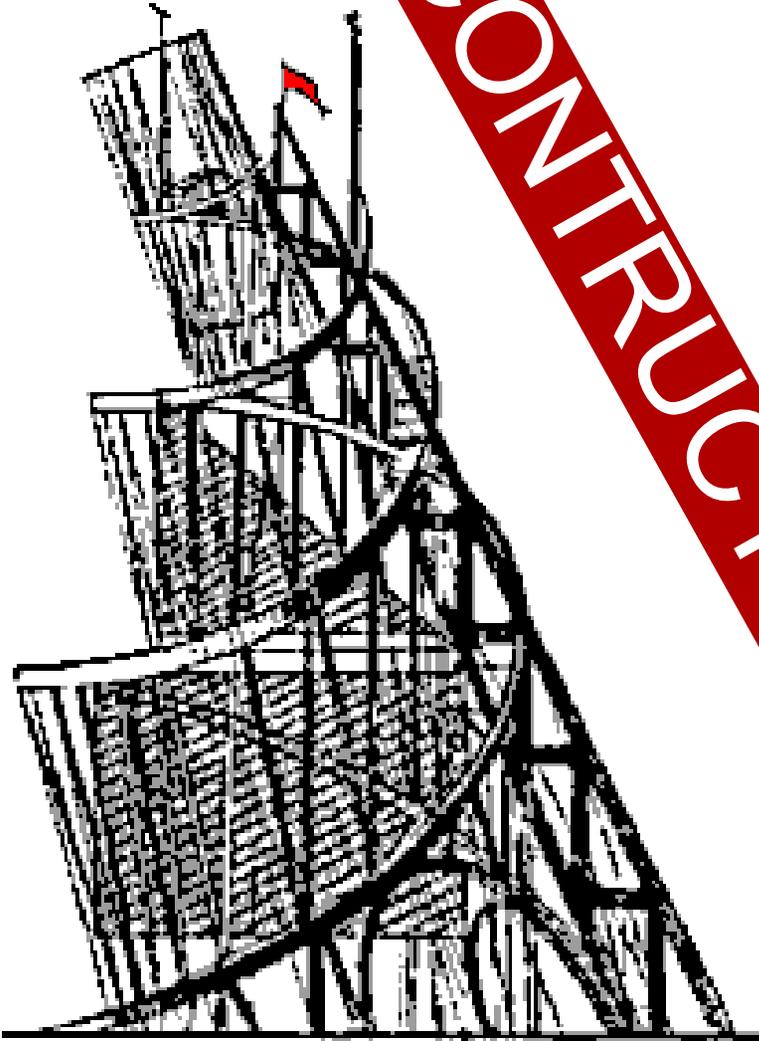

TEORIA I - 2007

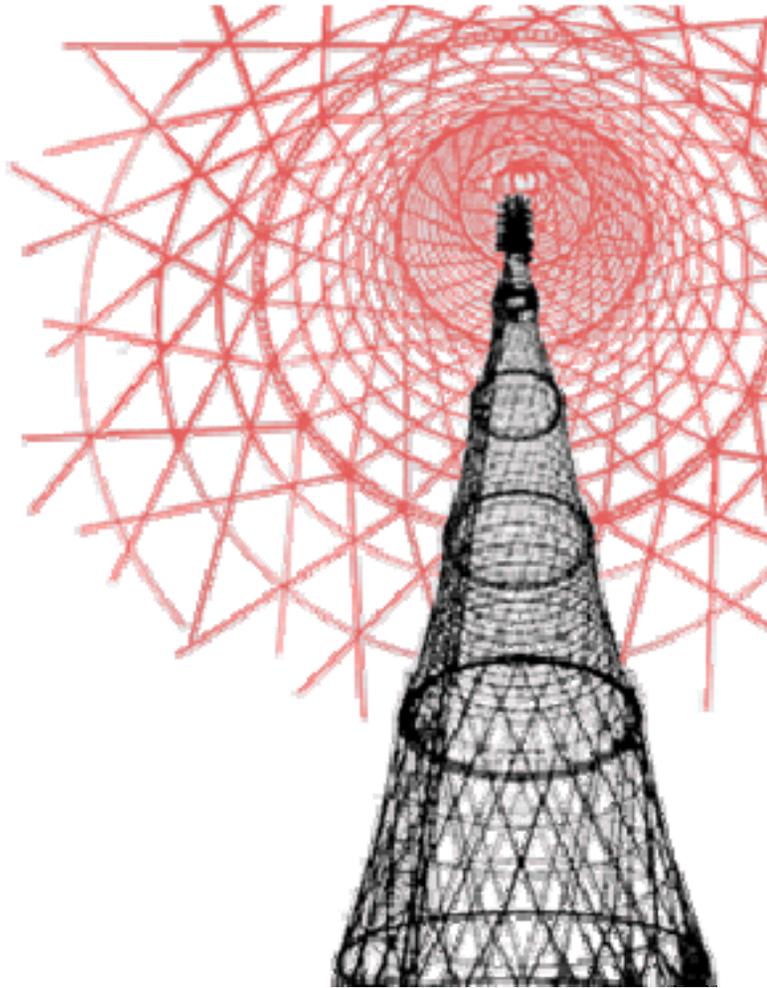
1917-1933

CONSTRUCTIVISMO

RUSO

CONSTRUCTIVISMO

RUSO

El arte útil

“Quien hoy se ocupe del mañana se ocupa en no hacer nada.

Y quien mañana no nos de nada de lo que haya hecho hoy, no es de ninguna utilidad para el futuro.

El hoy pertenece al hecho.

Lo tendremos en cuenta también mañana.

Dejemos el pasado a nuestras espaldas como una carroña.

Dejemos el futuro a los profetas.

Nosotros nos quedaremos con el hoy”

introducción

Nace en el contexto de la Revolución rusa de 1917, que pone término a la monarquía zarista.

La nueva construcción de una nueva sociedad, que supuso esta revolución, encontró a los artistas rusos en una evolución desde la pintura impresionista hacia la pintura de abstracción. Los artistas de la vanguardia rusa se vieron a si mismos y a su arte como el puente natural entre el mundo de las ideas y el conjunto de la sociedad.

Ya que la transformación social debía ir aparejada por un entorno nuevo, creado desde un enfoque socialista se privilegió el “ARTE ÚTIL” y dentro de esta propuesta la arquitectura destaca como el arte integrador.

características

Los principios del movimiento son básicamente:

- La idea del arte como instrumento para la transformación social
- que el arte debe ser fácil de comprender, por lo que debe buscar la pureza formal
- que el arte debe tener utilidad social

características

El artista adopta el carácter de
“constructor”

es un generador de espacios

A través de la profundidad y donde la materialidad forma parte importante de la obra

Es utópico

Debido a la precariedad de medios, tanto técnicos como económicos, que impiden la realización de los proyectos

CONTEXTO ARTÍSTICO DEL CONSTRUCTIVISMO

Rayonismo

Composicion rayonista 1913 /Larionov

Paisaje rayonista 1913 / Goncharova

Son San Petersburgo y Moscú los centros culturales de Rusia, desde 1907 se hacen frecuentes exposiciones de artista vanguardistas rusos como Vasily Kandinsky, Kasimir Malevitch, Mijail Larionov y Natalia Goncharova.

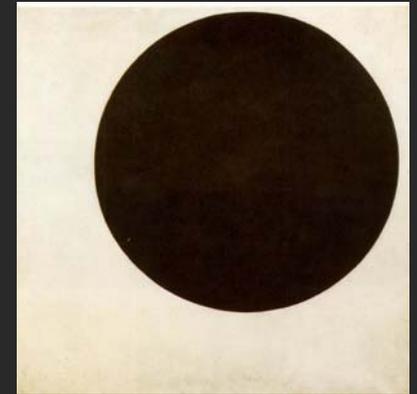
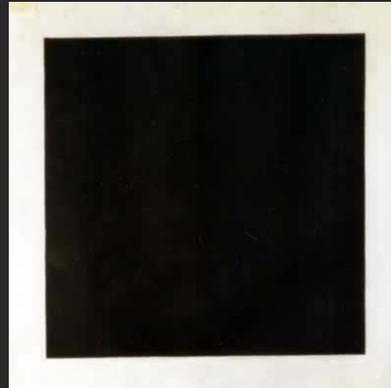
Estos últimos a partir del descubrimiento científico de la radiación atómica, desarrollaron una pintura en base a expansión y refracción de rayos. A este movimiento le llamaron "Rayonismo", del cual publicaron su manifiesto en 1913.

Todos estos artistas estuvieron al tanto de los experimentos plásticos de expresionistas, cubistas y futuristas, de los cuales recibieron influencias

Suprematismo

Kasimir Malevich (1878-1935)

Malevitch se sintió atraído por el trabajo de Larionov, aunque él ya llevaba varios años de evolución plástica que concluyó con creación del Suprematismo, alrededor de 1913. Malevitch no quiere reproducir la realidad, busca un arte más allá de reflejar o descomponer, finalmente hablaba de suprematismo para referirse a la “supremacía de la sensación pura”; con esto deseaba conseguir una pintura absoluta, libre de cualquier referencia en que el lleno importara tanto como el vacío. Con su famoso cuadro “cuadro negro sobre fondo blanco” conjuró el icono desnudo y sin marco, que evolucionó hacia el asceticismo total en “cuadro blanco sobre fondo blanco”. Persigue la representación nueva del mundo de los sentimientos, tanto como las formas puras, el tiempo empleando la superficie y el color en su forma más pura.

Formación del constructivismo

Luego de la revolución de octubre, los artistas más conservadores fueron derivados por el nuevo gobierno al Departamento de Museos y conservación de antigüedades. Los artistas más vanguardistas fueron agrupados en la IZO.

Esta fue una de varias agrupaciones que se formaron durante estos años.

IZO – UNOVIS – INKHUK - VKHTEMAS

La IZO nace en 1918, como organismo estatal del arte, su objetivo era “la organización de la vida artística del país desde el punto de vista ideológico, teórico, práctico, científico y productivo “. Destacaron en la IZO de Moscú Tatlin, Malevitch y Kandinsky.

El grupo UNOVIS fue creado por el pintor Malevitch y el arquitecto El Lissitzky en 1919, quiere decir “Promotores del arte nuevo”.

El INKHUK fue el Instituto de Cultura Artística de Moscú, fundado en 1920 bajo auspicios del IZO, es donde se produjeron la mayoría de las iniciativas artísticas. Reunió a pintores, escultores, arquitectos, historiadores de arte y teóricos del arte de la producción. Kandinsky y Rodchetko fueron dos de sus directores.

Las VIUTEMAS (Estudios estatales superiores de Arte y Técnica), fueron las escuelas artísticas donde se enseñaba el carácter de constructor o artista social, anteriormente fueron SVOMAS que en 1920 pasaron a llamarse Viutemas.

MANIFIESTOS

¿Por qué se bate el Lef?

Lef = frente de izquierdas de las artes, V.Maiakovski 1920

El Lef sabe bien que para consolidar las conquistas de la revolución de octubre...introducirá en el arte las ideas de la Comuna y les abrirá la vía del futuro

El Lef agitará con nuestro arte a las masas sacando de ellas su propia fuerza organizativa

El Lef combatirá por un arte que sea construcción de la vida.

Vladimir Maiakovski

MANIFIESTOS

Manifiesto del Constructivismo

- 1.- En la pintura renunciamos al color como elemento pictórico: el color es la superficie óptica idealizada de los objetos.
- 2.- Renunciamos a la línea como valor descriptivo: en la vida no existen líneas descriptivas
- 3.- Renunciamos al volumen como forma espacial pictórica y plástica
- 4.- Renunciamos a la escultura en cuanto masa entendida como elemento escultural
- 5.- Renunciamos al desencanto artístico enraizado desde hace siglos, según el cual los ritmos estáticos son los únicos elementos de las artes plásticas

Firmado por Naum Gabo y Antoine Pevsner en 1920

MANIFIESTOS

Manifiesto del Productivismo

Las consignas de los constructivistas son:

- 1.- ¡Abajo el arte, viva la técnica!
- 2.- ¡La religión es mentira, el arte es mentira!
- 3.- Se matan hasta los últimos restos del pensamiento humano cuando se los liga al arte
- 4.- ¡Abajo el mantenimiento de las tradiciones artísticas!
¡Viva el técnico constructivista !
- 5.- ¡Abajo el arte que sólo enmascara la impotencia de la humanidad!
- 6.- ¡El arte colectivo del presente es la vida constructiva!

De Alexander Rodchenko y Varvara Stepanova 1920

MANIFESTACIONES DEL CONSTRUCTIVISMO

Arquitectura

Vladimir
Tatlin

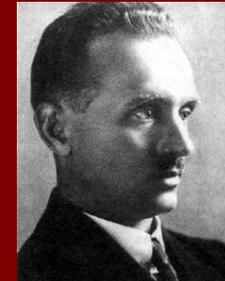
El
Lissitzky

Iakov
Chernikov

Ivan
Leonidov

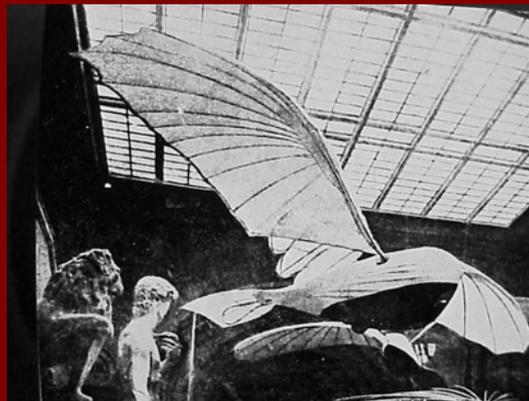
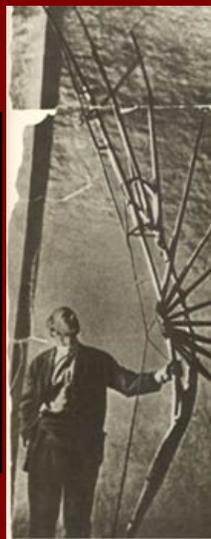
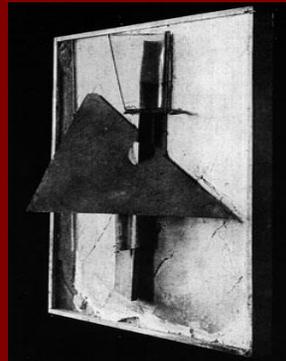

Konstantin
Melnikov

Vladimir Tatlin (1885-1953)

Arquitecto, pintor y escultor, fue uno de los pioneros del arte abstracto con el desarrollo de sus relieves de madera, cristal y metal; superando los trabajos de cubistas y futuristas, es 1913. En ese año viaja a Berlín y París y conoce a Pablo Picasso.

Se le considera el fundador del constructivismo, al que llega por la síntesis artística en que la materialidad tenga un papel tan relevante, como la creación de espacios.

Tras la revolución se le designa director del Instituto de Arte de Moscú y luego enseña en el departamento de pintura del VIUTEMAS.

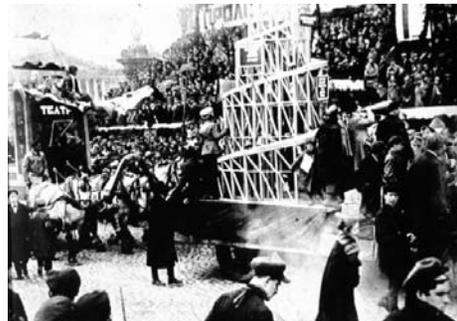
Con el proyecto del monumento a la 3ª internacional, concibe el primer monumento dinámico y en él se funden conceptos cósmicos y materiales simbólicos de la sociedad socialista, en una fusión entre escultura y arquitectura.

Monumento alusivo a la revolución y que finalmente se ha transformado en el icono del constructivismo, tanto por su carácter arquitectónico como utópico. Debía representar el dinamismo de la sociedad revolucionaria y como vanguardia una síntesis de arte y tecnología.

Es una torre de 400 metros de altura, dos espirales circunscriben una figura cónica. La inclinación corresponde a la de la esfera terrestre. En el interior se colocará una torre de 3 cuerpos geométricos. Los materiales son simbólicos: hierro por la fuerza, la voluntad del proletariado y el cristal por

MONUMENTO A LA 3ª INTERNACIONAL

la transparencia de la conciencia
Las estructuras interiores deberían girar
-Primer piso, cubo que gira a 1 revolución por año, sede de asambleas legislativas
-Segundo piso, pirámide que gira a 1 revolución por mes, sede de organismos ejecutivos
-Tercer piso, cilindro que gira a 1 revolución por día, sede de servicios informativos.

El Lissitzky (1890-1941)

Es uno de los artistas más polifacéticos, fue arquitecto, pintor, tipógrafo, fotógrafo y teórico del arte

Lissitzky amplió los conceptos de espacio del suprematismo de Malevitch quien empezó por su influencia a trabajar con modelos arquitectónicos. Ambos formaron parte del grupo UNOVIS y a través de Malevitch conoció los principios del constructivismo.

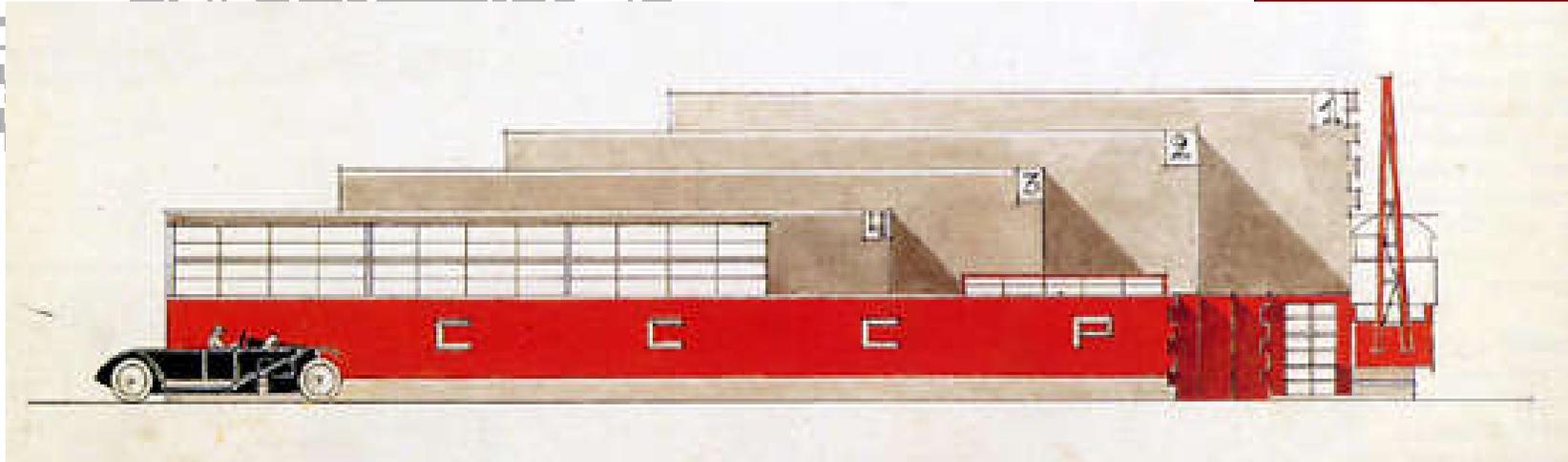
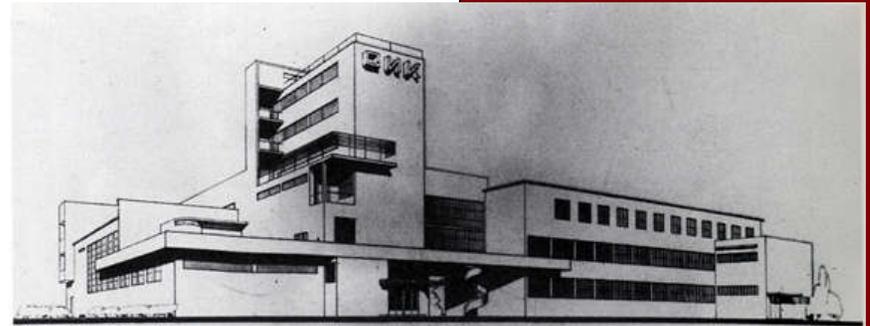
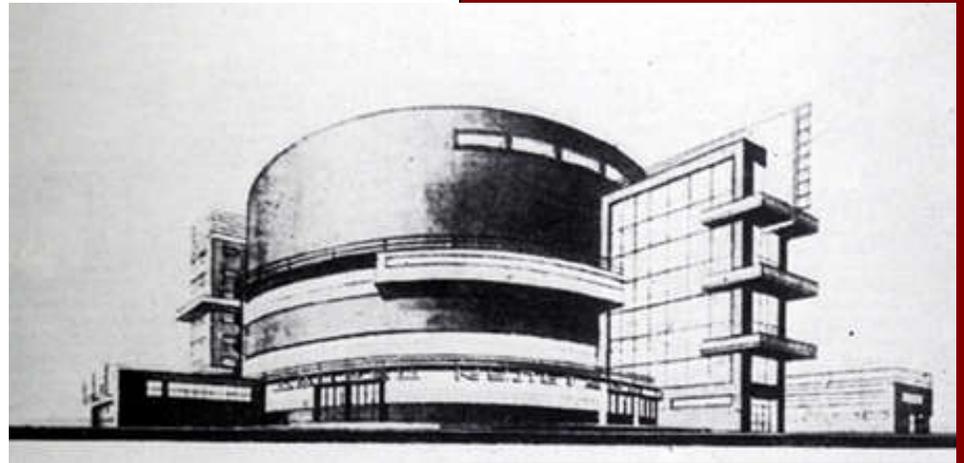
Buscó un nexo entre arquitectura y pintura a partir de la geometría y las superficies. A este trabajo le llamó PROUN

Su identificación con el movimiento constructivista comenzó en 1919. Desde 1922 hasta 1931, después de un breve periodo de enseñanza en la Escuela Estatal de Arte de Moscú, El Lissitzky se trasladó a Europa occidental para difundir las ideas de la vanguardia rusa. Como arquitecto cabe reseñar su Tribuna Lenin (1920) y el visionario proyecto del Rascanubes (1924, en colaboración con Martin Stam), una especie de rascacielos horizontal, elevado sobre la ciudad de Moscú, que nunca llegó a construirse.

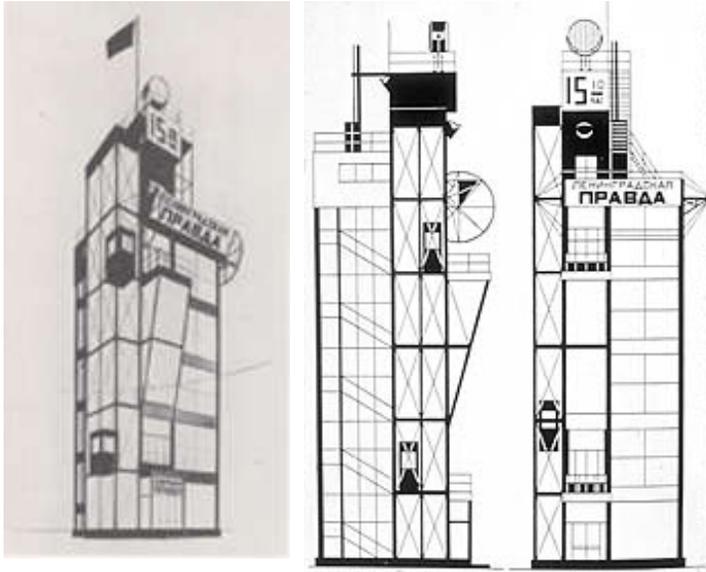
Rascacielos en plaza Nikitski 1924

Ilya Golosov (1883-1945)

Ilya Golosov nació en 1883. Asistió a la Universidad de Stroganove Trabajo en el Vkhutemas, la universidad politécnica de Moscú y en el instituto de arquitectura de Moscú. Ilya construyó extensivamente. La mayoría de sus trabajos tuvo lugar durante el la era Stalinista, diseñando siete comisiones de gobierno.

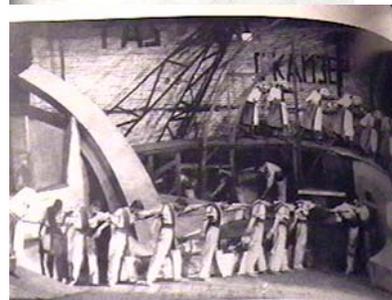
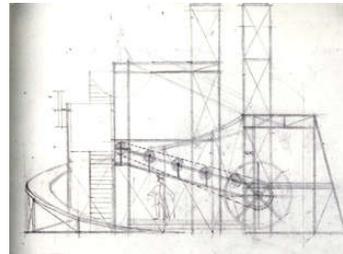
Alexander Vesnin (1883-1959)

Oficina del diario LENINGRADSKAYA PRAVDA 1924

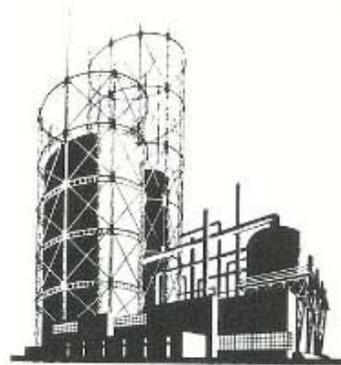
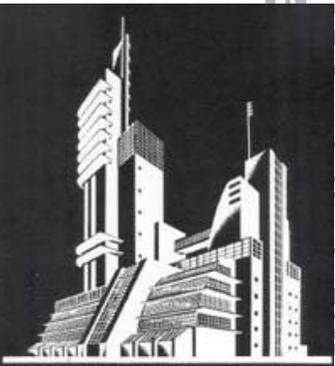
Palacio del trabajo 1923 – Hnos Vesnin

Pintor, diseñador y arquitecto, junto a sus hermanos Leonid y Viktor hicieron suyos los principios del constructivismo, siendo uno de los más destacados. Desde 1912 trabajó en el estudio de Tatlin en Moscú. En 1922 pronunció en INKhUK una conferencia en la cual trataba de hacer extensivas a escala de la arquitectura los principios del constructivismo.

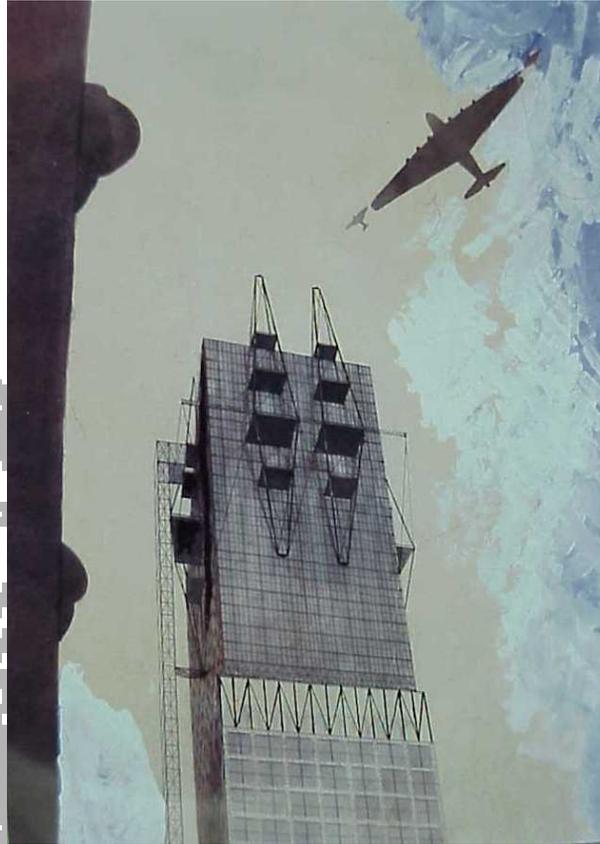
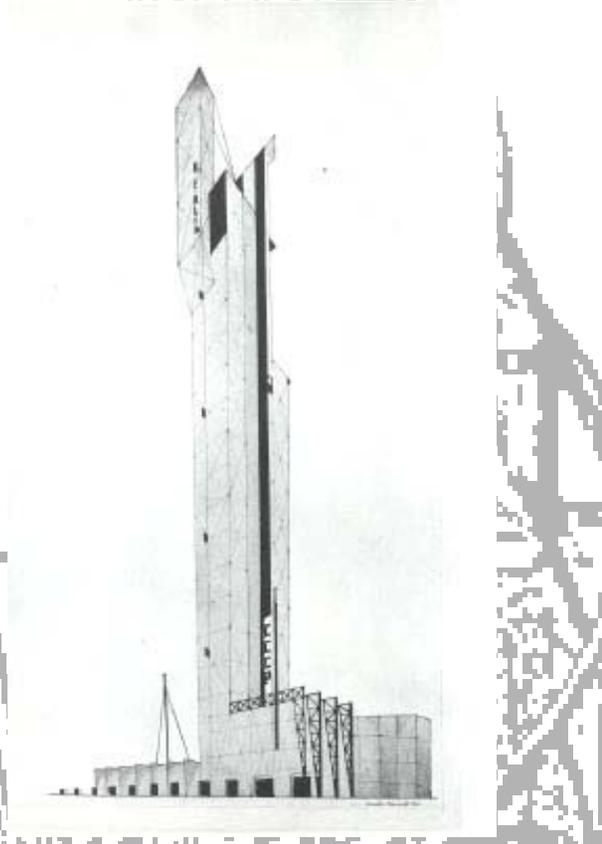
En 1925 formó parte del núcleo del grupo de arquitectos constructivistas OSA y desarrolló una colaboración como diseñador teatral de Lyubov Popova.

Iakov Chernikov (1889-1951)

Arquitecto y pintor, profesor de dibujo y de geometría. Publicó numerosos libros sobre los principios del dibujo y de la comunicación visual, influenciado por los conceptos del suprematismo. Desarrolló composiciones espaciales que luego derivaron en una serie de estudios sobre la síntesis entre arquitectura y máquina. Desde 1928 fue arquitecto en jefe de la oficina de Industria química por lo que parte de sus estudios fueron “fantasías industriales” que recopiló y publicó en los años '30.

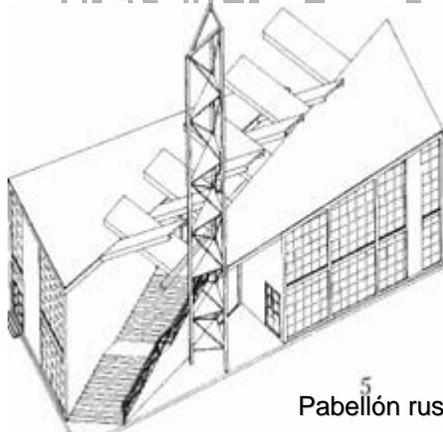
Ivan Leonidov (1902-1959)

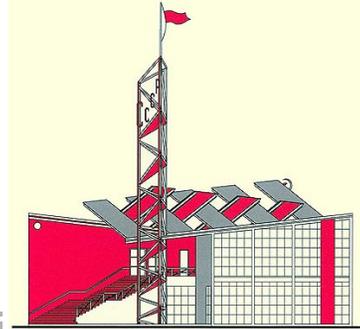
Edificio del Comisariato de Industria pesada (concurso 1934)

Fue estudiante de la SVOMAS (escuelas libres de arte) y luego de la VIUTEMAS de Moscú donde fue alumno de Vesnin, y donde derivó de la pintura a la arquitectura, destacando por participar, siendo estudiante, en varios concursos de edificios públicos con audaces propuestas que incluían innovaciones técnicas como muros cortina, ascensores panorámicos, etc. Su proyecto para titulación del Instituto y Biblioteca Lenin le trajo reconocimiento internacional, al ser publicado en “Sovremennaya Arkhitektura”, una de las revistas de los constructivistas.

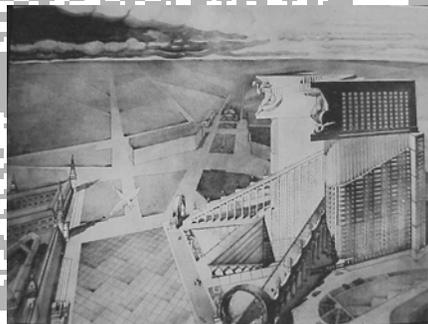
Konstantin Melnikov (1890-1974)

Pabellón ruso para la exposición de París - 1924

Monumento a Cristobal Colón - 1919

Edificio del Comisariato de Industria pesada (concurso 1934)

Fue un caso particular porque se formó bajo los conceptos del neoclasicismo. Luego de la revolución, en 1919, participó en concursos públicos con proyectos generados en el lenguaje moderno de los constructivistas, logrando cada vez mayor reconocimiento hasta que en 1924 gana el concurso para el Pabellón ruso de la exposición de París.

Escultura

Antoine Pevsner (1886-1969)

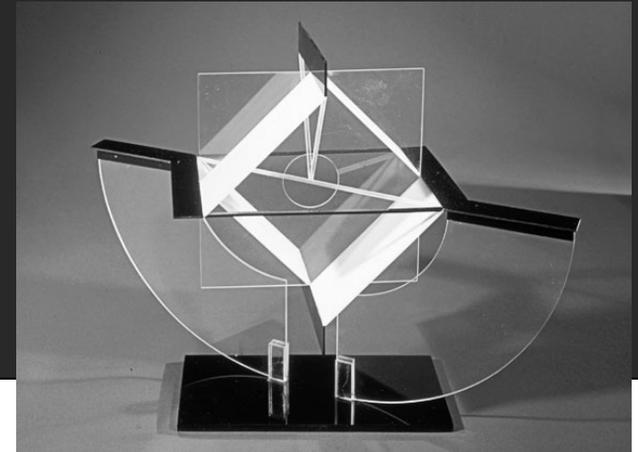
Naum Gabo (1890-1978)

Torso 1925 /Pevsner

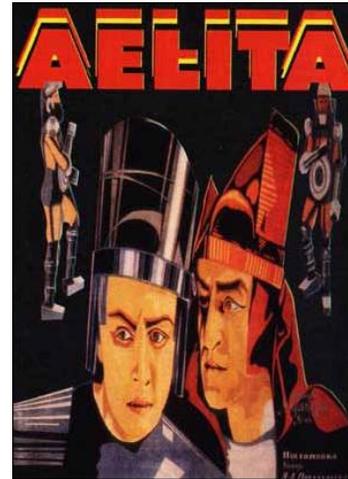
Cabeza-1916 /Gabo

Composición en el espacio/Gabo

Los hermanos Pevsner (Naum se cambió el apellido para diferenciarse) son los artistas que más desarrollaron la escultura y el estudio de las composiciones tridimensionales. Debido a que muy jóvenes se trasladaron a Alemania y Francia, tomaron contacto con las vanguardias artísticas que allí se desarrollaron. Gabo enseñó en Vkhutemas junto a Tatlin, Rodtchenko y Kandinsky. Pevsner y Gabo redactaron en 1920 el manifiesto realista en que se menciona por vez primera el término “constructivismo”.

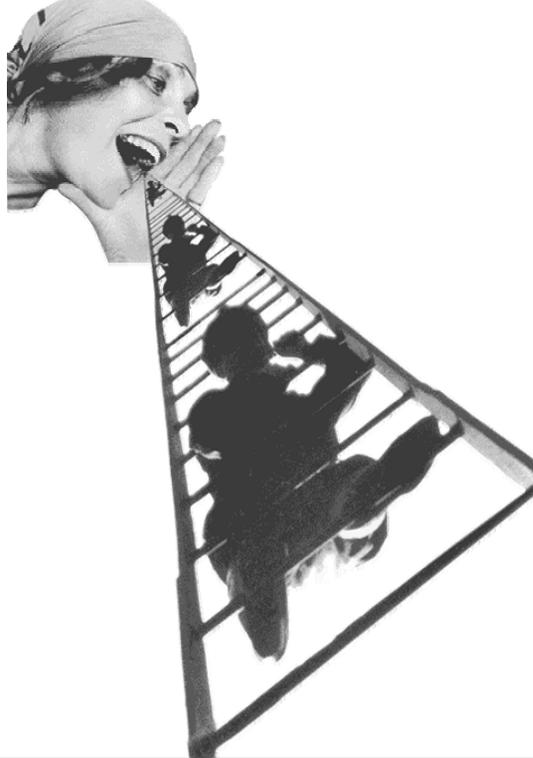
Cine

Yakov Protazanov

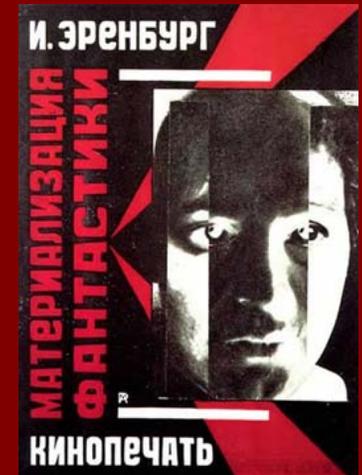
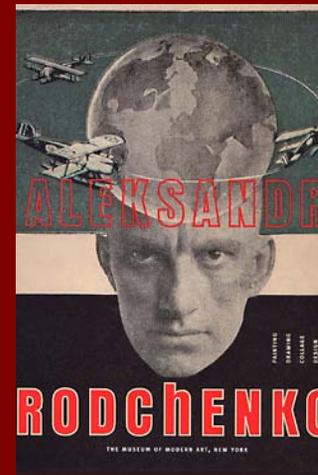
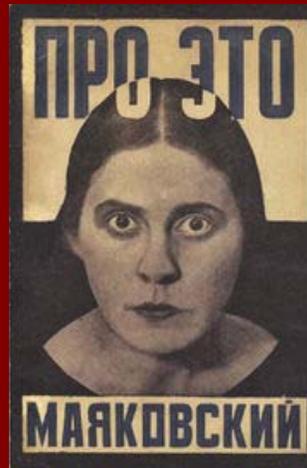
Creó el film "Aelita Reina de Marte" que mostró escenografía y vestuario desarrollado por los artistas del constructivismo en 1924

Diseño gráfico

El Lissitzky y Alexander Rodchenko (1891-1956) están entre los más importantes tipógrafos de la época.

Particularmente Rodchenko fue uno de los mayores animadores del movimiento constructivista, fue profesor de VKHUTEMAS y fundador del LEF, como diseñador fue un verdadero ingeniero visual. También exploró como ninguno el fotomontaje, como medio alternativo a la pintura que usó en carteles y portadas para libros.

Fue un arte que tuvo bastante desarrollo ya que fue uno de los pocos en que no se necesitaban grandes medios económicos para su producción como si lo era la arquitectura

Fotografía

Fue otro campo de desarrollo para la experimentación visual con nuevas tecnologías en fotografía y fotomontajes.

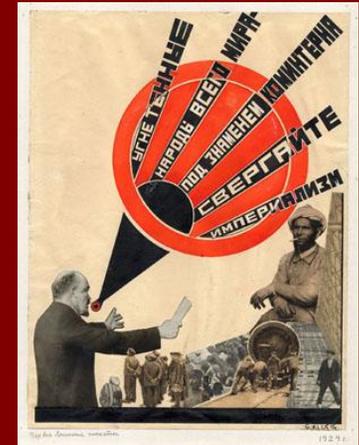
Sobresalió Alexander Rodtchenko, quien se propuso liberar a la fotografía de su técnica convencional, para esto y gracias a la cámara Leica, exploró la fotografía desde diversos ángulos, logrando efectos más dinámicos y dramáticos. Otro artista destacado fue Gustav Klucis.

Alexander Rodtchenko y Varvara Stepanova

Alexander Rodtchenko

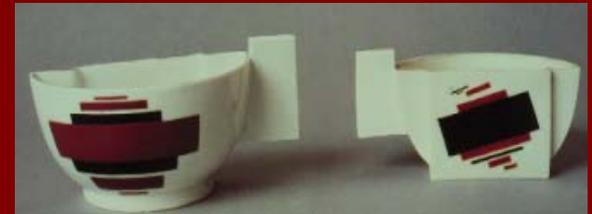

Klucis

Diseño de objetos

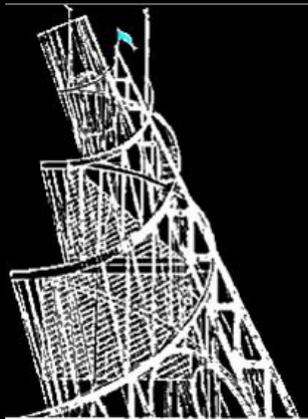
La idea del arte útil hizo que el diseño de vestuario, especialmente la ropa de trabajo, funcional y cómoda fuera un tópico desarrollado por los constructivistas. Tatlin y Rodtchenko concibieron nuevos diseños para el obrero socialista, quien más se destaca en este campo es Varbara Stepanova.

Además de vestuario los constructivistas se ocuparon del diseño de objetos como vajilla, muebles, etc,

Finales del constructivismo

1924-1933

La falta de recursos técnicos y económicos de Rusia hicieron que la mayoría de las promesas constructivistas sólo quedaran en proyectos .

A la muerte de Lenin en 1924 y con la posterior dictadura de Stalin, se instauró un “arte oficial” conocido como “Realismo Socialista”, alejado de la abstracción y las utopías de estos artistas, quienes fueron relegados y su arte denostado.

Algunos emigraron decepcionados y se instalaron en la Bauhaus de Alemania.

