

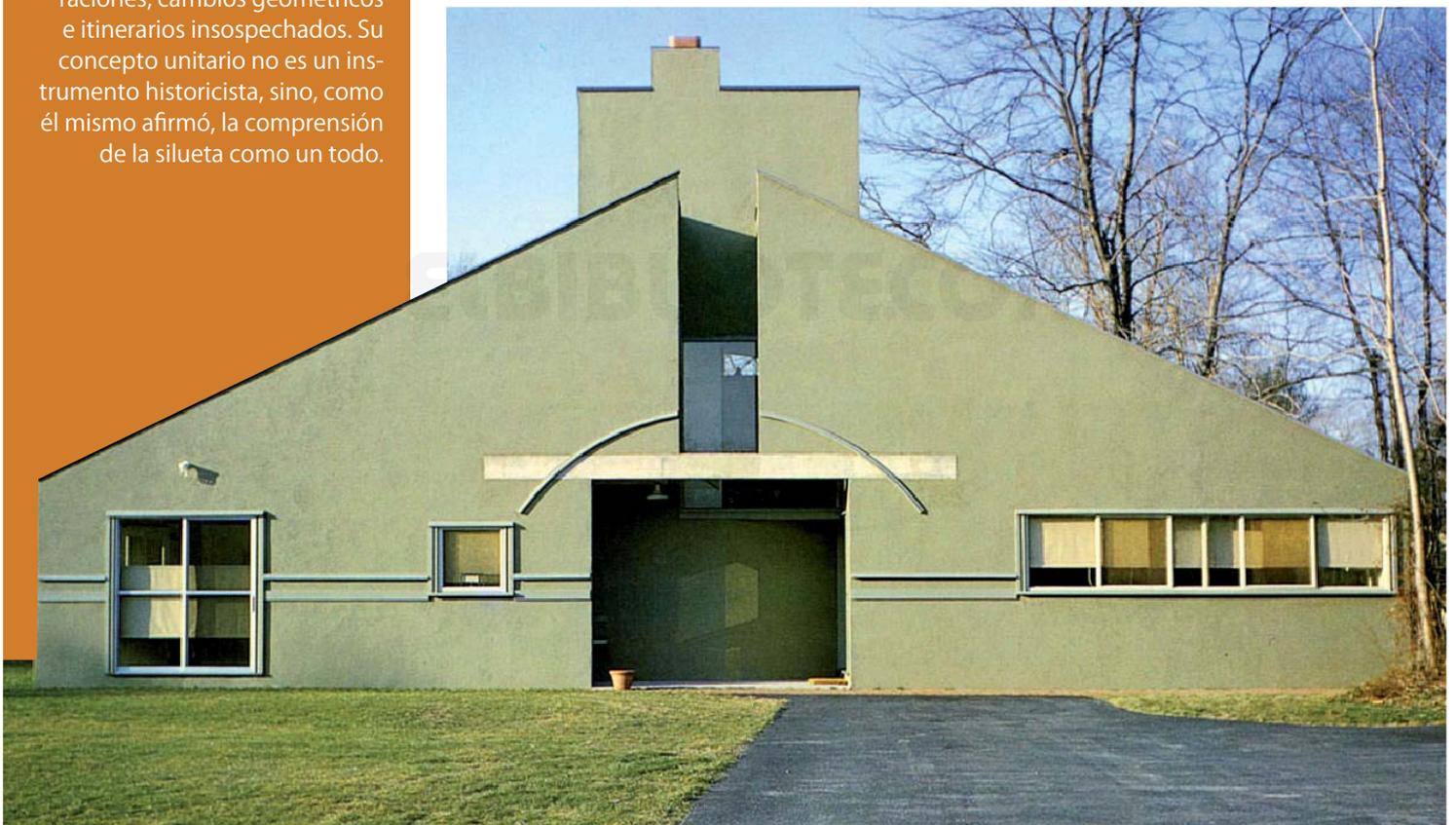
en Parma; la casa Aurora y las oficinas centrales de GFT. A partir de la construcción de estos importantes proyectos, la figura de Rossi ganó clientes en todo el mundo, lo que lo llevó a ser tenido en cuenta para la construcción, por ejemplo, del Canary Wharf Offices en Londres, una galería de arte en Japón, un enorme complejo de edificios en La Haya, la restauración de un monasterio en Sevilla, un estadio en Italia y una gran cantidad de proyectos más. Asimismo, en 1989 terminó ganando el concurso para el diseño del Deutsches Historisches Museum in West Berlin.

Con el tiempo, Aldo Rossi alcanzó un enorme nivel de distinción como teórico, escritor, artista, maestro y arquitecto tanto en su tierra nativa de Italia como a nivel mundial. Hay quienes lo consideran y lo comparan con Le Corbusier, aunque todos están de acuerdo en que se trata de un “poeta que hace arquitectura”.

Por último mencionar a

Robert Venturi, arquitecto seguidor del populismo, es una figura fundamental de esta disciplina. El reconocimiento de la pérdida de la identidad cultural que apareció en la estela del proceso de urbanización, reapareció con energía a mediados de los años sesenta, momento histórico en el que los arquitectos empezaron a darse cuenta de que los códigos reduccionistas de la arquitectura contemporánea los habían llevado a un empobrecimiento de lo que era el entorno urbano.

La casa tiene una apariencia unitaria, incluso sencilla y simétrica. Sin embargo, entre esa apariencia y su centro compositivo se establecen toda una serie de alteraciones, cambios geométricos e itinerarios insospechados. Su concepto unitario no es un instrumento historicista, sino, como él mismo afirmó, la comprensión de la silueta como un todo.



Fachada de Casa Vanna Venturi, arquitecto Robert Venturi, 1962-1964.

Por lo tanto con la publicación en 1972 de *Learning from Las Vegas*, escrito por el propio Venturi, Denise Scott Brown y Steve Izenour, tanto lo que era la evolución sensible y juiciosa de Venturi acerca de las realidades culturales con las que se enfrentaba cotidianamente, como por ejemplo la necesidad de poner el orden frente al desorden y viceversa, pasó de la aceptación por el mal gusto a su glorificación. El arquitecto estaba convencido de presentar a Las Vegas como un auténtico arrebatado de fantasía popular.

### EL VANGUARDISMO

Al momento de surgir las vanguardias artísticas, Europa vivía una profunda crisis que desencadenó en lo que fue la Primera Guerra Mundial y, entonces, en la evidencia de los límites del sistema capitalista. Si bien como señaló lado Arnold Hauser por un lado “hasta 1914 los socialistas son los únicos que hablan del hundimiento del capitalismo”, había también otros sectores que percibieron desde antes los límites de un modo de

vida que privilegiaba el dinero, la producción y los valores de cambio frente a lo que era el hombre.

Como resultado de esto se dio una chatura intelectual, además de la pobreza y el encasillamiento artístico contra los que reaccionaron. Por ejemplo ya en 1905 con Picasso y Braque y sus exposiciones cubistas, o el futurismo que, en 1909, totalmente deslumbrado por los avances de la modernidad tanto científica como tecnológica, lanzó su primer manifiesto de apuesta al futuro y rechazo a todo lo anterior. Una de las frases conocidas de entonces fue la sentencia de Marinetti, quien resaltó que “un automóvil de carrera es más hermoso que La victoria de Samotracia”.

De esta manera se van dando los primeros pasos de la vanguardia, aunque llega el momento de explosión definitiva con la Primera Guerra Mundial y además con lo que fue la promesa de una vida diferente, la cual estuviera alentada por el triunfo de la revolución socialista en Rusia.

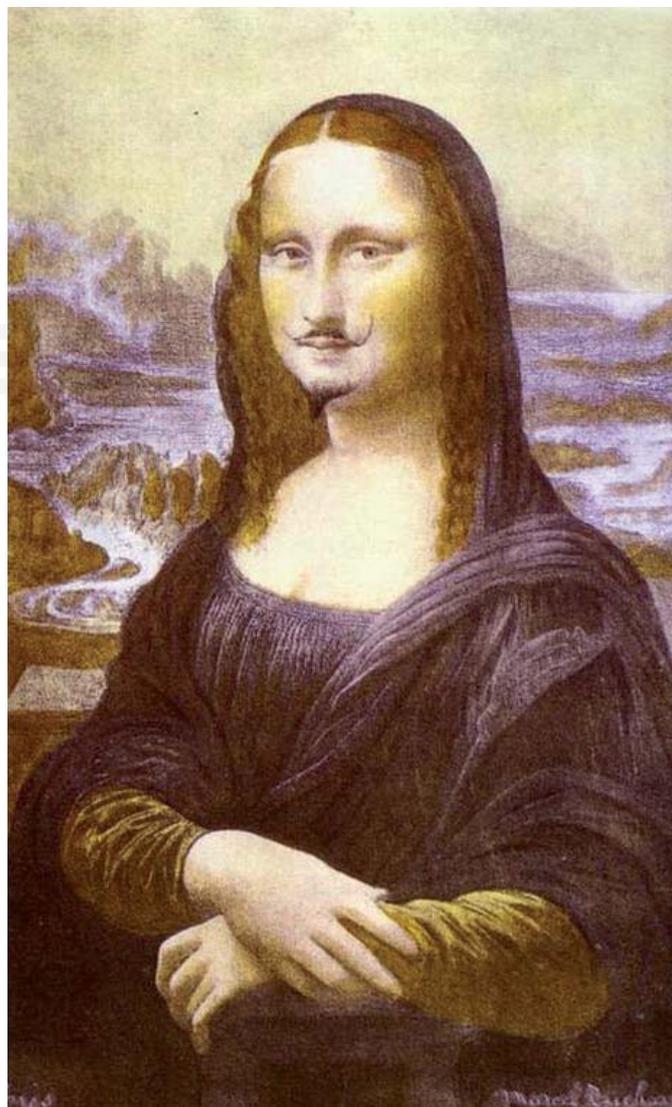
Por 1916 en Zurich, Tristan Tzara, un poeta y filósofo alemán, decidió fundar lo que fue el Cabaret Voltaire. Con esta acta de fundación se dio por iniciado el dadaísmo, que fue una explosión nihilista que proponía el rechazo total a las formas. Por ejemplo el de-

seo de destrucción de todo lo establecido llevó a los dadaístas a rechazarse a sí mismos y, por consiguiente, terminar destruyéndose a sí mismos.

En el caso de algunos de los partidarios de Dadá, que estaban encabezados por André Breton, pensaron que las circunstancias exigían no solamente la anarquía y la destrucción, sino además también la propuesta. Por consiguiente se apartan de Tzara y comienzan lo que fue la aventura surrealista.

Se debe señalar que la furia Dadá había sido el paso, pero por otra parte había llegado a sus límites y que Breton y los surrealistas unen la sentencia de Jean Arthur Rimbaud, quien junto con Baudelaire, Lautremont, Jarry, Van Gogh y otros serán identificados por los surrealistas como sus “padres”.

De esta forma los historiadores indicaron que termina surgiendo el surrealismo, el cual está al servicio de la revolución que pretendía recuperar aquello



del hombre que la sociedad, sus condicionamientos y represiones le habían hecho ocultar; esto es su más pura esencia, su yo básico y auténtico. Por lo tanto intentan marchar hacia una sociedad nueva en donde el hombre pueda vivir a plenitud, a partir de la recuperación del inconsciente, de los sueños, y del dejarle libre el paso a las pasiones y deseos, como así también de la escritura automática y del humor negro.

Por lo tanto, y definitivamente, por medio de este pleno ejercicio de la libertad que significó la actitud surrealista, es que hay tres palabras que están unidas en un solo significado: amor, poesía y libertad.

El bigote y la inscripción obscena en la “Mona Lisa” ilustra perfectamente la actitud Dadá. Los Dadaístas experimentaron diversos estilos artísticos, algunos de los cuales serían desarrollados posteriormente por los Surrealistas. En el período de entreguerras, el Surrealismo (asentado en París y altamente cosmopolita) dominó el mundo del arte y jugó un papel importante en la literatura y en el cine.

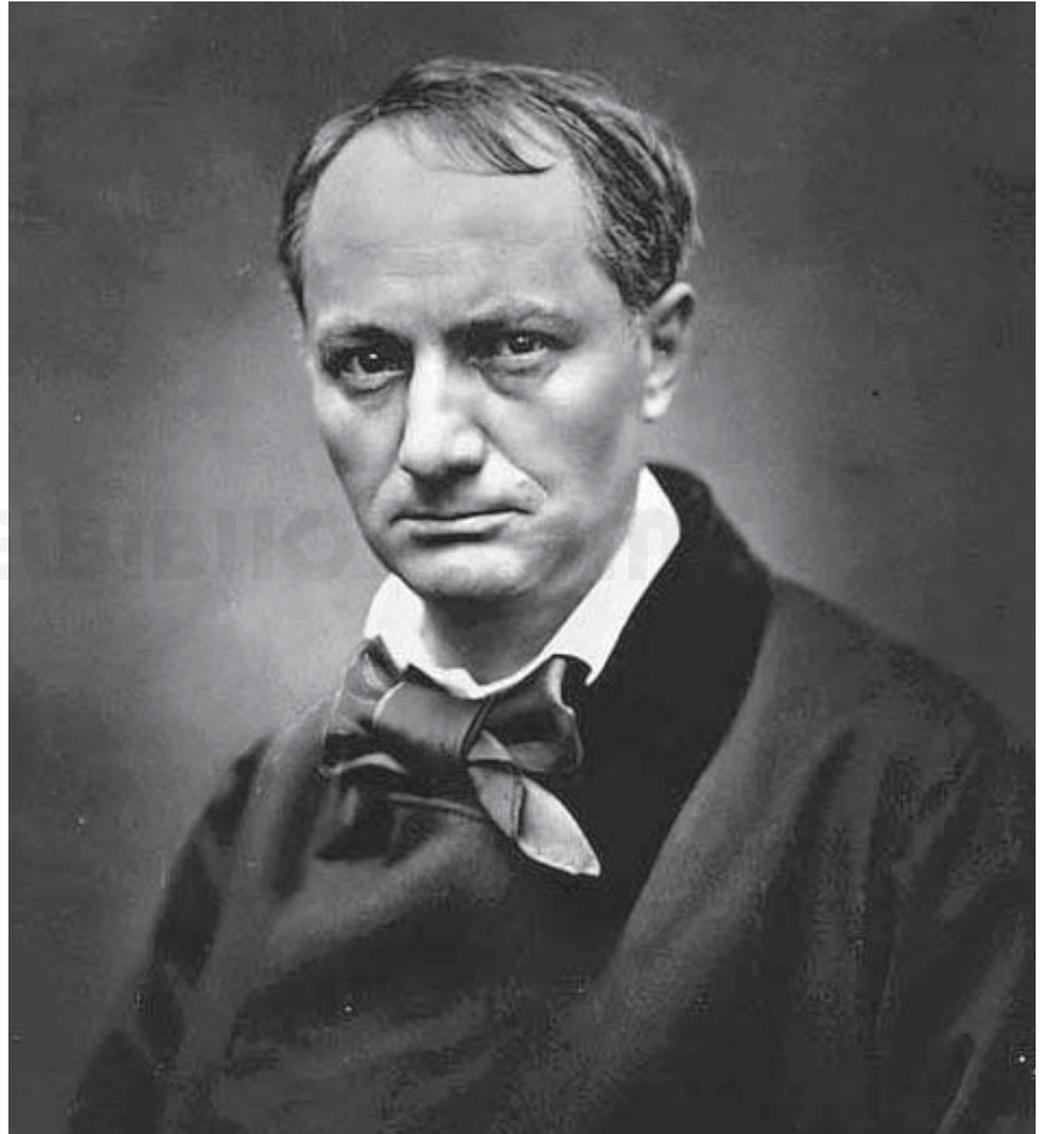
Parodia de “La Mona Lisa” por el francés Marcel Duchamp.

#### CARACTERISTICAS

-El poeta vanguardista es inconformista, debido a que el pasado no le sirve y tiene que buscar un arte que responda a esta novedad interna que el hombre está viviendo. Para esto se apoya en la novedad original que se lleva dentro.

*-Se tienen que abandonar los temas nuevos, puesto que los mismos carecen de sustancia y no responden al hombre nuevo.*

*-Por ejemplo en algunos movimientos se exhibe una tendencia a hacer plástica en la coloración de las palabras.*



Charles Baudelaire, poeta francés (1821-1867), fotografía.

*-En lo que tiene que ver con el terreno de la poesía se juega constantemente con el símbolo.*

*-Por ejemplo los poetas terminan reaccionando contra las reglas tradicionales de la versificación, para lo que necesitan una mayor libertad para expresar adecuadamente su mundo interior.*

*-Se evidencia una reacción contra el modernismo y los imitadores de los maestros de esta corriente, dándose una conciencia social que los lleva a tomar posiciones frente a lo que resulta el hombre y su destino.*

*-Aparecen nuevos temas y un lenguaje poético, además de una revolución formal, la desaparición de la anécdota y la proposición de temas como el anti-patriotismo.*

Charles Baudelaire (1821-1867) fue un poeta, crítico y traductor francés. Lo llamaban el poeta maldito, llevaba una vida bohemia llena de excesos y escandalosa para la época. Fue el más importante exponente del simbolismo francés y concluyó la época romántica. De su obra más conocida, Las flores del mal, he escogido su Himno a la Belleza.



**-Futurismo:** surgido en Milán, Italia, Filippo Tommaso Marinetti rompía a través de este movimiento con la sintaxis, el ritmo y los signos convencionales de la puntuación. Para su autor se consideraban elementos principales de la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada. Como postulados tenía la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, como así también la adoración de la máquina.



Portada de la Revista "Poesía" (1909), creada por Filippo Tommaso Marinetti.

**-Dadaísmo:** su aparición se dio en Zurich, Suiza, entre los años 1916 y 1922 con Tristán Izarra como fundador. El Dadaísmo fue una oposición al pasado violento de la guerra mundial y en su poema suele haber una sucesión de palabras y sonidos, a los cuales hace muy difícil encontrarles lógica. Para distinguirlo hay que tener en cuenta la inclinación hacia lo dudoso, terrorismo, muerte y nihilismo, lo fantasioso, una búsqueda de la renovación de la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o también por medio del manejo de planos de pensamientos antes no mezclables y con una tónica general de rebeldía o destrucción.

**-Ultraísmo:** surge en reacción al modernismo, en España entre 1919 y 1922. Se trató de uno de los movimientos que más se proyectó en Hispanoamérica, como una forma de contribución al uso del verso libre, la prescripción de la anécdota y el desarrollo de la metáfora, lo que lo convierte en el principal centro expresivo. Se vio influenciado, además, por poetas como Vicente Huidobro y Guillaume Apollinaire.

**-Creacionismo:** se debe reconocer su aparición en 1917 y fue patrocinado por el poeta chileno Vicente Huidobro, quien concibe precisamente a la figura del poeta como un pequeño Dios que tiene como fin el de crear con la palabra. Según Huidobro, el poeta no debe de ser un hombre.

**-Surrealismo:** con la figura de André Bretón, apareció en Francia siguiendo a Freud. Bretón, al igual que el padre del psicoanálisis, se interesó por descubrir los mecanismos

Filippo Tommaso Marinetti nacido en Egipto (1876 - 1944) fue un escritor, dramaturgo y poeta en lenguas italiana y francesa que dio vida al movimiento futurista, manifestación de una profunda exigencia renovadora de las formas expresivas. En 1905 fundó la revista Poesía, donde pudieron publicar sus primeros versos muchos jóvenes aún desconocidos.

del inconsciente y de sobrepasar lo real por medio de lo imaginario y lo irracional. Este estilo se caracterizó por pretender crear un hombre nuevo, recurrir a la crueldad y el humor negro con el objetivo de destruir todo matiz sentimental, más allá de ser un movimiento constructivo. Frente a esto, lo que tenía que ver con los aspectos de la conducta moral humana y las manifestaciones no son de su interés.

**-Estridentismo:** su mayor representante fue Manuel Maples Arce y surgió en México, como una mezcla de varios ismos.

**-Impresionismo:** se trata de una reacción contra los excesos del realismo, centrandose su interés en el proceso mental desarrollado en el interior de un personaje en el momento en que se enfrenta a alguna situación. Como característica, mencionemos el hecho de trasladar a la obra la verdadera existencia radicada en los procesos mentales, la intuición y la desvinculación de un personaje, como así también con lo que tiene que ver con el manejo de personajes determinados por las asociaciones psicológicas.

**-Cosmopolitismo:** el mismo aparece en 1940 con el objetivo de mostrar la problemática urbana, y se debe señalar que el mismo varía ya que el paisaje cambia según la geografía

y economía de cada ciudad. Se trata de un movimiento filosófico, moral y psicológico, puesto que trabaja con la incertidumbre y tensión de los habitantes de las grandes metrópolis. Borges fue su máximo representante.



**-Neorrealismo:** se lo relaciona con el existencialismo, y en su proceder exagera el problema de la angustia, transformando el escrito de males irreversibles que parecen no tener solución.

**-Suprarealismo:** es un movimiento que se apoyó en los trabajos de Freud, consistente en la captación de la coincidencia-realidad surgida en un personaje, justamente en el momento en que vive un hecho que le provoca recuerdos recónditos. Como representante de este movimiento tenemos a Miguel Angel Asturias.

**-Existencialismo:** se trata de una corriente filosófica por medio de la cual lo principal de la realidad es la existencia humana.

**-Experimentalismo:** por su parte, este movimiento se

apoyó en el método científico con el fin de explicar el comportamiento de los personajes dentro de un relato. El experimentalismo, suele ser opuesto al gusto popular.

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (1899 – 1986) fue un escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra, fundamental en la literatura y en el pensamiento humano, ha sido objeto de minuciosos análisis y de múltiples interpretaciones, trasciende cualquier clasificación y excluye cualquier tipo de dogmatismo.

Jorge Luis Borges, escritor, fotografía.

#### AUTORES VANGUARDISTAS

- » León Felipe
- » Federico García Lorca
- » Rosario Castellanos
- » Ernest Hemmingway
- » Pablo Neruda
- » Juan Carlos Onetti
- » Octavio Paz
- » Pita Amor
- » Emilio Carballido

León Felipe (1884 - 1968), fue un poeta español, integrado en la generación del 27. Su obra poética se abrió con Versos y oraciones del caminante (1920), cuya sencillez temática y estilística distanció al autor de las corrientes posmodernistas del momento. En el segundo volumen de Versos y oraciones del caminante (1930) vuelven los temas intimistas centrados en la experiencia cotidiana.

Pablo Neruda (1904 -1973), fue un poeta y militante comunista chileno, considerado entre los mejores y más influyentes de su siglo, siendo llamado por el novelista Gabriel García Márquez "el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma". También fue un destacado activista político, siendo senador de la República, integrante del Comité Central del Partido Comunista y precandidato a la presidencia de su país.



Pablo Neruda, poeta chileno, fotografía. El 21 de octubre de 1971 le es concedido el Premio Nobel de Literatura.

#### LAS ULTIMAS TENDENCIAS

En este apartado se hace referencia a estilos artísticos que acaecieron después de la Segunda Guerra Mundial puesto que a quienes estuvieron durante la primera mitad del siglo XX se les denomina vanguardias históricas.

Sobre el arte contemporáneo hay que señalar que el mismo se caracteriza, especialmente en pintura, por un sinfín de novedades y originalidades, incluso provocaciones con el objetivo de impactar al espectador, tanto en sentido positivo como negativo. En este sentido, lo mismo daba ya que lo importante es no pasar desapercibido.

Por ejemplo, en este marco cualquier soporte es válido con el fin de expresarse y muchas veces se dan extravagancias que suponen en un comienzo cierto escándalo, pero que finalmente, con el paso del tiempo, todo acaba siendo aceptado como clásico. Bajo estos conceptos se utilizan ordenadores, videos, pantallas, aparatos multimedia y todo