

El Arte Antiguo y Moderno dicen presente en el Diseño Posmoderno

Docente: D.G. Fiorella Zaccara
fzaccara@gmail.com

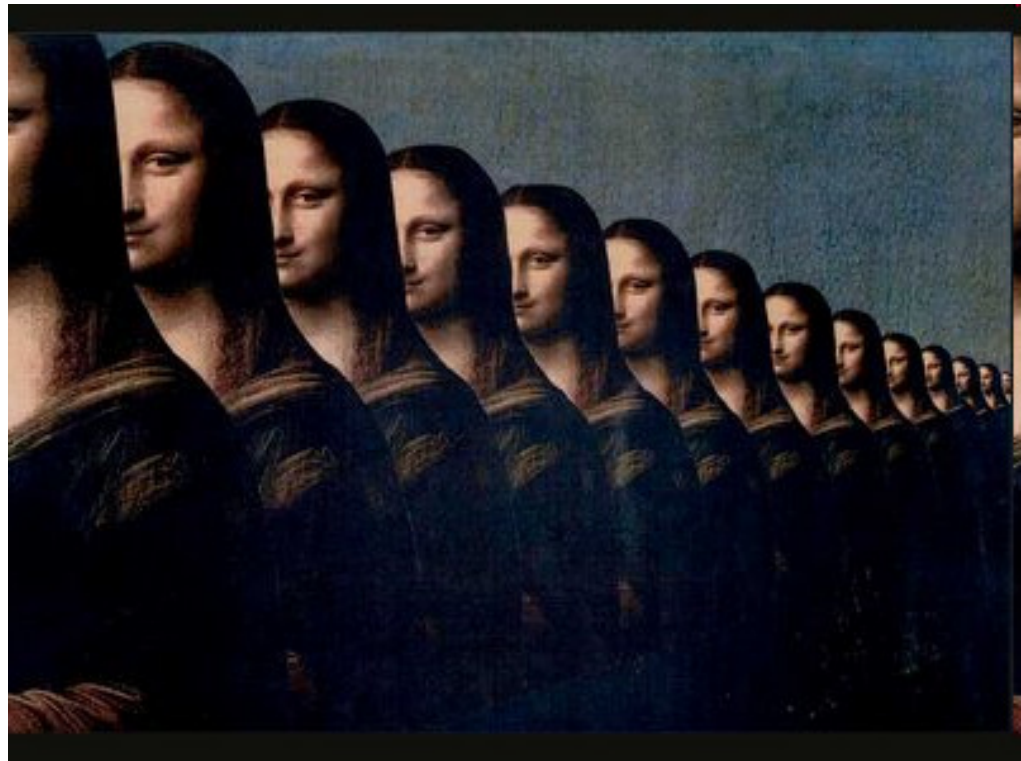
PARTE I:

El Arte:

- Muchas veces se habló en el siglo XX del fin o “muerte” del arte.
- Lo que llega a su fin en este significativo caso es lo Bello, pero lo que toma su lugar no es finalmente la filosofía, como creía Hegel, sino más bien lo Sublime, en otras palabras, lo estético de lo moderno o si lo prefieren, lo transestético.

- Y esta sustitución está acompañada, desde luego, en buena medida de acuerdo con Peter Burger, por una persistencia y reproducción de bajo nivel de gran número de formas secundarias de lo Bello en todos los sentidos tradicionales; lo Bello ahora como decoración, sin ninguna pretensión a la verdad o una relación especial con lo Absoluto.

- Este “fin de algo” solo puede ser el fin de lo moderno mismo o en otras palabras, el fin de lo Sublime, la disolución de la vocación del arte de alcanzar lo Absoluto.

- El fin de lo moderno, la introducción gradual de la posmodernidad a lo largo de varias décadas, ha sido un suceso memorable por derecho propio, cuyas evaluaciones cambiantes y fluctuantes merecen estudiarse en si mismas.

La Posmodernidad:

- En la actualidad, el concepto de posmodernismo no es aceptado ni siquiera comprendido por todo el mundo. Parte de la resistencia puede deberse al desconocimiento de las obras que cubre y que pueden encontrarse en todas las artes.
- Por ejemplo: La reacción contra la arquitectura moderna y en particular contra los monumentales edificios del Estilo Internacional, los edificios pop y los cobertizos decorados; Andy Warhol y el arte Pop, pero también el más reciente fotorrealismo; en música, la importancia de John Cage y también el punk y el rock de la nueva ola con grupos como los Clash, los Talking Heads y The Gang of Four; en el cine, todas las producciones de Godard—film y video de vanguardia contemporánea- pero también todo un nuevo estilo de películas comerciales o de ficción, que tienen también su equivalente en novelas contemporáneas, se cuentan también entre las variedades de lo que puede llamarse posmodernismo.

- De esta lista, parecen desprenderse en seguida dos cosas claras: primero, la mayor parte de los posmodernistas mencionados aparecen como reacciones específicas contra las formas establecidas del modernismo superior, contra este o aquel modernismo superior dominante que conquistó la universidad, el museo, la red de galerías de artes y las fundaciones. Aquellos estilos anteriormente subversivos y polémicos: el expresionismo abstracto; el Estilo Internacional (Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies); Joyce, Proust, que nuestros abuelos consideraron escandalosos o chocantes, para la generación que llega a las puertas de los años sesenta constituyeron lo establecido, el enemigo, muertos, asfixiantes, canónicos, reificados monumentos que uno ha de destruir para hacer algo nuevo.

- Esto significa que habrá tantas formas diferentes de posmodernismo como hubieron modernismo superiores, dado que los primeros son por los menos reacciones inicialmente específicas y locales contra esos modelos. Es evidente que esto no facilita en lo más mínimo la tarea de describir el posmodernismo como un todo coherente, dado que la unidad de este nuevo impulso -si es que la tiene- no se da en si misma, sino en el mismo modernismo al que trata de desplazar.

- El segundo rasgo de esta lista de posmodernismo es que en ella se difuminan algunos límites o separaciones clave, sobre todo la erosión de la vieja distinción entre cultura superior y la llamada cultura popular o de masas. Este es quizá el aspecto más perturbador desde un punto de vista académico, el cual tradicionalmente ha tenido intereses creados en la preservación de un ámbito de alta cultura contra el medio circundante de gusto prosaico, lo ostentosamente vulgar y el kitsch, de las series de televisión y la cultura del Reader's Digest, y le ha interesado transmitir difíciles y complejas habilidades de lectura, de audición y vista a sus iniciados.

- Pero a muchos de los más recientes posmodernismos les ha fascinado precisamente todo ese paisaje de publicidad y moteles, los desnudos de Las Vegas, los programas de variedades y las películas hollywoodenses de la serie B, la llamada paraliteratura. Ya no “citan” tales “textos” como podrían haber hecho un Joyce o un Mahler, los incorporan, hasta el punto donde parece cada vez más difícil de trazar la línea entre el arte superior y las formas comerciales.

- Posmodernismo: no es sólo otra palabra para la descripción de un estilo particular, es también, un concepto periorizador cuya función es la de correlacionar la emergencia de nuevos rasgos formales en la cultura con la emergencia de un nuevo tipo de vida social y un nuevo orden económico, lo que a menudo se llama eufemísticamente modernización, sociedad post-industrial o de consumo, la sociedad de los medios de comunicación o el espectáculo, o el capitalismo multinacional.
- Este nuevo momento del capitalismo puede fecharse desde el boom en Estados Unidos a fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta, o en Francia, a partir del establecimiento de la Quinta República en 1958. Los años 1960 son en muchos aspectos el período transicional clave, un período en el que el nuevo orden internacional (neocolonialismo, la revolución verde, la información electrónica y los ordenadores) ocupa su lugar y, al mismo tiempo, es zarandeada por sus propias contradicciones internas y por la resistencia externa.

El pastiche y la parodia

- Uno de los rasgos o prácticas más importantes en el posmodernismo actual es el pastiche.
- Tanto el pastiche como la parodia recurren a la imitación o, mejor aún, la mímica de otros estilos y en particular de los amaneramientos y retorcimientos estilísticos de otros estilos. Estilos que por más diferentes que sean entre sí, tienen un punto de comparación: cada uno de ellos es absolutamente inequívoco; una vez se le conoce, ya no es probable que se le confunda con otro.
- Ahora la parodia se aprovecha del carácter único de estos estilos y se apodera de sus idiosincrasias y excentricidades para producir una imitación que se burla del original, pero, un parodista bueno o grande ha de tener cierta simpatía secreta por el original, de la misma manera que un gran mimo ha de tener la capacidad de colocarse en el lugar de la persona imitada. Con todo, el efecto general de la parodia –ya sea con simpatía o con malicia- es el de poner en ridículo la naturaleza privada de esos amaneramientos estilísticos, sus excesos y su excentricidad con respecto a la manera en que la gente normalmente habla o escribe.
- El pastiche, como la parodia, es la imitación de un estilo peculiar o único, llevar una máscara estilística, hablar en un lenguaje muerto: pero es una práctica neutral de esa mímica, sin el motivo ulterior de la parodia, sin el impulso satírico, sin risa, sin ese sentimiento todavía latente de que existe algo normal en comparación con lo cual aquello que se imita es bastante cómico.
- El pastiche es parodia neutra, parodia que ha perdido su sentido del humor: el pastiche es a la parodia lo que esa cosa curiosa, la práctica moderna de una especie de ironía inexpresiva.

- El pastiche: en un mundo en el que la innovación estilística ya no es posible, todo lo que queda es imitar estilos muertos, hablar a través de máscaras y con las voces de los estilos en el museo imaginario. Pero esto también significa que el arte contemporáneo o posmodernista va a ser arte de una nueva manera; aún más, significa que uno de sus mensajes esenciales implicará el necesario fracaso del arte y la estética, el fracaso de lo nuevo, el encarcelamiento en el pasado.
- La parodia, a menudo llamada cita irónica, pastiche, apropiación, o simplemente intertextualidad- es considerada comúnmente un fenómeno que se halla en el centro del posmodernismo, tanto por los detractores como por los defensores de éste último.
- A través de un doble proceso de instalación e ironización, la parodia señala como las representaciones presentes vienen de representaciones pasadas y que consecuencias ideológicas se derivan tanto de la continuidad como de la diferencia.
- La intercontextualidad paródica también impugna nuestros supuestos humanistas sobre la originalidad y la unicidad artísticas y nuestras nociones capitalistas de posesión y propiedad. Con la parodia –como con cualquier forma de reproducción (Benjamin, 1969) –se pone en tela de juicio la noción del original como raro, único y valioso (en términos estéticos o comerciales).
-

Las citas en la posmodernidad

- Como ha sostenido John Berger, esto no quiere decir que el arte haya perdido su sentido y su fin, sino que inevitablemente tendrá una significación y existencia nuevas y diferentes.
- El posmodernismo ofrece una cita de formas pasadas exenta de valoración, decorativa, deshistorizada, y que ése es un modo de obrar sumamente idóneo para una cultura como la nuestra, que está sobresaturada de imágenes.
- Frederic Jameson ha llamado “pastiche” o parodia vacía a la cita irónica postmoderna, dando por sentado que solo se puede parodiar lo que él llama “estilos más bien únicos” y que tal novedad e individualidad son imposibles hoy día.
- Hal Foster ve el pastiche como el “signo oficial” del postmodernismo neoconservador, y lo acusa de hacer caso omiso del contexto del pasado y del continuo que nos liga a éste y, al mismo tiempo, de resolver falsamente “conflictos entre formas de arte y entre modos de producción”.

- Sin el fetichismo de lo nuevo, la obsesión narrativa por el futuro o la fascinación por la teoría, las prácticas artísticas no solo pretendieron, retornando en buena medida a la pintura y también, en parte, a la escultura, devolver la producción artística a la desinteresada actividad estética de tradición burguesa, sino manifestar una nueva actitud ante la historia, una actitud que reclamó para el artista su derecho de ser libre, de “vagar en el tiempo, la cultura y la metáfora”, y volver la vista al pasado sin la experiencia del presente.

- Este particular “regreso a la historia” que especifica la actitud creativa, reinvienda la cita, que en ocasiones deriva en pastiche en tanto en cuanto no asume el contexto de la historia y, en contrapartida, exalta el yo que tiende a refugiarse paradójicamente en un lugar liberado de la historia y de toda actitud de compromiso político.

Vayamos al principio:

PREHISTORIA

La sextina de la Prehistoria: Lascaux

EGIPTO

Escultura

ARTE GRIEGO

El Partenon

El Doríforo de Policleto

Cerámica Roja

ARTE ROMANO

Arte de la Antigua Roma:

Cuenta la leyenda que los gemelos Rómulo y Remo, hijos de Marte, fueron abandonados al nacer. Afortunadamente, una loba llamada Luperca se encargó de amamantarlos y los bebés crecieron sanos. Sin embargo, siendo adultos, Rómulo mató a Remo y fundó Roma. Hoy en día, el símbolo de la ciudad imperial sigue siendo la loba y los dos niños.

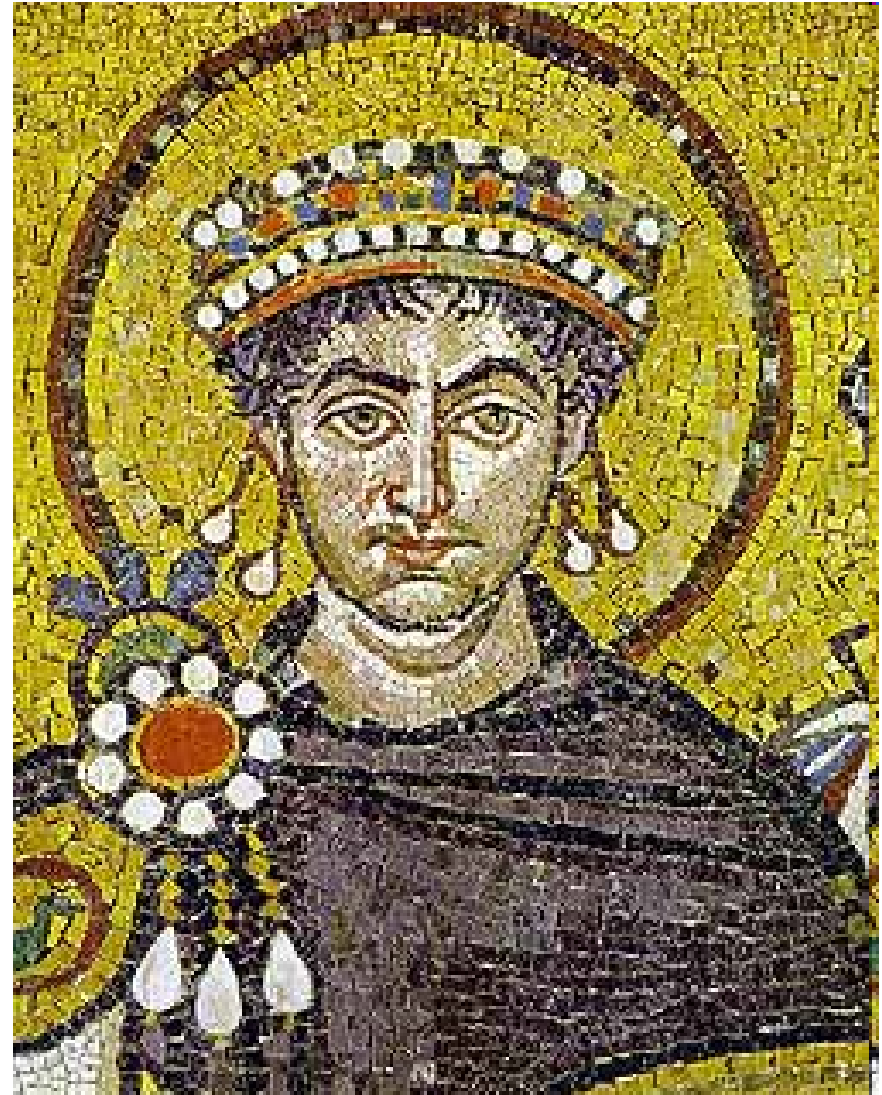
Nerón

ROMANICO

El Arte románico fue un estilo artístico predominante en Europa en los siglos XI, XII y parte del XIII.

Pisa

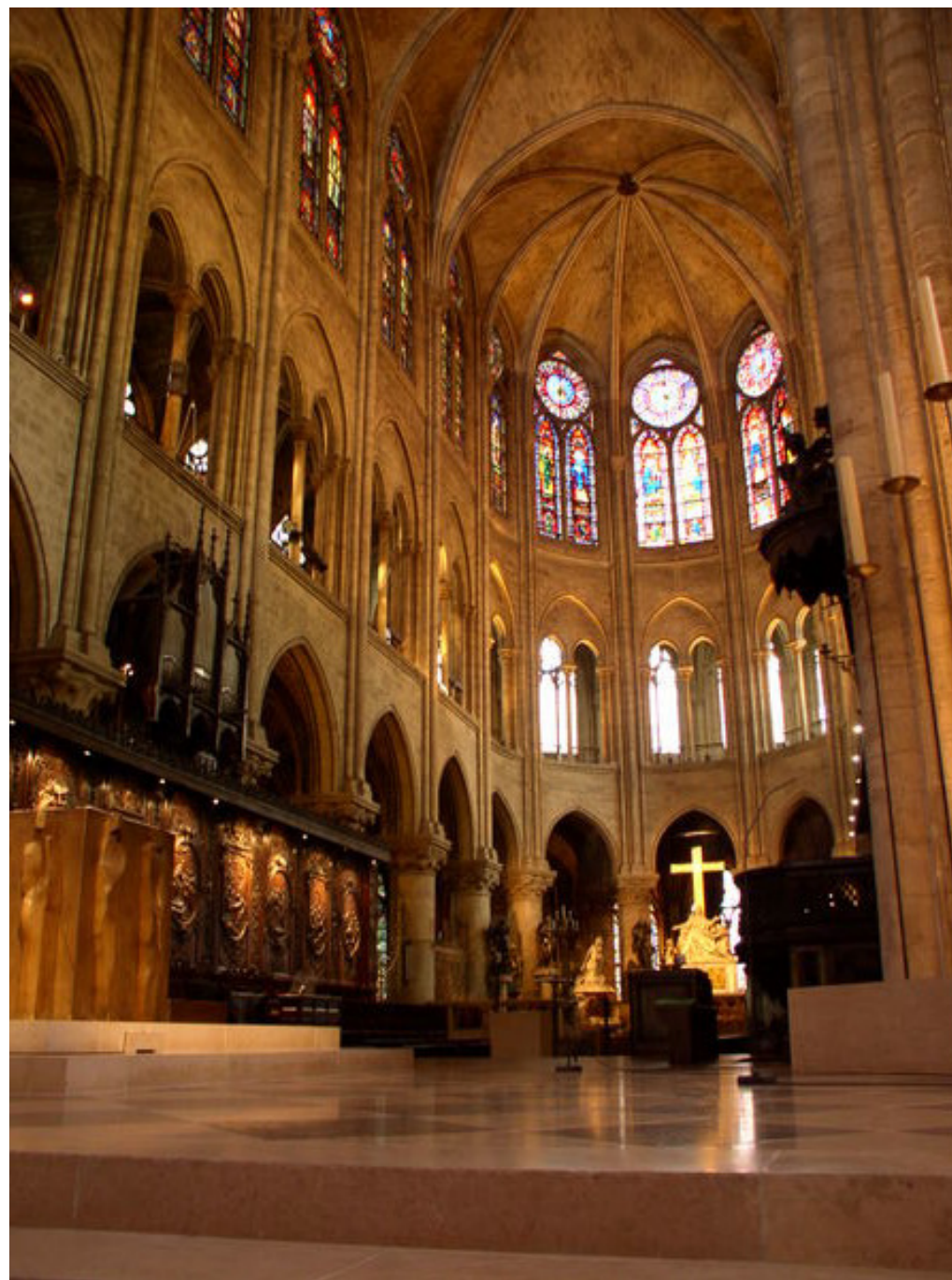

Los mosaicos

J. Taguas para arteguias.com

GOTICO

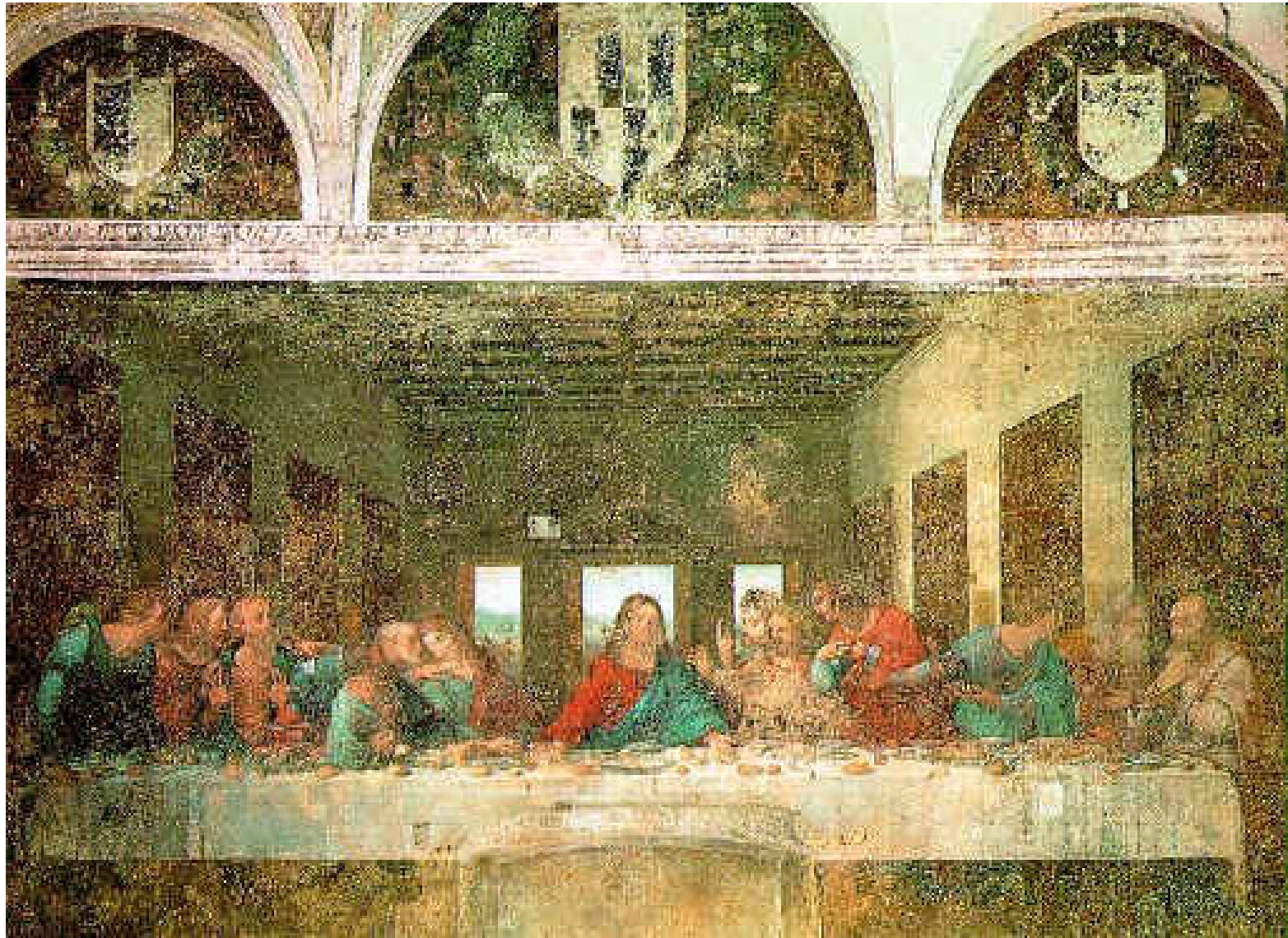
Catedral de Amiens

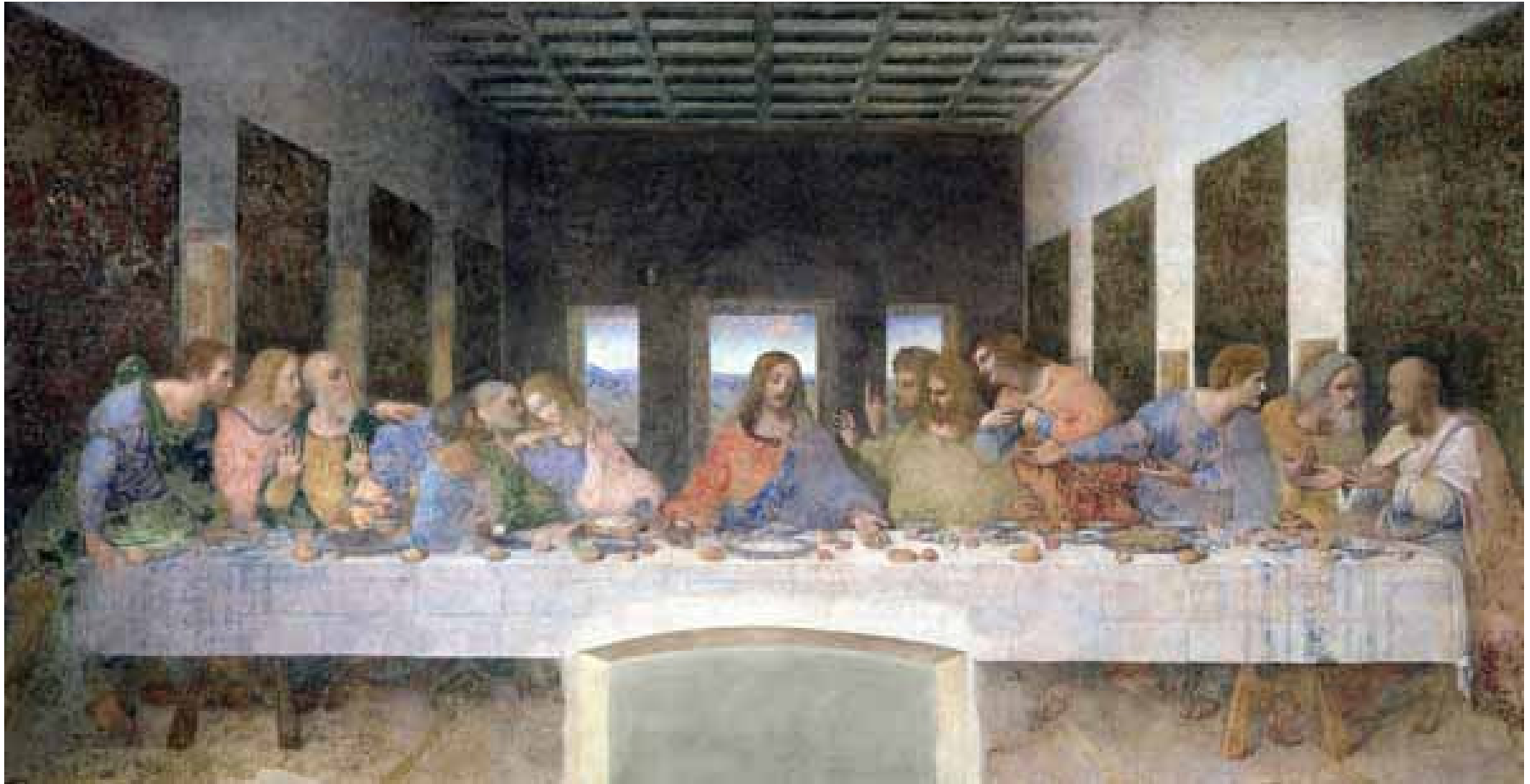

RENACIMIENTO

La última cena Leonardo Da Vinci

Paolo Uccello

MANIERISMO

Es un estilo artístico que predominó en Italia desde el final del Alto Renacimiento (1530) hasta los comienzos del período Barroco, hacia el año 1600.

El manierismo se originó en Venecia, gracias a los mercaderes y en Roma gracias a los papas Julio II y León X, pero finalmente se extendió hasta España, Europa central y del norte.

Se trataba de una reacción anti-clásica que cuestionaba la validez del ideal de belleza defendido en el Alto Renacimiento.

El manierismo se preocupaba por solucionar problemas artísticos intrincados, como desnudos retratados en posturas complicadas.

Las figuras en las obras manieristas tienen frecuentemente extremidades graciosas pero raramente alargadas, cabezas pequeñas y semblante estilizado, mientras sus posturas parecen difíciles o artificiales es decir "*alla maniera*" (*a la manera*).

El juicio final – Miguel Angel

Parmigianino: La virgen del cuello largo

BARROCO

La lección de anatomía - Rembrandt

ROCOCO

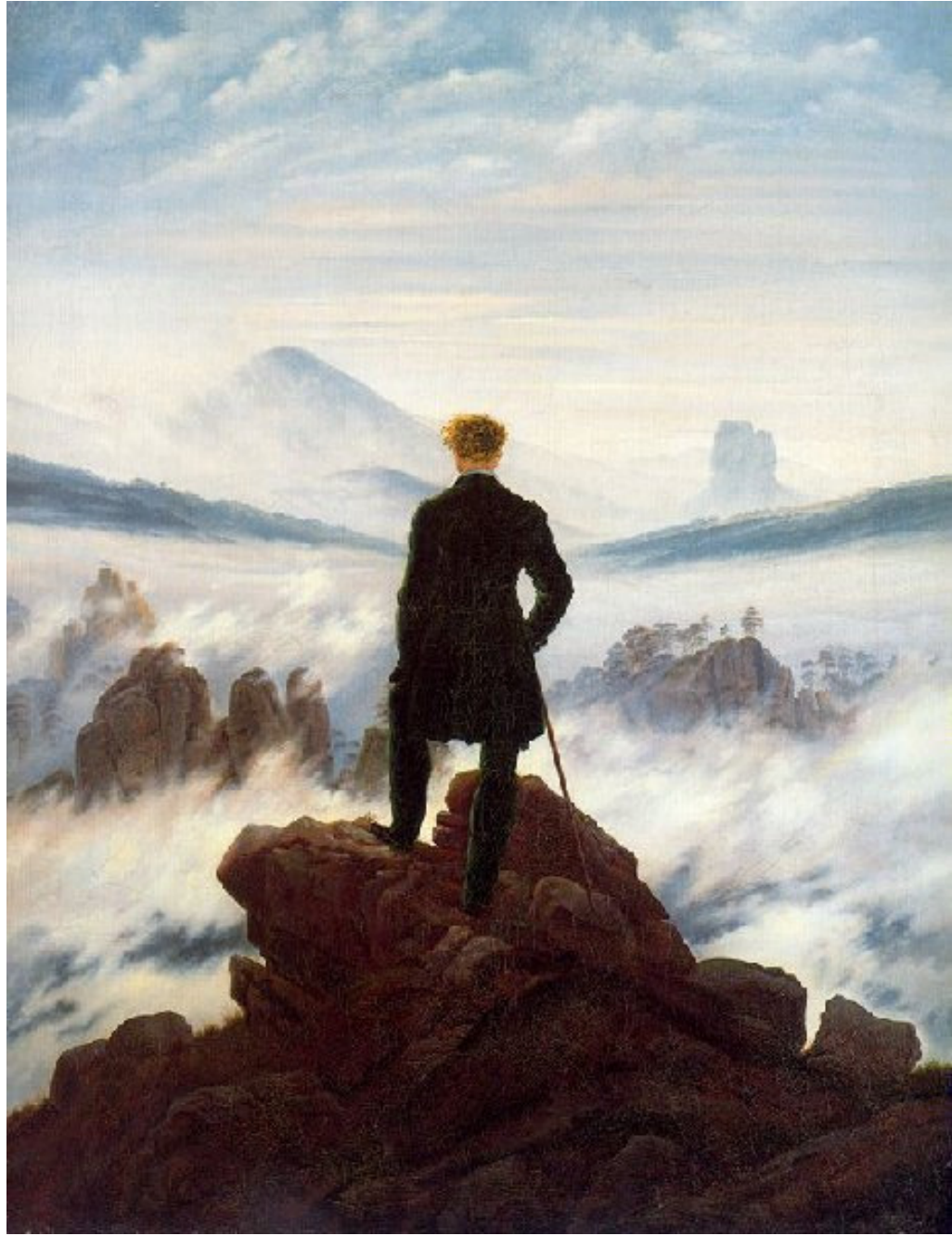
Romanticismo

Caspar David Friedrich

William Blake, 1824

Nabucodonosor

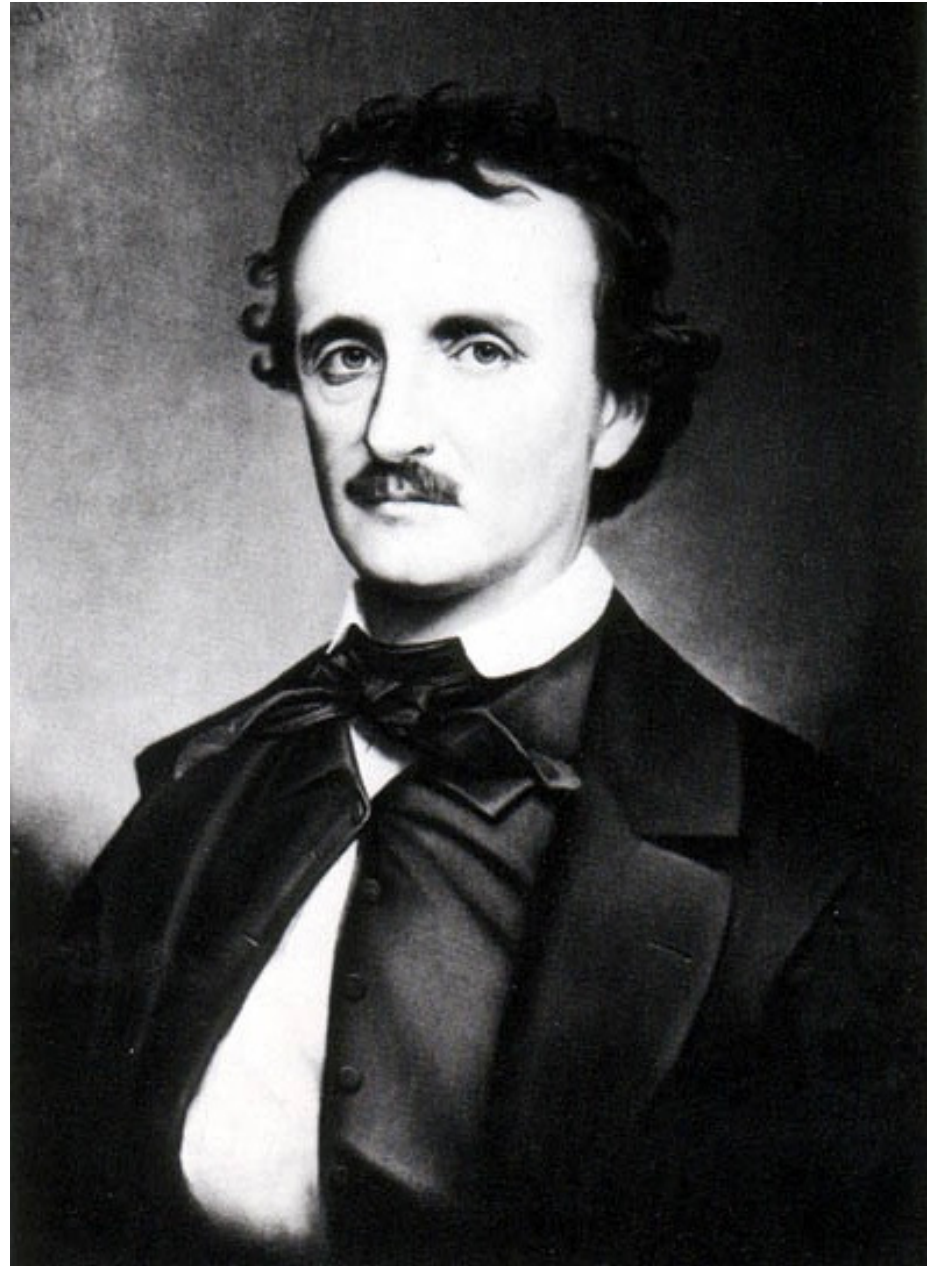

Mary Shelley

Edgar Allan Poe

El corazón delator

Goya

Saturno devorando a sus hijos

Bibliografía utilizada:

- Guasch, Anna María, El arte último del siglo xx, Del postminimalismo a lo multicultural, Alianza Editorial, Madrid, 2000.
- Hutcheon, Linda, *La política de la parodia posmoderna*, Criterios, La Habana, 1993.
- Jameson, Frederic, *El giro cultural*, Manantial, Buenos Aires, 1999.
- Jameson Frederic, Teoría de la posmodernidad, Trotta, Madrid, 1996.