

Arte realista y arte abstracto

Antonio Guerrero (Especial para ARGENPRESS CULTURAL)

VIERNES, 14 DE MARZO DE 2014

Es un axioma que las artes son reflejo de la vida social: El Renacimiento en las artes brotó en Florencia y dio impulso al arte Renacentista que recuperó de Grecia el ideal artístico de la belleza clásica y lo revolucionó colocando al centro la armonía y proporcionalidad, la materialidad del ser humano y la naturaleza. Estas artes ligadas a una época caracterizada por los descubrimientos científicos fueron el batitín precursor de la revolución industrial que preñaba en las entrañas del mundo feudal en descomposición. Las artes del "Cinquecento" rompieron con la corriente estética ascético-feudal dominante en Italia que se extendía a Europa. El arte Renacentista creado bajo los auspicios del Poder de los Banqueros Médicis generó una pléyade de artistas del realismo clásico de la talla de Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, Donatello, Rafael, Dürero, Brunelleschi -quien era artista y arquitecto-, quienes contribuyeron a apuntalar el Poder de Los Médicis bajo cuyos resplandores artísticos se cobijó la pujante burguesía florentina.

Expresiones de este arte renovador que mantiene su fortaleza a través de los tiempos fueron de Botticelli, Los de Donatello y Miguel Ángel; los frescos de este mismo artista pintados en la Capilla Sixtina; la y la de Da Vinci, etcétera, a través de las cuales se recupera el vigor, la simetría del cuerpo humano, la armonía de la vida envuelta en las contradicciones naturales y sociales fruto de la

dialéctica de la naturaleza como parte del universo en perpetuo cambio. El desnudo artístico mostró en forma realista las proporciones del cuerpo humano ya anticipadas por el arquitecto romano Vitrubio que fueron plasmadas en la composición artística “El hombre de Vitrubio” por Da Vinci, arte que estableció una relación con las ciencias que abrían sus espectros durante esos siglos de descubrimientos científicos que fue también una época revolucionaria de la historia; arte esencialmente realista aunque influenciado por la concepción filosófica idealista de .

La filosofía mecanicista y la estética realista burguesas

Durante aquel período cabezas de pensadores como Diderot y otros contribuyeron a que se diera un salto en el desarrollo de la filosofía materialista en mecanicista y de la estética realista, opuestas a la filosofía y estética idealistas feudales.

Las artes críticas del feudalismo y las florecientes artes burguesas

En este mundo feudal en decadencia y descomposición afloraron artes y literaturas críticas que muestran por dentro el mundo de los Reyes en deterioro: Las obras de teatro de Shakespeare: “Hamlet”, “Becket”, “El Rey Lear”, “Otelo”, “Romeo y Julieta”; la ofensiva política del cura Rabelais contra los vicios de los reyes a través de sus personajes satíricos; de Bocaccio que muestra la inmoralidad de la Iglesia feudal en Italia; el levantamiento popular contra la tiranía reflejado en de Lope de Vega, etcétera, artísticamente reflejan la crítica acerva a los antivalores de la corrupción, la inmoralidad, el crimen, cuya pus muestra la descomposición feudal.

La novela de Víctor Hugo, es otra expresión del derrumbamiento del feudalismo y la alborada del sistema burgués. El conjunto de obras literarias y artísticas como la de Beethoven, las obras de Chopin y Listz reflejan el advenimiento del capitalismo como sistema.

La Comuna de París y las artes realistas populares que en esas circunstancias histórico-políticas se crearon

Con el advenimiento del capitalismo surgió la contradicción histórica entre la burguesía y el proletariado en cuyas circunstancias brotó la teoría científica del marxismo. Así como la ciencia del marxismo en medio de una lucha incesante y acoso de la burguesía, resistía, se abrió paso y lanzaba a la ofensiva en cuyo escenario las luchas del proletariado alcanzaron en los preparativos y la realización de la Comuna de París en 1871 su gran eclosión temporalmente derrotada: Su “Asalto del Cielo” metáfora con la cual Marx pinceló teórica y políticamente esa formidable experiencia, también las artes como reflejo de estas circunstancias económicas, sociales, políticas, militares, tuvieron en la poética de Eugenio Pottyer, en la pintura de Courbet, Millet, Daumier, Delacroix, una presencia significativa que mostró el mundo de los de abajo, que pinceló con maestría, en arreglo a las leyes de la aprehensión estética de la realidad, en diversas expresiones especialmente pictóricas realistas, la vida de los trabajadores y los pueblos; e incluso, dejando atrás la hipocresía burguesa, mostraron un erotismo realista que mostró la fuerza, la belleza y proporcionalidad estética latente en la vida de los pueblos.

Más, con la derrota de la Comuna vino la persecución y estigmatización del arte realista que se pintó en y, de Courbet; “Las Espigadoras” de Jean Francois Millet; “Vagón de Tercera Clase” y “El levantamiento”, de Honoré Daumier, etcétera.

La consolidación del capitalismo

La revolución burguesa -en cuyo escenario Lutero creó en Alemania la Iglesia Protestante burguesa- estuvo caracterizada por las restauraciones monárquicas hasta que la dominación del capital se afirmó en todos los terrenos durante las primeras décadas del siglo XIX.

Todo lo que antes remeció al mundo fue cambiando de carácter y las artes como su reflejo. La dominación burguesa trajo consigo una sociedad basada en la explotación del proletariado por la burguesía.

Las artes durante la consolidación del capitalismo

Durante este período de consolidación de la clase burguesa surgieron la literatura y las artes críticas que mostraron a través de las obras literarias de Balzac, de Maupassant, de Tolstoi, de Chejov, la naturaleza opresora, hipócrita, inmoral de la burguesía; el pintor Manet rechazando la manipulación del arte clásico que se manifestaba en “Los Salones” sacó a flote la podredumbre de la burguesía en cuadros que provocaron escándalo en la sociedad burguesa.

El impresionismo: Primera manifestación de las artes que evadieron la realidad cultural de clases y la lucha de clases

Tras la persecución al arte realista proletario y popular forjado en los ambientes sociales de La Comuna, en el terreno de las artes va desarrollándose un arte propiamente burgués ligado a Las Galerías y al mercantilismo de las artes que se caracteriza por la alienación de la realidad profunda de la sociedad burguesa, cuyo reflejo va configurando las características del llamado o .

Tras la represión a la pintura realista las artes y los artistas van adaptándose a la política y economía de la burguesía en el Poder buscando su aval para obtener fama, posición, recursos. Este período es representado inicialmente por los pintores en cuyos cuadros se va diluyendo la realidad de clases de la vida en el capitalismo.

Van Ghog: Un artista que refleja el cambio artístico del realismo al impresionismo

Muestra de este período artístico de transición de la pintura realista a impresionista es Van Ghog: Inicialmente realista pinta la vida de los pobres: , , , , , que responden a la influencia de los pintores de cuyo realismo entra en reflujo tras la derrota del primer ensayo de la revolución proletaria.

Tras el período de influencia de la pintura realista y popular de Courbet, Daumier, especialmente de Millet sobre la obra pictórica de Van Ghog éste pasa a ser influenciado por los “Impresionistas” (Degas, Monet, Renoir, el arte japonés) pero se diferencia de aquellos en sus cuadros por el manejo de colores, explosivo, destellante. La obra pictórica de los ligados a las Galerías y al arte mercancía – Theo hermano de Vincent Van Ghog fue promotor de Galería- se diluyen en la realidad de los paisajes y en la vida bucólica de la clase media aunque también pinta escenas cotidianas de su propia vida.

La burguesía rescata no por sus cuadros realistas donde muestra escenas de la vida de los pobres sino por aquellos donde la realidad de la vida en el capitalismo se diluye en los paisajes, en la captación de la realidad de la naturaleza y de la vida de la clase media exenta de las contradicciones sociales que genera el capitalismo; imágenes cargadas de su fuego creador iconoclasta.

Con los impresionistas se inicia el escapismo del arte de la realidad clasista de la sociedad burguesa y se abre paso al abstraccionismo, al arte burgués que evade la realidad del capitalismo y la oculta.

El arte abstracto: producto del mercantilismo: arte-mercancía que aliena a las masas

En ese escenario se forma una mescolanza : donde estaban: Manet, -quien no fue impresionista-, Cezanne que era impresionista, Van Ghog, quien fue realista y luego impresionista; Gauguin y otros que transitaron por la pintura identificándose con el naturalismo exento de las contradicciones sociales que genera el capitalismo; todos ellos auspiciados por .

Los fueron otros antecesores del .

El arte cubista abstraccionista se da a conocer como y es exaltado a través de pinturas como: y de Pablo Picasso; de Delaunay y otra serie de obras abstractas. El abstraccionismo es hijo natural del capitalismo en su período inicial: El esconde “artísticamente” las contradicciones entre la burguesía y el proletariado.

Surge otra expresión artística abstracta: El de André Bretón que acude a la introspección psíquica, al mundo interior, a los sueños. El como tendencia abstracta evasiva de la realidad social es definido así por Bretón: . Bretón relaciona abiertamente al con Freud, con el subconsciente. Se imbrica con el cubismo de Picasso y se relaciona con el de Tristán Tzara en arte y literatura.

Los años precedentes a la Primera Guerra Mundial incuban algunas expresiones del llamado abstracto opuesto al arte realista.

La crisis del sistema capitalista que conduce a la primera conflagración mundial imperialista se refleja en el terreno de las artes y literaturas abstractas burguesas que venían configurándose tras la derrota de La Comuna de París: el impresionismo, el postimpresionismo, el cubismo, el surrealismo; todos estos abstractos paridos en el entorno social del aislamiento, de la evasión y el escapismo de las artes y las literaturas de los profundos problemas económicos que generan los conflictos sociales producto de la estructura explotadora capitalista, se relacionan con las Galerías y los haciendo del arte una mercancía más del capitalismo. En esos ambientes van surgiendo otras expresiones del : El futurismo y el dadaísmo.

Todas estas expresiones del arte abstracto toman partido en favor o en contra de la primera guerra imperialista. En el campo del arte, entre los artistas que se colocan a favor de la guerra imperialista destacan los de Marinetti: <...destruir sin piedad las ciudades veneradas>, posición política que promueve un anti-arte ultra reaccionario que desnaturaliza el ideal de la belleza estética y aplaude el horror que genera la guerra imperialista que destruye naciones, mutila y asesina pueblos.

De otro lado humanista burgués, anárquico, no logra abordar artísticamente los orígenes de la guerra mundial: Tristán Tzara, Jean Arp y otros artistas y escritores dadaístas se establecen en el iconoclastas, anti belicistas pero anárquicas y abstractas. Por su tendencia abstraccionista estuvo incapacitado para crear obras de arte que mostrasen el carácter imperialista de aquella primera conflagración mundial.

En oposición a esta guerra imperialista también se ubicarán los abstraccionistas cubistas: Picasso, Braque, Delaunay.

Entre los surrealistas se adoptarán dos posiciones: Unos en favor y otros en contra de aquella primera Gran Guerra.

En el ruso Kamdimsky -quien se opone a la guerra y posteriormente viaja y se establece en la Unión Soviética socialista, hasta que por sus concepciones burguesas abstractas es expulsado de allí- encontramos otro emblemático representante del arte abstracto.

En Kandimsky éste encuentra una expresión más estereotipada, sistemática y “creativa” desde la óptica del abstraccionismo al punto que se lo considera un “maestro” de esta tendencia.

Marcel Duchamp es otro “artista” propulsor del arte abstracto inicialmente relacionado con el cubismo y el dadaísmo. Desprendido de estas tendencias abstractas nos brinda una visión de la evasión del arte burgués de la realidad económica, política y social del mundo capitalista.

Duchamp emigra a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, país imperialista donde las artes abstractas ligadas al mercado no habían adquirido, aún, la intensidad que en Europa, y trasplanta la pintura abstracta a Norteamérica con: , , , , , (cuadro abstracto: Una ventana de marco turquesa y ventanas color negro); Duchamp pone bigotes al cuadro “La Gioconda” de Da Vinci y presenta esto como “arte”.

Duchamp elabora una “teoría” del arte abstracto que muestra la decadencia de la estética burguesa y del arte burgués: El llamado que es una renuncia a la creación artística, una refutación grosera y alienante del realismo y del proceso de asimilación estética de la realidad. Pseudo que la estética marxista-leninista denomina: : Un es sacado de su cotidianidad: Un orinal es expuesto por Duchamp como bajo el criterio supuestamente de que al sacar éste u otro objeto: una lata de cola, una pieza de fábrica, un zapato, etcétera, de su cotidianidad, estas cosas adquieren connotación o categoría de debido al papel que juega la , la del artista y del público.

El llamado es, primero, una visión filosófica idealista que establece como fundamento de la creación artística la relación entre el artista (sujeto) y el objeto. Esto significa que la deja de lado la realidad como fuente del arte, pues, según esta solo puede existir cuando se establece una relación entre el artista y la realidad. Fuera del ojo, de la sensibilidad y capacidad cerebral del artista, no existe arte según el abstraccionista Duchamp. Eso significa negar la existencia de la realidad como fuente

natural del arte.

El origen, la cantera del arte, es la realidad. Lo primero y fundamental en el proceso de la existencia del arte es el reconocimiento de la existencia del universo, de la naturaleza, de la sociedad, como fuentes del arte.

El arte-objeto constituye una negación de la existencia del mundo, de la realidad en su complejo y perpetuo movimiento.

En segundo lugar, el es una expresión decadente que da la espalda, que reniega y pretende opacar tanto al arte clásico y al arte realista como al arte realista proletario y popular; el llamado simplifica y vulgariza el proceso de la creación artística dejando de lado la ley de asimilación estética de la realidad y de ésta como fuente de la creación artística y literaria.

Las diversas obras de Duchamp: , o , pintura abstracta y supuestamente erótica donde nueve “novios” se masturban ante la imagen de una novia “desnuda” es muestra patética de la degeneración mental de este supuesto “teórico” del arte abstracto, de la cosificación del arte y representante del anti-arte a quien la intelectualidad artística burguesa e imperialista ha elevado a la calidad de “genio” cuando en él se expresa la decadencia y degradación del arte, del ideal de la belleza y se abre paso la esteticidad de con la cual la estética burguesa y revisionista, sobre todo en estos tiempos de hegemonía del arte burgués imperialista y de sus corrientes asalariadas de toda índole, apuntan a sepultar al arte realista y al arte realista proletario y popular.

El “arte objeto” es un antecedente del “kitsch art”, del , del body art, que deforman, afean el arte, promueven el no- arte y atentan contra el ideal estético de la belleza y del arte, lo cosifican. A través de este no-arte atraen la mirada del público hacia la evasión de la realidad.

Fuente: <http://cultural.argenpress.info/2014/03/arte-realista-y-arte-abstracto.html>