

Cartel Arte, Literatura, Psicoanálisis

Las vanguardias del siglo XX

Las mujeres en el Arte y la Literatura

Stella Maris Díaz de Luraschi

El cartel, dispositivo que nos ofrece nuestra Escuela nos da la oportunidad de lanzarnos a la aventura con otros, en la búsqueda de respuestas a las interrogaciones formuladas.

En el final de un tiempo de recorrido mi agradecimiento a mis compañeras de ruta Adriana Beuille, Perla Trajtemberg y María del Carmen García, como también a Liliana Berraondo que nos acompañó como función Más uno.

El magnífico Leonardo da Vinci había dicho: *La pintura comenzó cuando alguien dibujó una línea en torno a la sombra de otro ser humano.*

¿Habrá leído a Plinio el Viejo? (romano del siglo I escritor, historiador del arte, naturalista, posee una obra de 37 libros del mundo natural. Muere en la erupción del Vesubio en el año 79 que arrasaría a Pompeya y Herculano.) Había escrito que la pintura fue invención femenina: la joven hija del alfarero Butades Sicyonius trazó sobre el muro el contorno de la sombra del rostro de su amado que partía a lejanas tierras. Leonardo omitió que había sido una mujer. Tal vez no lo sabía.

Una serie de movimientos artísticos principalmente en el período de entre las dos guerras mundiales se producen inicialmente en Europa y se expanden por todo el mundo. Tienen un carácter de ruptura, de originalidad, de novedad.

El movimiento vanguardista se caracteriza por su oposición a toda estética anterior, es reacción contra la sensibilidad romántica y burguesa. Esencialmente provocador y lúdico busca escandalizar y sorprender. Se concretó en los movimientos: expresionismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo y otros.

Las vanguardias artísticas de principios del siglo XX lograron abrir las fronteras del arte con distintos movimientos. Abandonan la imitación de la naturaleza para centrarse en el lenguaje de las formas y los colores. Es la hegemonía del inconsciente que se introdujo

profundamente en el arte con la obra freudiana, que estableció que en el ejercicio del arte se produce el apaciguamiento de los deseos no tramitados, cierta satisfacción de las pulsiones, en el artista y en el lector o espectador, el desciframiento del inconsciente en los sueños buscando una línea directa a la obra fue el trabajo de los surrealistas, Breton, Dalí, Miró, Max Ernst, Remedios Varo, Leonora Carrington, Dora Maar y tantos otros.

El escritor Arthur Rimbaud había lanzado la frase: *"Il faut etre absolument moderne"* Hay que ser absolutamente moderno. Es la sentencia final de su obra *"Una temporada en el infierno"* de 1873 que expresa la necesidad imperiosa de cambiar la vida de raíz, mirar lo nuevo y romper con el pasado.

Un nuevo concepto de la mirada comienza a surgir en la filosofía con Maurice Merleau- Ponty, en tanto Jacques Lacan nos coloca la mirada en el campo escópico, en el orden de la pulsión. Nos recuerda que para Freud no era homóloga a las otras pulsiones. Es la que elude de manera más completa el término de la castración. Lacan nos dice: *La mirada sólo se nos presenta bajo la forma de una extraña contingencia simbólica, simbólica de aquello que encontramos en el horizonte y como tope de nuestra experiencia, a saber, la falta constitutiva de la angustia de castración. El ojo y la mirada, esa es para nosotros la esquizia en la cual se manifiesta la pulsión a nivel del campo escópico.*

El artista invita a quien está ante el cuadro a deponer su mirada, como se deponen las armas, nos dice Jacques Lacan, este es el efecto pacificador, se le da algo al ojo no a la mirada, algo que entraña un abandono, un deponer la mirada. El ojo está preso en una dialéctica con la mirada, es un juego de señuelos. Nos da el ejemplo en el amor: cuando pido una mirada, es algo que siempre falla porque *"Nunca me miras desde donde yo te veo"* y a la inversa *"Lo que miro nunca es lo que quiero ver"*

Las mujeres de la Bauhaus

Es el interés de este trabajo focalizarlo desde las mujeres que acudieron a la Bauhaus para lograr su sueño de estudiar cerámica, pintura, escultura, música, arquitectura... Ahí trabajaron, sufrieron, amaron.

Fue una escuela de arte, diseño y pedagogía que benefició las investigaciones sobre arquitectura, y otras muchas disciplinas que

abogó por terminar con la tradicional ruptura entre arte y artesanía buscando una integración de las artes. Fundada por Walter Gropius en 1919 en la ciudad de Weimar, Alemania hasta 1933 en que fuera cerrada por los nazis que provocó una diáspora de artistas en diversas ciudades del mundo donde difundieron su importante producción.

Gropius, arquitecto y profesor alemán dirigió la Bauhaus hasta 1927, Luego llega Hannes Meyer arquitecto y urbanista suizo se hace cargo hasta 1930 y Mies van Der Rohe arquitecto y urbanista suizo terminó con el cierre de la escuela en 1933. Todavía hoy muchos de sus productos forman parte de los clásicos del diseño como el sillón de tubo de acero de Marcel Breuer o la lámpara de mesa.

Algunos de sus profesores fueron, además de los directores, Wassily Kandinsky, Paul Klee, László Moholy Nagy, Josef Albers, Marcel Breuer, Johannes Itten, Gunta Stolzl, Anni Albers...

Aquí, las mujeres que lograron maravillar con sus técnicas revolucionarias, solo algunas, fueron muchas, ellas son:

Lotte Beese 1903- 1988. Arquitecta, en 1948 nombrada directora de urbanismo en Rotterdam donde proyectó el barrio Pendrecht definido como extensión de la ciudad y no como comunidad suburbial y aislada, idea que la colocaba en posición opuesta a las de ciudad-jardín urbana. También trabajó en reconstrucciones luego de la 2da Guerra Mundial

Alma Buscher 1899- 1944. Diseñadora alemana. Aprovechó las formas básicas y colores primarios y formas geométricas estrictas del movimiento De Stijl para crear muebles y juguetes para los niños. El método Montessori fue uno de los que influyeron en su trabajo. Desafió los convencionalismos de su época al crear objetos que fusionaban arte, funcionalidad y juego. Entre sus contribuciones más notables se encuentra Bauspiel, un conjunto de bloques de construcción que trasciende el simple concepto de juguete. Murió en un bombardeo cerca de Frankfurt.

Marianne Brandt 1893- 1983. Pintora, escultora y diseñadora industrial en taller de metales. Sucedió a Moholy-Nagy como directora de estudio del taller. Sus diseños industriales para objetos domésticos han sido reconocidos como expresiones icónicas de la estética Bauhaus, son

totalmente modernos en la actualidad. Su trabajo exitoso pudo ayudar financieramente a la escuela.

Lucía Schutlz- Moholy 1894- 1989 Artista, historiadora, escritora Y fotógrafa y editora oficial de la escuela. A través de sus ojos, la estética y la filosofía de la escuela viajaron por todo el mundo. Se casó con Lászlo Moholy- Nagy. Su fotografía es un ejemplo de lo que se llamó *Nueva objetividad* donde tiene especial importancia el primerísimo primer plano. Ella acentuaba los detalles para lo cual repintaba las fotografías para potenciar ángulos y efectos como el claroscuro. En su madurez trabajó para la UNESCO como directora de documentales en el Oriente Medio.

A continuación detallaré la trayectoria y obra de dos artistas destacadas de la Bauhaus.

Anni Albers

Su nombre de nacimiento era Annieliese Fleischmann, nació en Berlín en 1899 y murió en 1994 en Connecticut, Estados Unidos.

Revolucionó el arte textil con innovaciones sin precedentes con fusión de técnicas, tradiciones y aportes del arte moderno, sobre todo su abstracción geométrica. Pasó a la historia por la originalidad de sus trabajos y el conocimiento de los materiales de la tejeduría, trabajando de manera artesanal. Dejó un legado aún vigente. A los 17 años estudió pintura con Oskar Kokoschka en su taller de pintura y arquitectura. En la Bauhaus conoció a Josef Albers pintor abstracto, fotógrafo, grabador profesor de la escuela en el taller de vidrio. Poco tiempo después se casaron.

Ella convirtió en arte la tradición artesanal de los tejidos, creó lo que llamaba “tejidos pictóricos”. Entró a la institución para estudiar pintura. No le permitieron ese taller que era especialmente para hombres. Porque si bien la Bauhaus se había fundado permitiendo la entrada de las mujeres (y fueron mayoría cuando abrió sus puertas), con aires de gran libertad, ellas tuvieron que luchar para entrar al taller que deseaban y a veces no lo lograban. Ella fue al taller de tejidos bajo la dirección de Gunta Stolzl. Albers, años después hablaría sobre el camino que la llevó al diseño textil “*¿Tejer? Eso lo encontraba muy blandengue, buscaba un trabajo de verdad. Quería algo para ser conquistado. Me entregué al tejido sin entusiasmo, como la elección menos*

indeseable...gradualmente las hebras prendieron mi imaginación, los hilos me atraparon realmente contra mi voluntad”.

Muy pronto demostró de gran talento, por ejemplo creó un exitoso tejido insonoro, reflectante y lavable realizado principalmente de algodón y celofán para un auditorio musical. Varios de sus diseños fueron publicados y le encargaron la realización de diversos tapices. Durante un tiempo fue alumna de Paul Klee que influyó en sus diseños geométricos y la utilización de los colores. En 1931 fue nombrada directora del área y fábrica de tejido como sustituta de Gunta Stolzl. Con motivo del cierre de la escuela la pareja se exilia en Estados Unidos contratados en una escuela recién creada que sería referente de la modernidad norteamericana: El Black Mountain College.

Anni Albers participó en exposiciones y escribió artículos y libros sobre diseño. En 1949 se convirtió en la primera diseñadora textil en exponer en el MoMA de Nueva York.

Admiradora de los tejidos de Méjico y Perú prehispánicos realizó obras que muestran esa influencia.

Anni Albers junto con John Cage, músico experimental, compositor, filósofo, ejercieron la personalización experimental del telar y el piano. Mientras Cage componía con tornillos en las cuerdas del piano Albers también desafió su instrumento con técnica como tejido de tramas suplementarios, componiendo una variante del proceso del tejido más allá del vuelo rítmico de la lanzadera y el sonido producido en cada vuelta. Estas obras son inspiraciones visuales similares a las de la partitura del compositor.

La asociación entre el arte abstracto y la música experimental fue una constante en las vanguardias de ese tiempo, un ejemplo notable lo encontramos en Kandinsky y Schoenberg, una de las colaboraciones creativas más importantes del siglo XX. Ambos sentaron las bases de la abstracción al romper las reglas clásicas, Kandinsky liberando el color de la forma y Schonberg liberando la música de la tonalidad. Tenían la convicción de que el arte debía surgir de una necesidad interna y no de una imitación de la realidad.

El telar es un instrumento del tejedor manual, un objeto que se utiliza para lograr una actividad determinada, como un instrumento musical. El tejedor la utiliza en el proceso del tejido como un movimiento

corporal, rítmico de lado a lado en el que el tejedor pasa los hilos de trama entre los hilos de la urdimbre bordeando ese vacío, ese agujero de la urdimbre, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda construyendo un plano de tela entre dos puntos fijos. Esta acción evoca la ejecución de un instrumento musical como el piano, y como el movimiento que hacemos en la escritura. Es una práctica de goce como decía Roland Barthes : *“Texto quiere decir tejido, el texto se hace, se trabaja a través de un entrelazado perpetuo; perdido en ese tejido, esa textura, el sujeto se deshace en él como una araña que se disuelve en las segregaciones constructivas de su tela. Si amáramos los neologismos podíamos definir la teoría del texto como una hifología, donde hifos es el tejido y la tela de la araña”*

En 1965 el Museo Judío de Nueva York contrató a Albers para un monumento conmemorativo a los seis millones de judíos que murieron en el holocausto. La obra que la artista ofreció se compone de seis paneles verticales tejidos en beige, negro, blanco y plata. Memorable.

Grete Stern

Los sueños

Desde el origen de los tiempos los sueños han fascinado a la humanidad. Para la antigüedad clásica los sueños eran mensajes de los dioses que anunciaban el porvenir, un puente sagrado con lo divino. Para Aristóteles no era ni un envío de los dioses, ni de índole divina sino demoníaca.

El siglo XX despuntó maravillándose con *La interpretación de los sueños* de Sigmund Freud que provocó una revolución conceptual. Arrebató el sueño de las manos de los dioses, no surge de una revelación sobrenatural sino que obedece a las leyes del espíritu humano. Son “la vía regia hacia el inconsciente”. Es un fenómeno psíquico de pleno derecho, más precisamente un cumplimiento de deseo.

Fueron los artistas los que la llevaron primero a su campo como los surrealistas, como ya dijimos, con distintas innovaciones y efectos. Y fue Grete Stern con otros vanguardistas que se atrevieron a colocar el tema a un gran público, de mujeres.

Nació en Alemania el 9 de mayo de 1904 y murió en Buenos Aires el 24 de diciembre de 1999. Fue diseñadora y fotógrafa. Alumna de la

Escuela de la Bauhaus donde estudió Artes Gráficas y fotografía. Allí conoció al fotógrafo argentino Horacio Coppola con quien se casó. Abandonaron Alemania por el nazismo y luego de instalarse en Londres viajaron a Buenos Aires donde se quedaron definitivamente.

En 1948 comenzó a colaborar en la revista *Idilio*, una publicación femenina en una columna que se llamaba *El psicoanálisis le ayudará*

Invitaba a las lectoras que escriban a la revista contando sus sueños.

Cada semana llegaban a la redacción de la revista muchísimas cartas de mujeres de todo el país que querían que sus sueños sean interpretados. Esta función estaba a cargo de Richard Rest, seudónimo del sociólogo Gino Germani, director de la publicación. En esas misivas, firmadas con seudónimos, las lectoras contaban sus secretos más íntimos. El éxito fue enorme.

Algunas palabras sobre Gino Germani. Nació en 1911 en Roma. En 1934 se radicó en la Argentina, venía de haber estado preso bajo el régimen fascista de Mussolini. En este país estudió filosofía. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires en materias de sociología, y en 1957 director del Instituto y la carrera de Sociología creada ese mismo año. Realizó aportes importantes destinados a analizar la estructura social, los procesos de modernización y secularización y la vida política de la sociedad moderna. Algunas de sus obras más importantes son: *Estructura social de la Argentina* (1955) y *Política y sociedad en una época de transición*. Previendo el golpe de estado de 1966 que derrocó a Arturo Illía, dejó el país y asumió el cargo de profesos de Estudios Latinoamericanos en Harvard. En 1975 vuelve a Italia para trabajar en la Universidad de Nápoles. Murió en Roma en 1979.

Continuando con Grete Stern, en 1936 nace su Silvia. Trabaja realizando retratos de intelectuales y artistas y para importantes editoriales y agencias de publicidad. En 1940 nace su hijo Andrés.

Grete Stern ilustraba con fotomontajes los sueños, técnica que le ofrecía muchas posibilidades para representar el mundo onírico.

La colaboración de Stern con *Idilio* duró alrededor de tres años y publicó más de un centenar de trabajos.

Durante el primer año, fotografió casi todos los fotomontajes antes de entregarlos. Posteriormente, abandonó la rutina, por eso hoy sólo se conservan 46 negativos. Los protagonistas de las fotos eran sus amigos,

familiares y vecinos, y las imágenes complementarias --paisajes, fondos, objetos, personajes secundarios- fueron tomadas de su propio archivo. Grete Stern representó a través del fotomontaje conflictos, hasta entonces silenciados, asociados a las mujeres de clase social humilde, frustraciones cotidianas, deseos inconfesables, conflictos de parejas...

Mediante composiciones surrealistas, realizó un trabajo crítico, ingenioso, único y absolutamente revolucionario.

Sus obras de la serie "Sueños" son de carácter onírico, vanguardistas, con una mirada irónica y mordaz. Incluye 150 fotomontajes realizados entre 1948 y 1952.

Grete Stern fue la primera fotógrafa latinoamericana en abordar los conflictos de las mujeres mediante fotomontaje. Constituye la primera y más importante obra que aborda el tema de la opresión y manipulación de la mujer en la sociedad de la época y sus consecuencias de sometimiento.

La revista Idilio introdujo dos novedades entre la publicaciones femeninas de la época: fotonovelas y la columna: *El psicoanálisis te ayudará*.

En la década de 1960 realizó un importante trabajo social en el norte argentino, fotografiando a distintas comunidades de los pueblos originarios de Salta, Chaco y Formosa. Había viajado a Resistencia invitada por la Universidad del Nordeste para dar allí unos cursos, mientras dictaba un taller de fotografía en el museo Nacional de Bellas Artes.

En otro viaje a Chaco para documentar la vida de los aborígenes del llamado Gran Chaco: tobas, mocovíes, pilagás, wichis, chiriguano y chorotes. El trabajo completo constaba de 95 fotografías y se expuso en 1965 en el Centro Cultural San Martín en la muestra llamada Aborígenes del Gran Chaco 1958- 1964. En 2005 se editó con el mismo título un libro que forma parte de la serie sobre fotografía argentina financiada por la Fundación Antorchas.

En los años de 1970 viajó a Estados Unidos y Europa. Regresó a Alemania donde expuso por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En 1985 dejó de trabajar y de dar clase por una seria enfermedad ocular. En 2016 se estrenó un documental llamado *Grete, la mirada oblicua* dirigido por Matilde Michanie y Pablo Zubizarreta.

Grete Stern fue una de la iniciadoras de la fotografía documental en la Argentina, considerada profundamente humanista.

La Bauhaus en la Argentina

Son numerosas las construcciones que reflejan la estética de la Bauhaus debido a que gran cantidad de arquitectos, ingenieros y empresarios de la construcción llegaron al país huyendo del nazismo como el ACA, hospitales Argerich y Churrua y otros muchos edificios de propiedad horizontal.

En nuestro país se realizó la síntesis entre arte, industria y función, principios de la Bauhaus. Su huella perdura a través de la obra directa de un maestro de la famosa escuela alemana, el húngaro Marcel Breur.

Su fundador, Walter Gropius mantuvo una estrecha relación con profesionales argentinos desde los años treinta. Visitó Buenos Aires en 1968 para colaborar con el proyecto de la nueva embajada de Alemania. Gropius había puesto una oficina en Buenos Aires con la idea de instalarse aquí, pero se trasladó a Estados Unidos. La Arquitectura Racional tenía como principios “la forma sigue a la función” con la integración de nuevos materiales, hormigón, acero y vidrio.

Su huella perdura a través de la obra directa de un maestro de la famosa escuela alemana, el húngaro Marcel Breuer que en 1947 fue convocado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, en la que dictó conferencias y dirigió un taller académico en que logró materializar una obra: el Parador Ariston en Playa Serena en Mar del Plata que se construyó en dos meses. Era un lugar social que permitía una vista privilegiada del mar, la costa y los médanos por su construcción sobreelevada. Realizada en cemento de fragua rápida, con cuatro pilotes y dos losas de formas curvas inspiradas en la imagen de un trébol de cuatro hojas.

Este ícono de la arquitectura moderna diseñado en 1947 fue abandonado en los años 90. Desde hace años comenzó un proyecto de restauración para que vuelva a su antiguo esplendor.