

Propuesta de tesis:

“Arte auto-crítico en América Latina (1920-1930)”

Problemática:

Mi proyecto de investigación se concentrará en uno de los aspectos menos estudiados de las llamadas vanguardias latinoamericanas de los años veinte: su capacidad de generar auto-crítica del sistema social del arte. Me basaré en textos producidos por algunos de los escritores más reconocidos de este período pero también en las obras visuales, proyectos artísticos y textos de artistas plásticos de la época. Este enfoque sobre un arte auto-crítico del período vanguardista, y la reconciliación entre estudios de las vanguardias literarias y estudios de las artes visuales de las vanguardias, son las principales contribuciones de mi proyecto de investigación al campo.

Considero que la noción de un arte auto-crítico es beneficioso para adentrarse en el estudio de las vanguardias por los siguientes motivos: en primer lugar, ya existe una base teórica alrededor de esta idea, propulsada con la publicación de *Theory of the Avant-Garde* de Peter Bürger, en 1984, y aplicable tanto al estudio de las vanguardias de principio de Siglo como a las neo-vanguardias de la segunda mitad del Siglo XX; como parte de mi proyecto revisaré extensamente esta base teórica en relación al caso latinoamericano de los años veinte. En segundo lugar, la idea de auto-crítica, en sí misma, participa

agenciosamente del debate fundamental suscitado por el arte y en el cual entraré con mi proyecto de investigación: ¿para qué y por qué se hace arte, y a quién le importa? Este debate ha generado todo tipo de argumentos desde la antigüedad, hasta los más recientes, que de alguna manera observan el dilema de un arte auto-crítico por excelencia, un arte sobre la imposibilidad de verdaderamente articular algo llamado arte ya que todo puede ser considerado arte y nada *tiene* por qué serlo. El problema del sistema social del arte en la actualidad también está contemplado por este debate, sofisticadísimo, 2.0, y, al mismo tiempo, sin directrices, sin cabeza. La capacidad de generar auto-crítica en el momento actual o se ha extendido a todas partes o se ha vuelto más intrincado que nunca. Todo esto porque el momento posmoderno que desarma la relación entre producción artística y propósitos o significancia, se germinó, tuvo su primera oleada, en la era de las vanguardias de principios del Siglo XX. La experiencia artística latinoamericana de los años veinte fue decisiva para la historia cultural y para el debate sobre la cultura; y el enfoque de mi trabajo deberá trazar la correspondencia entre ambos, entre arte auto-crítico y los intentos por darle sentido o despojarle de sentido dentro del sistema social. Este nuevo enfoque permitirá reevaluar la obra de artistas como César Vallejo, por ejemplo, que expresaron el rechazo a la poesía mediante poesía, o, mejor dicho, buscaron establecer un arte por designación, "es una obra de arte porque yo digo que es una obra de arte", "es una revista literaria porque yo lo digo".

El libro de Bürger demarcó la muy sonada idea de que las vanguardias artísticas europeas de principios de Siglo XX llevaron al arte, por primera vez, a una etapa de auto-crítica. ¿Qué significa auto-crítica en el estudio de Bürger? Simplificando las cosas, quiere decir que no solamente los valores estéticos de un

período de la historia del arte fueron cuestionados por los artistas sino el propio sistema social del arte. Que de este modo, la cultura occidental entraba en una nueva etapa en la que incluso la categoría "arte" estaba en disputa. El estudio de Bürger, (que a su vez se remonta al trabajo crítico de Teodoro Adorno y a los escritos de Hegel sobre el fin del arte) además, planteó que el proyecto de las vanguardias europeas había fracasado (por lo tanto Bürger las denominó "vanguardias históricas") en sus intentos por borrar los límites establecidos por la institución burguesa del arte, entre alta y baja cultura, arte y experiencia del día a día; y en sus intentos por despojarle a la obra de arte del carácter autónomo y orgánico que la caracterizaban durante la modernidad.

Muchas de estas ideas, sin embargo, (por más disputables que sean), fueron perdidas en su traducción al caso latinoamericano. A pesar de que existe un reconocimiento tácito de la teoría de Bürger, con críticos importantes como Hugo Verani apenas mencionándola, el estudio de las vanguardias en América Latina parecería estar obligado, antes que nada, a considerar el debate que existe entorno al retraso o subdesarrollo de este continente frente a la experiencia de la modernidad en Occidente. Este debate, en el cual también entraré con mi estudio de los aspectos auto-críticos del arte de las vanguardias, consiste, como ha señalado Renato Ortiz, en "una carencia, una ausencia" de identidad (Schelling ed., 127). Es decir, frente al estudio de las vanguardias en América Latina se tiende a prestar más atención al hecho de que estos movimientos hayan estado bajo los efectos de la influencia extranjera que llegaba con algunos años de retraso. La obsesión que el tema de la identidad causó para muchos de los actores principales de las vanguardias ha sido estudiado también obsesivamente por varios críticos. En parte, mi propuesta depende de una mirada parcialmente des-contextualizada del

panorama de las vanguardias latinoamericanas. Importa mucho lo que estaba ocurriendo en las ciudades y países de origen de los artistas vanguardistas pero sobre todo lo que ocurría en su proceso creativo, en relación directa al sistema social del arte del cual formaban parte, el mismo que incluía, sin duda, la experiencia europea. Muchos de estos artistas vivieron largas temporadas en Europa, pero ni siquiera eso altera en gran medida el hecho de que formaban parte de un solo sistema social de arte Occidental (y de varios subsistemas locales, simultáneamente) junto a sus colegas europeos, norteamericanos, asiáticos y/o africanos. Al enfocarme en el aspecto auto-crítico del arte de vanguardia, por lo tanto, estoy participando activamente en este debate, tomando lado, en principio, por una acepción cada vez más amplia de la hibridez, de la mezcla y la simultaneidad de injerencias sociales y culturales. Las mismas vanguardias europeas mostraron interés por apelar a una constitución híbrida de su identidad mediante su interés en el llamado primitivismo. En América Latina, donde "ya se era primitivo", donde "ya se utilizaba el lenguaje surrealista desde antes de que existiera surrealismo", y donde "ya se era comunista", como sugiere el Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade, el debate de la identidad "ya estaba" en proceso. Por el enfoque de mi estudio, exploraré de qué manera el arte auto-crítico comentaba sobre la identidad, sobre la identidad dispersa y sobre los intentos que hace el sistema social del arte por juntar los pedazos sueltos.

Algo similar ocurre con el tema de la institucionalización del arte en América Latina. En su importante libro *Latin American Vanguardists: The art of contentious encounters* (1994), Vicky Unruh, plantea que en los años veinte, la institucionalización del arte en América Latina era un fenómeno demasiado reciente,

y por lo tanto, "rara vez se encuentra una postura absolutamente anti-arte" (Unruh, 7). Esto resulta curioso, particularmente porque la tesis de su estudio es que las vanguardias en América Latina no se limitaban a un solo modo de expresión. Es decir, el arte de las vanguardias se caracterizaba, precisamente, por ser una actividad cultural diversa. Pensar en una postura *absolutamente* anti-arte constituye una subestimación de la paradoja que engloba el concepto de anti-arte: una oposición o rechazo al arte, que se produce siempre desde adentro del arte. Mi trabajo incluirá un comentario referente a la estrecha relación entre "anti-arte" y "arte auto-crítico", y pondrá en primer plano aquéllas posturas anti-arte (y auto-críticas) que sí fueron tomadas por los artistas de las llamadas vanguardias.

Los trabajos académicos acerca de esta época sugieren que la institucionalización del arte en el continente americano era incipiente, pero al mismo tiempo, Unruh y otros, consideran que los propios movimientos de vanguardia se amalgamaron con esas pequeñas instituciones y las ayudaron a surgir. Es decir, de alguna manera extraña, la vanguardia era, al mismo tiempo auto-crítica y canon. Esto potencialmente demuestra que a pesar de no estar en la misma etapa de desarrollo que en Europa, la institucionalización del arte ya cumplía la función que el arte auto-crítico de las vanguardias cuestionaba. El Muralismo mexicano, por ejemplo, recibió apoyo institucional y fue clave en la construcción de la cultura nacional mexicana desde su concepción, pero al mismo tiempo conformaba una expresión artística de vanguardia y, potencialmente, una fuente de auto-crítica del sistema social del arte. Uno de los propósitos de mi estudio será investigar este tema.

Hasta ahora he mencionado, solamente, a los ejemplos concretos que me servirán en el desarrollo de la idea de un arte auto-crítico y de un anti-arte en América Latina durante los años veinte. He elegido estos ejemplos un tanto arbitrariamente, y aunque intuyo que me servirán, considero que uno de los retos de mi estudio va a ser encontrar más puntos en común entre ellos, o una mejor idea de por qué es necesario trabajar sobre ellos en conjunto. Más allá de que el proceso de vanguardias, por su carácter internacional y su esparcimiento, exige cierta empresa comparativa, tendré que justificar por qué estos casos y no otros, o tendré que añadir, editarlos... Me refiero a: 1) los manifiestos, 2) el Muralismo mexicano, 3) la Semana de Arte Moderno que tomó lugar en febrero de 1922 en Sao Paulo, Brasil (este ejemplo no mencioné directamente pero se deriva de la mención que hice a Oswald de Andrade) y 4) *Trilce* y la correspondencia de César Vallejo.

1) Los manifiestos están al centro de la producción artística de las vanguardias y los enfoques que se les ha dado hasta ahora tienen que ver principalmente con su carácter irreverente y su presencia transnacional. Unruh ya los ha analizado según sus dimensiones performativas. Mi estudio servirá para ampliar el trabajo de Unruh, introduciendo, de nuevo, un enfoque sobre el aspecto auto-crítico de esta expresión artística. También miraré los manifiestos por sus cualidades de anti-arte, es decir, no solamente como textos sino como imágenes, colgadas a la manera de pancartas, grafitis o murales.

2) El muralismo mexicano es uno de los grandes eventos artísticos de los años veinte y la obra de sus mayores exponentes: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros ha sido muy estudiada. Sin embargo, como anticipé,

hace falta analizar su capacidad de funcionar como arte auto-crítica de la institución del arte que, como vimos, la sustentaba (y los murales a ella). También propondré la relación directa que tiene esta expresión artística con los manifiestos de la vanguardia, es decir, veré su valor performativo, entre otras cosas. El carácter vanguardista es alimentado por su temática, sus dimensiones (tamaño) y el uso de técnicas artesanales como el encáustico. El muralismo mexicano es un caso importante para mi estudio por su rol en la institucionalización del arte y en el proceso de construcción cultural de la nación: campo fecundo para la auto-crítica del arte. Es decir, el muralismo mexicano me permitirá ver, comparativamente, ¿cuánto lograron los otros movimientos de vanguardia en la construcción del sistema social del arte? ¿Y cuánto de arte auto-crítico y de anti-arte contienen? En mi estudio de las obras, sus procesos de gestación y la correspondencia de los artistas y otros implicados, buscaré dar respuesta a estas preguntas.

3) La Semana de Arte Moderna celebrada en Sao Paulo en 1922 mediante una serie diversa de actos artísticos es un emblema de la vanguardia latinoamericana. Sus propulsores Mario de Andrade y Oswald de Andrade, así como algunos de sus participantes como las pintoras Anita Malfatti y Tarsila do Amaral, son figuras importantes de cualquier estudio sobre este período en el arte del continente. Mi tarea, de nuevo, será enfocarme en los aspectos auto-críticos del sistema social del arte que se dieron en la Semana de Arte, ampliando lo que ya se ha señalado en cuanto a la performatividad. El estudio de la Semana de Arte Moderna también informará mi concepto de Anti-arte.

4) La obra poética de César Vallejo y en especial *Trilce* (1922) está al tope de la lista de cualquier mención al vanguardismo en América Latina. Sin embargo, al concentrarme, no solamente en este texto canónico que ha sido ampliamente estudiado sino en las cartas que el poeta escribió durante sus años de dificultades económicas y anonimato en París, donde vivió a partir de 1923 hasta el final de su vida, mi proyecto ofrecerá otra perspectiva de las contribuciones que hizo Vallejo al arte auto-crítico de las vanguardias.

Como nota final, otro tema importante que quiero tratar pero sobre el cual todavía no he desarrollado mucho es la relación entre el arte de la vanguardia y la cultura popular. Las preguntas relativas a este tema son: ¿de qué manera el arte auto-crítico comenta en torno a la cultura popular? ¿De qué manera la cultura popular orienta o desorienta la capacidad de generar arte auto-crítico?

Corpus:

El corpus de mi proyecto de investigación, como se desprende de lo anterior, estará compuesto de artes visuales, artes conceptuales, textos literarios y correspondencia escrita. Algunos los textos se encuentran en antologías de "Manifiestos y proclamas de las vanguardias latinoamericanas" y "Poesía de las vanguardias latinoamericanas". Las obras de arte visual o conceptual serán consultadas en libros de arte publicados muchos años después de que aparecieron.

Además de las obras de los artistas ya mencionados consultaré las obras de los siguientes artistas comúnmente relacionados al campo de "las vanguardias

latinoamericanas" (en orden alfabético): Martín Adán, Roberto Arlt, Miguel Angel Asturias, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Jorge Carrera Andrade, José Coronel Utrero, Carlos Drummond de Andrade, Macedonio Fernández, Oliveiro Girondo, León de Greiff, Nicolás Guillén, Felisberto Hernández, Vicente Huidobro, Xavier Icaza, Frida Kahlo, Norah Lange, Germán List Arzubide, Anita Malfatti, Manuel Maples Arce, Hugo Mayo, Cecilia Meireles, Pablo Neruda, Salvador Novo, Carlos Oquendo de Amat, Gilberto Owen, Pablo Palacio, Magda Portal, José Antonio Ramos Sucre, Pablo de Rokha, Jaime Torres Bodet, Joaquín Torres García, Arturo Uslar Pietri y Xavier Villarrutia, entre otros.

Esquema tentativo:

Capítulo 1: Introducción a los conceptos de arte auto-crítica y anti-arte.

Capítulo 2: Manifiestos

Capítulo 3: Muralismo mexicano

Capítulo 4: Semana de Arte Moderno, 1922

Capítulo 5: Las cartas de César Vallejo

Capítulo 6: Conclusiones

Las etapas de la tesis:

Espero iniciar la escritura del proyecto definido de tesis dentro de un año y terminarlo durante la primavera de 2014.

Bibliografía inicial:

- Adán, Martín. (1982). *Obra en prosa*. Lima: Edubanco
- Adorno, Theodor W. y Max Horkheimer. (1998). *Dialect of Enlightenment*. Nueva York: Continuum.
- Adorno, Theodor W. (1997). *Aesthetic Theory*. Minneapolis: University of Michigan Press.
- Amaral, Aracy (1987) *Arte para qué?: a preocupacao social na arte brasileira, 1930-1970* Sao Paulo: Nobel.
- Andermann, Jens. 2000. *Mapas de poder*. Rosario: Beatriz Viterbo.
- Andrade, Mario de. (1980). *Obras completas*. Sao Paulo: Martins.
- Andrade, Oswald de. (1976) *Obras completas*. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira.
- Barnitz, Jacqueline. (2001). *Twentieth Century Art of Latin America*. Austin: University of Texas Press.
- Basilio, M., Museum of Modern Art (New York,N.Y.), & Museo del Barrio. (2004). *Latin american & caribbean art: MoMA at el museo*. New York
- Basualdo, C., Princenthal, N., Salcedo, D., & Huysen, A. (2000). *Doris Salcedo*. London: Phaidon.
- Beverly, John, Michael Aronna y José Oviedo, eds. 1995. *The Postmodernism Debate in Latin America*. Durham: Duke University Press.
- Bolaño, Roberto. (2003, 2005) *2666, Entre Paréntesis*. Barcelona: Anagrama.
- Bopp, Raúl. (1977). *Vida e morte da antropofagia* Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira
- Bradbury, Malcolm y James Walter MacFarlane. 1976. *Modernism: 1890-1930* New York: Penguin
- Bürger, Peter. (1984) *Theory of the Avant-Garde*. Minneapolis: University of Minnesota Press
- Calinescu, Matei. 1987. *Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism*. Durham: Duke University Press.
- Campos, Haroldo de. (1981) "Da razao antropofágica" Coloquio: Letras 62
- Campos, Haroldo de. (1966) *Poesias reunidas de Oswald de Andrade*. Sao Paulo: Difusao.
- Craven, David. (2002). *Art and Revolution in Latin America 1910-1990* New Haven: Yale University Press.
- Debord, Guy. 1994. *The Society of Spectacle*. New York: Zone Books.
- De Certeau, Michel. 1988. *The Practice of Everyday Life*. Los Angeles: University of California Press.
- Derrida, Jacques. (1987). *The Truth in Painting*. Chicago: Chicago University Press.
- Derrida, Jacques. (1978) *Writing and Difference*. Chicago: Chicago University Press.
- De Duve, Thierry (1996) *Kant after Duchamp*. Cambridge: MIT Press.
- Echeverría, Bolívar (2010) *Modernidad y blanquitud*. Ciudad de México: Era

- Forster, Merlin H. And K. David Jackson. (1990). *Vanguardism in Latin American Literature: An Annotated Bibliography*. New York: Greenwood.
- Foster, Hal. (1996). *Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century*. Cambridge: MIT Press.
- Franco, Jean. (1976). *César Vallejo: The Dialects of Poetry and Silence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- García Canclini, Néstor. 1989. *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Ciudad de México: Grijalbo.
- Giunta, Andrea. (2001). *Vanguardia, internacionalismo y política* Buenos Aires: Paidós.
- González Echeverría, Roberto y Pupo-Walker editores. (1996). *The Cambridge History of Latin American Literature*. Cambridge: Cambridge University Press
- Hegel, *The End of Art*
- Hinchcliffe, D., & Rugg, J. (2002). *Recoveries and reclamations*. Bristol: Intellect.
- Huyssen, Andreas. (1986). *After the Great Divide* Bloomington: Indiana University Press.
- Huyssen, Andreas. (2003). *Present pasts: Urban palimpsests and the politics of memory*. Stanford, Calif: Stanford University Press.
- Jameson, Frederic. 1991. *Postmodernism, or The cultural logic of late capitalism*. Durham: Duke University Press.
- Jennerjahn, I. (2002). Skywriting and photographs of hell: Carlos Ramirez Hoffman's "acciones of arte" according to Roberto Bolaño. *Revista de Crítica Latinoamericana*, 28(56), 69-86.
- Krauss, Rosalind. (1985) *The Originality of the Avant Garde and other modernist myths*. Cambridge: MIT Press
- Latin American and Caribbean Art: MOMA at El Museo*. (2004).
- Lucie-Smith, Edward. (1993). *Latin American Art of the Twentieth Century*. Londres: Thames and Hudson.
- Martin, Michael. ed. (1997). *New Latin American Cinema*
- Martin, Stewart. 2000. "Autonomy and Anti-Art: Adorno's Concept of the Avant-Garde". *Constellations*. Volume 7 Issue 2
- Martins, Wilson. (1970). *The Modernist Idea: A Critical Survey of Brazilian Writing in the Twentieth Century*. New York: NYU Press.
- Masiello, Francine. (1990). *Feminism and Culture in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Mckeivelly, Robert *The Triumph of Anti-art*
- Motherwell, Robert. (1951). *The Dada Painters and Poets*
- Nagib, Lucia, ed. (2003). *The New Brazilian Cinema*. London: I. B. Taurus.
- Neruda, Pablo *Antología poética* Alfaguara

- Olea, Héctor y Mari Carmen Rodríguez. ed. (2004). *Versions and Inversions: Perspectives on Avant-Garde Art in Latin America* New Haven: Yale University Press.
- Olea, Héctor y Mari Carmen Rodríguez. ed. (2004) *Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin America*. New Haven: Yale University Press.
- Osborne, Peter. (1995) *The Politics of Time: Modernity and the Avant-garde*. New York: Verso.
- Osorio, Nelson. ed. (1988). *Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Paz, Octavio. *El arco y la lira*
- Rama, Ángel. (1984). *La ciudad letrada*
- Ribemont-Dessaignes, Georges. (1951). *History of Dada en Dada Painters and poets*. Robert Motherwell. editor. Nueva York: Wittenborn
- Richard, Nelly. (1994). *La insubordinación de los signos*
- Rosenberg, Fernando. (2006). *The Avant-garde and Geopolitics in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Rugg, J. (2010). *Exploring site-specific art : Issues of space and internationalism: Issues of space and internationalism*. London: Ib Tauris & Co Ltd.
- Schwartz, Jorge. (1991). *Las vanguardias latinoamericanas* Madrid: Cátedra
- Schwartz, Roberto. (1992) *Misplaced Ideas*
- Shaw, Deborah. *Contemporary Cinema of Latin America: Ten Key Films*. London and New York: Continuum, 2003.
- Schelling, Vivian. ed. (2000). *Through the kaleidoscope: The Experience of Modernity in Latin America*. Verso: London
- Unruh, Vicky. (1994). *Latin American Vanguardists*. Los Angeles: University of California Press.
- Tomkins, Calvin *Duchamp: A life*
- Vallejo, César *Poesía completa, correspondencia*
- Verani, Hugo (1990) *Las vanguardias literarias en Hispanoamérica*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Walker, C. (2010). El tono del horror: 2666 de Roberto Bolaño. *Taller De Letras*, 46, 99.
- Wall, Jeff. (1996). "Marks of Indifference" en Ann Goldstein and Anne Rorimer. editoras. *Reconsidering the Object of Art: 1965-1975*. Cambridge: MIT Press
- Yurkievich, Saúl. (1984). *A través de la trama: Sobre vanguardias literarias y otras concomitancias*. Barcelona: Muchnik.