

VANGUAR-

DIAS

ARTÍSTI-

CAS

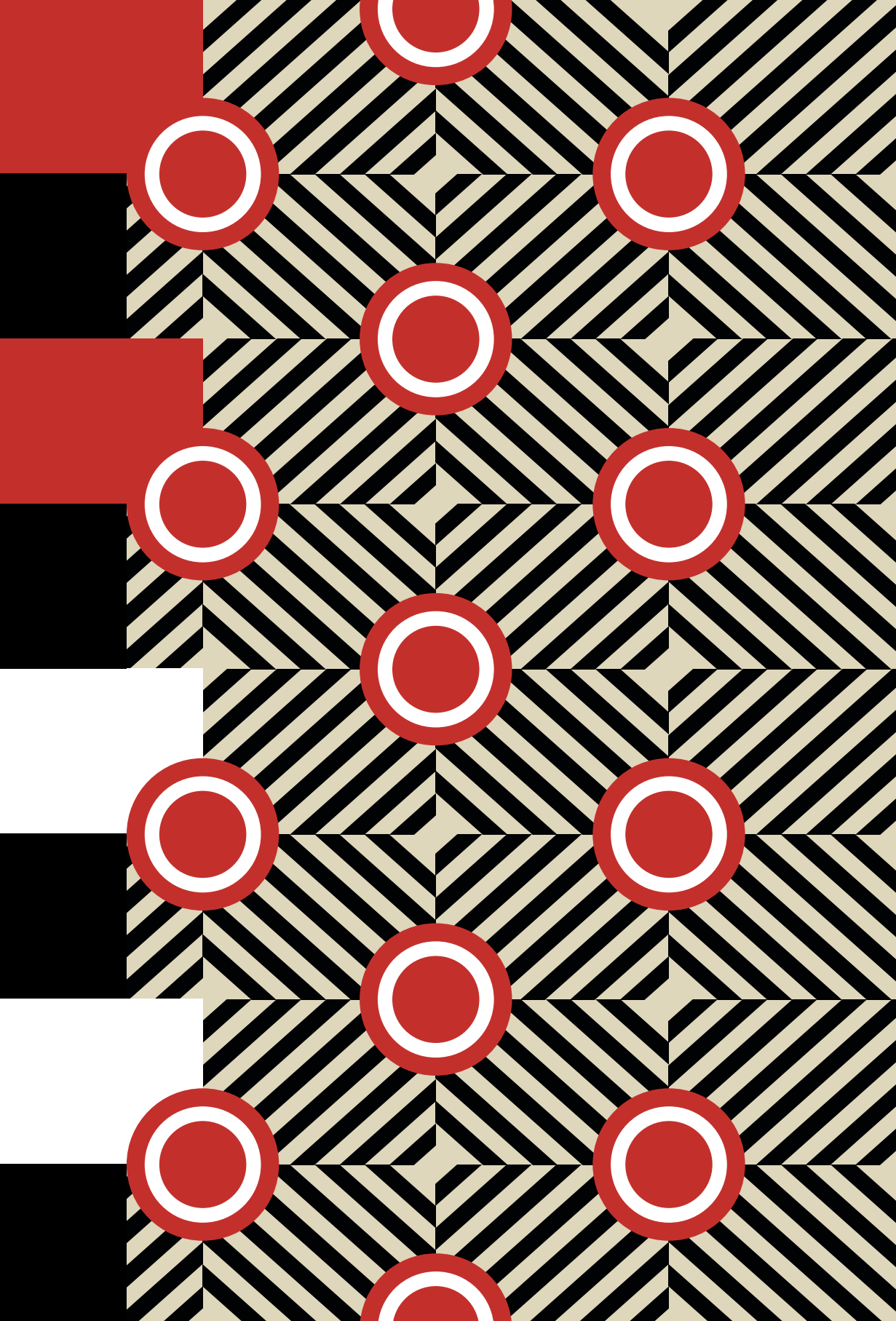
RUSO-

SOVIETI-

CAS

REVOLUCIÓN EN LA REVOLUCIÓN

JORGE JUANES

VANGUARD-

DIAS

ARTÍSTI-

CAS

RUSO-

SOVIÉTI-

CAS

**REVO-
LUCIÓN
EN LA
REVO-
LUCIÓN**

El Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Museo del Palacio de Bellas Artes, agradece el apoyo para realizar la publicación *Vanguardias artísticas ruso-soviéticas. Revolución en la revolución* a Amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes, A. C. Fundación Mary Street Jenkins

© Texto
Jorge Juanes

Imagen de contraportada:
ALEXANDR RÓDCHENKO (1891-1956)
Escalera de emergencia, 1925
Plata sobre gelatina [impresión del autor] | 32 x 24 cm
Museo de Arte Multimedia, Moscú | Museo Casa de la Fotografía de Moscú

© Diseño
Taller de comunicación gráfica
Uzyl Karp
Verónica Monsivais

Coordinación general
Miguel Fernández Félix

Coordinación editorial
Evelyn Useda Miranda
María Helena Rangel Guerrero
Mariana Casanova Zamudio

Corrección de estilo
José Luis Acosta
Axel Retif

© Fotografía
Christian Bahier | Philippe Migeat: pp. 178-179
Roman Beniaminson: pp. 146-147
Jacques Faujour: pp. 74-75
Walter Klein: p. 115
Philippe Migeat: p. 181
M. Nesterova: pp. 26-27
David Reyes: pp. 82-83
Adam Rzepka: p. 41

Vanguardias artísticas ruso-soviéticas. Revolución en la revolución
Primera edición, 2015
© Instituto Nacional de Bellas Artes
Museo del Palacio de Bellas Artes
Av. Juárez 101, Centro Histórico
México, D.F., 06040

ISBN: 978-607-605-375-1

© 2015. Digital image, The Museum of Modern Art, New York | Scala, Florence: pp. 69, 101
© 2015. DeAgostini Picture Library | Scala, Florence: pp. 26-27
© ARS, NY: pp. 105, 109-111, 115, 118-119, 121, 135-137, 178-179, 181
© bbk, Berlin | Russian State Museum | Roman Beniaminson | Art Resource, NY: p. 115
© CNAC | MNAM | Dist. RMN-Grand Palais: 74-75
© CNAC | MNAM | Dist. RMN-Grand Palais | Art Resource, NY: pp. 41, 178-179, 181
© Galerie Berinson: p. 123
© Museo Thyssen-Bornemisza | Scala | Art Resource, NY: pp. 105, 166-167
© Scala | Art Resource, NY: pp. 86-87, 188-189
© Tate: p. 175
© The Museum of Modern Art | Licensed by SCALA | Art Resource, NY: pp. 94-95
© The Solomon R. Guggenheim Foundation | Art Resource, NY: pp. 135, 175
© VAGA, NY: pp. 78, 82-83, 86-87, 94-97, 101, 146-147
© Zeppelin Museum Friedrichshafen: pp. 46-47

Impreso en España

Todos los derechos reservados. Queda prohibida, sin previa autorización escrita de los titulares del © Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación.

A Guadalupe
Por tantas cosas compartidas

1

Prólogo

Pensar el arte desde el arte. Pensar desde el arte

12

2

La vanguardia artística en el grado cero

18

Pioneros del arte ruso-soviético

Para comenzar:

Tatlin y la "cultura de los materiales".

Malévich. Entre el bolchevismo y la réplica suprematista.

Ródchenko. Del cuadro de caballete al constructivismo y al arte total.

El Lissitzky. Proun, la ruptura de los límites.

Arvátov, el embate productivista

32

3

Las vanguardistas ruso-soviéticas en primera fila

130

4

Los que se fueron

Antoine Pevsner y Naum Gabo. Escultura cristalina. Convocatoria y acogida del espacio y de la luz.

Kandinsky. Pintura abstracta, pintura del espíritu

168

5

Epílogo breve y trágico

Bibliografía básica

200

Agradecimientos

Quiero agradecer, como siempre, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, en especial, al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, sin cuyo apoyo no habría podido escribir *Vanguardias ruso-soviéticas. Revolución en la revolución*. Muchas de las ideas aquí vertidas se deben a las discusiones tenidas en el seno del Seminario de la Modernidad, coordinado por la maestra Raquel Serur y adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México. A Ana Lucía Block por las correcciones sugeridas que, sin duda, mejoraron el texto. Quiero reconocer el apoyo entusiasta de Miguel Fernández Félix, Director del Museo de Bellas Artes. Y, en fin..., a los amigos de siempre.

Advertencia. Conforme a mi manera de concebir la escritura y el diálogo con los autores tratados, a lo largo de mi ensayo prescindo de citas a pie de página. Cuando la ocasión lo amerita cito la fuente del texto utilizado (remitiendo a la bibliografía). Pero si algo busco, en rigor, son correspondencias entre mi escritura y aquellos escritores o artistas que considero cómplices de la aventura emprendida y nunca sirvientes.

PENSAR

EL ARTE

DESDE

EL ARTE

PENSAR

DESDE

EL ARTE

El mundo moderno le debe mucho al arte, tanto en el aspecto emancipador

como en el libertario y, ya entrado el siglo xx, a las vanguardias artísticas, enemigas acérrimas del arte convencional, rutinario, petrificado. Pero abrirse paso en la modernidad no fue fácil para las vanguardias: por un lado, el arte sufrió el acoso de los sistemas políticos ideocrático-totalitarios, que lo comprenden como un mero documento al servicio de consignas ideológicas de todo signo y, por el otro, ha padecido —y sigue padeciendo— el asedio de la industria capitalista de la cultura empeñada en convertirlo en simple mercancía. En ambos casos se desconoce, en efecto, la autonomía del arte, su diferencia, su territorio irreductible. Digamos que una seña de identidad del arte moderno en general —y de las vanguardias en particular— estriba en que confronta, desde la marginalidad o desde la implicación transformadora del mundo, cualquier orden histórico enemigo de la diferencia y de lo rizomático. En otras palabras, el arte debe dilucidarse por lo que es: un territorio que aglutina un sinnúmero de propuestas alternativas cuya especificidad y diferencia no hemos acabado de comprender.

Plantear la especificidad del arte, situarlo en el lugar que le corresponde por mérito propio, dista de remontarlo al limbo. Hablamos de un territorio alternativo que, lejos de representar una huida de los compromisos que atraviesan la relación de los hombres entre sí y con la naturaleza, significa encararlos en términos profundos, cabales, contestatarios, desmarcándose de las propuestas homogeneizadoras, unidimensionales y nihilistas que caracterizan al mundo circundante. Y quien de esto deduzca que los artistas y el arte rechazan *per se* la modernidad se equivoca, pues se trata de abrir paso a otra posibilidad de la modernidad: una posibilidad libertaria, plural, abierta. El arte muestra de manera radical e inequívoca que es posible otra realidad, ajena a las operaciones económicas confinadas a la producción de plusvalía, a los despliegues tecnológicos fundados en la razón instrumental o a las estrategias comandadas por la política de los políticos de izquierda o de derecha, que lo mismo da.