siglo XX.

Conclusión

Podemos concluir en respuesta a la pregunta planteada al inicio, que muchas corrientes en el arte contemporáneo están sólo históricamente relacionadas a él debido a que toda la innovación que se ha llevado a cabo a través de los años ha llevado a un completo cambio de paradigma del arte. Pero aún así todavía hay corrientes artísticas que surgen en el siglo XXI intentando unir el arte contemporáneo al arte de la Grecia clásica así como podría ser el vaporwave que en varias ocasiones llega a ocupar esculturas de la Grecia clásica para complementar la obra artística.

Por otro lado en el caso de andrés se puede argumentar que así como Andrés en el caso presentado agarra ideas de los vanguardistas del siglo XX para generar con estas inspiraciones su propio arte o hacer una crítica a estas obras vanguardistas a través de nuevo arte, los vanguardistas del siglo XX hacen lo mismo con ideas del siglo XIX para su propio arte.

Bibliografía

Hodge Susie. 50 cosas que hay que saber sobre arte. 2012. Editorial Planeta
Celis Díaz Cesar Martinez. Interpretación de expresiones artísticas y culturales. 2022. Seminario en línea.
Marinetti Filippo. Primer manifiesto futurista. 1909. Recuperado del sitio web de la UNAM
La lírica en el romanticismo (slideshare.net)
<https://www.20minutos.com.mx/noticia/b316493/el-poeta-guillaume-apollinaire-impulso-el-arte-vanguardista/>