

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

**LA MUERTE DE LA VANGUARDIA: LAS ARTES EN EL
SIGLO XXI**

SOTO LUNA BRENDA MARIELLE

1157

10/11/11

La muerte de la vanguardia: Las artes en el siglo XXI

Explicaré como ha influido la existencia de la tecnología y el capitalismo (que es el modo de producción que actualmente nos rige) en las artes, porque no sólo han influido en su transformación, debido a que ya no son artes totalmente puras, sino que incluso las han destituido. Todo esto gracias a la nueva aculturación del ser humano, que va cambiando o “evolucionando” con el transcurso del tiempo. Comenzaré por explicar el concepto de arte y todo lo que ésta engloba.

El arte enuncia la naturaleza de la realidad. La realidad tangible, que es la que sí existe, la material; y la realidad intangible que es la que no existe, que es la abstracta y la crea el ser humano, aunque esto último se acercaría un poco más a la definición de idealismo.

El arte debe tener un lenguaje o un sistema de signos, es decir, debe tener reglas de comportamiento de una forma ordenada. De la misma manera que el lenguaje nos sirve para comunicar un mensaje, el arte también nos da mensajes acerca de cómo es la realidad.

El arte también es un medio de comunicación social, para el artista la realidad no se reproduce, sino que se recrea, es decir, el arte se posesiona de la realidad y durante este proceso existe un filtro que es la cultura. En el arte podemos encontrar diferentes aspectos, político, estético, religioso, económico y social, entre otros. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones.

La composición artística son los elementos que conforman una obra de arte, y estos a su vez, para que sea una buena obra de arte, también dependen de la forma en que estén ordenados (colores, masa, líneas-que son la parte, más importante de la obra, como si fuera el esqueleto-, volumen, etc.).

El arte como inversión es un concepto poco anterior a los años cincuenta. Los grandes productos domésticos de línea blanca, las cosas que mantienen a nuestra

economía en funcionamiento como neveras, cocinas, todas las cosas que eran de porcelana y blancas, ahora están pintadas. Esto es nuevo, van acompañadas de arte pop (se caracteriza por el uso de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales como anuncios publicitarios, mundo del cine, etc., sería algo así como arte en tercera dimensión). Muy bonito, claro, como imaginarnos que el mago Merlín va saliendo de las paredes mientras abres la puerta de la nevera para tomar jugo de naranja.

Al principio el avance de la tecnología causó un gran impacto para la mayor parte de la sociedad, incluso se llegó a llamar al siglo XX el siglo del miedo, por el gran avance que existió, debido a que los científicos, artistas e intelectuales no podían creer que existieran cohetes, celulares, el primer viaje del hombre a la luna, etc. Incluso se cuenta que en 1938 Orson Welles, director de cine estadounidense, transmitió por la radio "La guerra de los mundos" y provocó tal pánico entre los oyentes, que muchos se suicidaron tomando como verdadera la noticia de una invasión marciana a la tierra. Pero poco a poco la gente se fue adaptando a este cambio, e incluso hemos llegado a tal grado, que la gente ya no puede estar sin el uso de la tecnología, sobre todo del celular.

La tecnología revolucionó las artes haciéndolas omnipresentes. Un claro ejemplo acerca de esto es la radio, la cual ya había llevado sus sonidos a la mayoría de los hogares del mundo desarrollado, siguió su penetración gracias al transistor, que ya la hizo pequeña y portátil, y las pilas que la independizaron de la energía eléctrica. El gramófono o el tocadiscos ya era antiguo, y aunque mejoró un poco técnicamente, resultó un tanto dificultoso. El disco de larga duración benefició a los amantes de la música clásica, porque duraban casi hasta media hora por lado. Después surgieron los cassettes, que podían tocarse en reproductores con pilas cada vez más pequeños y portátiles. En los años ochenta la música podía estar en cualquier lugar acompañando cualquier actividad privada gracias a los auriculares. Esta revolución tecnológica tuvo consecuencias políticas y culturales. Así un dirigente del ejército podía ordenar a sus militares en 1961 gracias a que podían escucharlo en radios portátiles. Después surgieron los discos compactos, y de

aquí surge la invención del discman, el cuál era un aparato portátil donde podías colocar tu cd favorito e irlo escuchando en cualquier lugar. Y por último apareció el ipod, que es el que todos conocemos, es un aparato tan pequeño que ya no se necesita ningún otro objeto para poder escuchar música, porque contiene la música comprimida, además cabe en cualquier lugar, hasta en los bolsillos del pantalón.

La televisión nunca fue tan portátil como la radio, pero llevó a los hogares imágenes con movimiento. Además aunque el televisor era mucho más caro que la radio, después con el paso del tiempo se hizo accesible para los pobres. Esta se convirtió en la forma de entretenimiento más popular.

Al igual el cine evolucionó, llevando las películas al hogar, primero con cinta magnética, cuando se inventó el sistema de video cassett beta y posteriormente evolucionó al VHS (video home system), y más adelante fue el láser disc, que no duró mucho en el mercado porque rápidamente surgió el DVD (disco versátil digital), en el cuál colocas discos pequeños, más fáciles de transportar e incluso son de mejor calidad. Y el último formato que es el que está desplazando rápidamente al DVD, es el formato blue ray, donde cabe 4 veces más información que en un DVD.

Pero la tecnología no solo hizo que el arte se volviera onnipresente, sino que también cambió la percepción de la gente. Las personas que no crecieron con la tecnología disfrutaban conciertos de ópera o espectáculos de danza, teatro o comedia musical, sin embargo, las personas que ya crecieron con el uso de la tecnología les parece aburrido ese tipo de espectáculos, y en muchos casos, los niños de la actualidad ya ni si quiera saben los conocen.

Ahora los niños que crecieron con la música electrónica, de manera directa y en grabaciones, o con la televisión o DVD'S, en los cuáles se pueden también congelar imágenes y repetir sonidos o escenas visuales, de forma que antes sólo se podía hacer releendo los textos; ahora la ilusión teatral es apenas nada en comparación con lo que la tecnología puede hacer en los anuncios de televisión,

incluyendo la posibilidad de explicar historias en treinta segundos, ha de ser muy difícil para un niño cambiar una sola escena de teatro por la infinidad de canales que existen en televisión. La tecnología y el avance y desarrollo del capitalismo transformaron el mundo de las artes y los entretenimientos populares de una manera muy radical.

Hasta el desplazamiento se hizo evidente en la más visual de las artes: la arquitectura. Se realizaron gran cantidad de edificios y monumentos majestuosos en todos lados, sobre todo en Estados Unidos, donde también se realizaron grandes cadenas hoteleras. Esto sustituyó al arte en Europa, donde actualmente la mayoría de la gente, prefiere ir a Las Vegas a ver grandes hoteles, alumbrados, con montañas rusas alrededor, invernaderos gigantescos, elevadores con paredes de cristal, ventanas gigantescas e iluminación teatral, que ir a Europa a ver las antiguas construcciones, aunque quizá exista una posible excepción hablando Italia.

Como lo expliqué anteriormente, la tecnología ha ocupado el lugar de las artes. Pero la tecnología se ha extendido gracias al capitalismo, debido a que este nuevo modo de producción se dedica a la compra y venta de las nuevas mercancías, y también a la globalización, porque ya hay un mercado global donde se importan y exportan los nuevos productos del mercado.

Aun que la tecnología también ha intervenido en la creación de arte, debido a que por ejemplo, en la fotografía, con la nueva invención de cámaras con más mega píxeles, se pueden tomar fotos de mejor calidad, y éstas aún mejorarse gracias al uso de programas que podemos usar en la computadora, como paint o photoshop. O al realizar un dibujo a mano, lo podemos mejorar con el uso del programa corel draw. También actualmente las grabaciones de música son digitales, y hay artistas que usan toda la nueva vanguardia para hacer montajes audiovisuales en exposiciones. Pero creo que a esto no se le puede llamar arte como tal: el arte es la que se crea por el hombre, quizá con la ayuda de instrumentos sencillos, pero sin que existan otros que puedan mejorarla. Para mí el buen arte es lo más sencillo y tradicional, usando los típicos elementos o instrumentos, como un

bailarín, por ejemplo, que puede presentar sus nuevas coreografías en el mejor teatro, con el uso de efectos de iluminación y de sonido maravillosos, y con un vestuario majestuoso. Sí, estoy de acuerdo, esto mejora el arte, pero no es arte como tal, para mí la única existencia de arte serían los movimientos del bailarín, el cual no necesita ayuda de ningún otro instrumento, es más, no necesita vestuario, con el simple hecho de mostrar su gran capacidad de bailarín es suficiente. Esto es arte.

La televisión y el cine actual han usurpado a la pintura, al teatro, a la danza y al cine de arte, al igual que las cámaras fotográficas y de video; ahora los turistas prefieren visitar edificios nuevos que arquitectura antigua; la gente ya no asiste a conciertos de ópera porque prefieren ir todo el tiempo escuchando su celular o su ipod, es más, antes los conciertos para las personas eran los de ópera, y actualmente ir a un concierto significa ir a ver a nuestro artista favorito. Las personas ya tampoco se toman el tiempo para leer obras literarias porque ya existen los audiolibros.

Aunque también el arte ha sido ayudada o asistida por la tecnología, por ejemplo, la creación de la fotografía significó una amenaza para el arte de varios, sobre todo para la pintura; pero muchos otros artistas la emplearon para desarrollar sus obras, es decir, tomaban fotografías de lo que querían plasmar, y eso les servía como cromo para copiarla y poder realizar su obra, así, si era un modelo, ya sólo tenía que posar para que le tomaran la foto, y se ahorraba todo el proceso de posar por un largo tiempo, en lo que el artista termina la pintura.

Sin embargo, los nuevos medios de comunicación han dado lugar a que la gente ya no tenga un criterio propio de lo que pasa a su alrededor, y de que únicamente crean que es verdad lo que los noticieros o los programas de televisión dicen y opinan acerca de la economía, la sociedad y la política. Lamentablemente nos encontramos en una sociedad enajenada. En cambio, anteriormente, en ausencia de que nunca ha existido una política real ni tampoco una prensa totalmente libre, los artistas eran los únicos que hablaban de lo que su pueblo, o por lo menos el

sector ilustrado de éste pensaba. En cambio en la actualidad la gente ya no piensa y se deja guiar por lo que los medios de comunicación dicen.

Mucha gente también pone de pretexto que el arte es muy costoso y por eso no asisten a espectáculos, pero en la actualidad hay muchas obras de teatro que son gratuitas, al igual que los espectáculos de danza en la UNAM, o también los domingos los museos igual lo son, y existen muchas otras a muy bajo costo. Así que sólo falta tener esa cultura de que nos debemos alimentar de arte, y las ganas de hacerlo.

La cultura actual se basa en la industria del entretenimiento de masas (cine, radio, TV, música pop) y las palabras que ahora dominan las sociedades son las marcas de cualquier cosa que pueda comprarse, desde las que se encuentran en aparatos electrónicos hasta las que están adosadas en camisas, playeras, tenis o cualquier prenda de vestir. Este mercado capitalista basa su triunfo en la satisfacción de las necesidades tanto materiales, al satisfacer las necesidades básicas de los consumidores, hasta espirituales, por ser aceptados dentro de determinado grupo social de acuerdo a las marcas que llevas puestas. Las vanguardias modernas ya han extendido los límites de lo que podría llamarse arte.

Hubo varios factores muy importantes para el declive del arte. El primero fue el triunfo universal de la sociedad de consumo, porque las imágenes que siempre veían los seres humanos eran las que anunciaban o implicaban consumo, o las que iban dedicadas al entretenimiento comercial. También los sonidos que acompañaban la vida de las personas, dentro y fuera de casa, eran los de la música comercial. Cuando el arte impactaba en las personas, incluso en las más cultas, era raro y hasta ocasional. En especial desde que el triunfo del sonido y la imagen propiciados por la tecnología desplazó al principal medio de expresión: la palabra impresa. Excepto en cierto tipo de lecturas, como las novelas de amor para las mujeres, las novelas de acción para los hombres y quizá como es la era de la liberación, algo de erotismo o de pornografía. Los lectores serios de otros libros que no fueran meramente profesionales o educacionales son una pequeña minoría. Y aunque la educación aumentó el número de lectores, el hábito de la

lectura decayó, porque sólo leen por obligación y no por gusto, además de que la letra impresa dejó de ser más importante que la comunicación oral.

Esta moda llegó hasta las películas populares, donde los directores refinados contentaban a las masas (y de igual forma a la taquilla) con películas de sangre y sexo.

No estoy en contra de que exista la tecnología, al contrario, esta invención ha sido muy importante, debido a que es de gran ayuda en la actualidad, y de igual forma, es un medio de entretenimiento. Pero no debemos de conformarnos únicamente con esto, porque lamentablemente la tecnología todo nos lo da y ya no nos permite pensar demasiado. No pretendería quitar la tecnología, porque esta ya forma parte de nuestra cultura actual, sino que regresara y formara parte de la educación y de nuestra cultura como sociedad.

Recordemos que cultura es un proceso de adaptación, dominación o sistema de poder. Es lo que va construyendo el hombre a través de la historia; y así fue, fuimos evolucionando como sociedad, dejando atrás factores que habían sido importantes a lo largo de la historia, tales como el arte, y esto nunca debió haber sucedido, es decir, no debimos olvidarnos completamente del uso del arte, porque hubieran podido estar de la mano el arte y la nueva tecnología, sin hacer a un lado una de la otra, pero siempre debimos practicar el arte de la forma más tradicional posible, debido a que nos permite conocer, crear e imaginar, hace que pensemos por nosotros mismos, además de que es más bonito ver, por ejemplo una pintura hecha con óleo y con el verdadero esfuerzo de una persona, a ver una gran manta impresa en el Office Deppot; sí, es verdad, existen quizá, menos defectos pero como persona tienes la satisfacción de haberlo realizado por tus propias habilidades, además de tener el reconocimiento de la gente que te rodea y sentir con mucha satisfacción esos logros personales. Además de que los artistas siempre han sido la conciencia de la sociedad, porque son los que piensan, pero sobre todo, son los que analizan cada situación desde otra perspectiva, porque ellos mismos tienen sus opiniones y su forma de ver la vida, sin seguir cierto patrón inculcado por una sociedad que vive en enajenación.

Bibliografía:

Hobsbawm, Eric. *Historia del siglo XX*. Barcelona, España, Edit. Editorial crítica, 1995, 620 p.