

FICHA DE CONTEXTO

Desde 1935 hasta 1968

Entre fines de la primera y principios de la segunda mitad del siglo XX el mundo comienza a manifestar las profundas contradicciones que la industrialización y el anhelado progreso han traído. Su resultado: grandes polarizaciones mundiales, que terminan nuevamente en trágicos enfrentamientos bélicos que consolidan el nuevo orden mundial, vaticinado desde la Primer Gran Guerra. Desde fines de los años treinta hasta casi fin del milenio, en 1989, cuando caiga el muro de Berlín, el mundo se dividirá entre el capitalismo y el comunismo, esferas ideológicas que disputaron la hegemonía del poder desde países como Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS) en un período conocido como Guerra Fría.

- **CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL (1935-1968)**

El totalitarismo en algunos países de Europa había ganado terreno paulatinamente. Entre ellos estuvo el triunfo del Nazismo en Alemania en 1933, cuando Hitler es nombrado canciller. En 1939 invadió Polonia, suceso que condujo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Alemania quebrantó la neutralidad de Bélgica y Holanda, esto desencadenó un ataque sobre Francia derrotando a los ejércitos franco-ingleses, quienes pertenecían a los Aliados además de la Unión Soviética y Estados Unidos, que correspondían a la agrupación contraria a las Potencias del eje (Alemania, Japón e Italia).

El 14 de junio de 1940 los nazis ocuparon París, Francia con pocas posibilidades de ganar la guerra decide rendirse. No obstante, el general de Gaulle hace un llamado a seguir luchando, entrando el país en un periodo de resistencia. Por otro lado, Alemania Nazi sistematiza el exterminio de civiles en campos de concentración, con el fin de diseminar a aquellos que consideraba que no debían participar del proyecto ario. Por su parte, Italia esperaba que Alemania derrotara a Francia para unirse a la disputa, por lo cual en junio de 1940 Mussolini se suma al conflicto armado.

Japón se suma al conflicto atacando de forma sorpresiva la base militar Pearl Harbor, esto traerá como consecuencia el ingreso inevitable de Estados Unidos a la guerra en 1941. Mientras tanto, Rusia (que entró en 1941 después la ruptura del pacto con Alemania) ganaba terreno en el frente liberando países ocupados por los alemanes. En 1945, una vez que las tropas soviéticas han penetrado los barrios de Berlín, Hitler se suicida junto a su amante Eva Braun. Ese mismo año el Enola Gay lanza una bomba nuclear sobre Hiroshima y tres días más tarde, una nueva bomba sobre la ciudad de Nagasaki. Con estos trágicos eventos, que dejaron cientos de miles de muertos y heridos, la Segunda Guerra Mundial llega a su fin, a fines de 1945. Las consecuencias de esta

guerra fueron considerablemente más catastróficas que la Primera, dejando un saldo de 50 millones de muertos, donde más de la mitad fueron civiles.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ocupada militarmente por los ejércitos aliados, dividiendo el territorio en cuatro zonas autónomas de ocupación. Si bien el plan inicial era reunificar el país, la creciente tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría provocó que en 1949 las zonas de ocupación occidentales se unieran en un nuevo Estado independiente denominado República Federal Alemana (RFA), a lo que la URSS respondió constituyendo ese mismo año la República Democrática Alemana (RDA) en su respectiva zona de ocupación. A partir de entonces cada Estado alemán siguió su propio modelo socio-económico, situación que se agravó aún más en 1961 con el levantamiento del Muro de Berlín¹.

En China triunfa la Revolución Comunista el 1 de octubre de ese mismo año y se instaura la República Popular China, al mando de Mao Tse-Tung, quien reactiva la economía local basada en principios feudales para convertirla al comunismo, a través de la colectivización de tierras y la nacionalización de industrias. Desde China se impulsarán en adelante partidos y regímenes comunistas en países vecinos, como en Corea del Norte y Vietnam.

Guerra Fría

El fin de la Segunda Guerra Mundial marca el principio de la Guerra Fría. Los países que antes luchaban juntos y que salieron victoriosos del conflicto bélico ya no podían entenderse. La ideología capitalista, individualista y liberal de Estados Unidos no podía pactar con el comunismo totalitario de Rusia y cada uno quería tener su dominio en la economía mundial, marcando su territorio. El Primer Ministro de Inglaterra Winston Churchill (1874-1965) observaba este fraccionamiento del mundo como si fuera el levantamiento de un «muro de acero» entre ambos sistemas económicos, políticos y sociales, que necesitaban de la derrota del otro para mantener su propia estabilidad.

Bajo este marco se inició una competencia que llegaría incluso al plano espacial. El 4 de octubre de 1957 la URSS lanzó con éxito el primer satélite artificial de la Tierra: el Sputnik soviético *«ello suponía todo un éxito, no sólo de la Unión Soviética y sus ingenieros, sino todo un triunfo para uno de los bloques, que superaba con creces al creído bloque norteamericano confiado en sus posibilidades»*². Esta carrera espacial supuso la conquista de la velocidad que se venía persiguiendo desde los primeros años del siglo XX. La voracidad de la industria de transportes reflejaba asimismo la vertiginosidad de los cambios sociales y la vorágine del progreso de las principales ciudades del mundo.

¹ Recién en 1990, tras el desmembramiento del bloque soviético y la caída del Muro de Berlín, fue posible concretar la reunificación de Alemania, aunque en los hechos se trató de la extinción de la RDA y la integración de su territorio a la RFA. Para mayor información ver el siguiente link, en la página 22 del documento. http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/05/Sociales_10.pdf

² Juan Manuel León Millán. La Guerra Fría y la carrera espacial. Un breve análisis histórico, artículo disponible en: <http://www.pasajealaciencia.es/2013/pdf/03Leon.pdf>

Estados Unidos implementó el plan Marshall, que fue un programa de ayuda a la reconstrucción para los países de Europa, los países que aceptaron este dinero pertenecieron al bando capitalista, y los que no fueron liberados por Rusia lo negaron, convirtiéndose al comunismo. Este hecho produjo una fuerte inmigración de algunos habitantes europeos hacia Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, la que se consideró como una nueva ciudad cosmopolita y también centro de convergencia de nuevos movimientos culturales.

- **CONTEXTO ARTÍSTICO INTERNACIONAL (1935-1968):**

Cambio de foco: de la Vanguardia en Europa a la Vanguardia en América

Peggy Guggenheim (1898-1979), coleccionista y marchante de arte fue una de las principales agentes dentro de la activación de la escena artística moderna en Estados Unidos. Dueña de una gran fortuna heredada por su padre³, quien había sido víctima del naufragio del Titanic en 1912, comenzó a invertir en obras y galerías en 1937, en Inglaterra. Durante mucho tiempo Marcel Duchamp, discípulo del arte quien ya gozaba de un amplio reconocimiento en la década de 1920, fue uno de sus grandes amigos, e instruyó a Guggenheim en los valores y desafíos del arte moderno. «Duchamp creó los vínculos e hizo arreglos. Él era su consejero principal, ya que Peggy había penetrado en un grupo de élite junto con Walter y Louise Arensberg, Henri-Pierre Roché y Katherine Dreier, cuyas colecciones y gustos estaban influenciados en gran parte por Duchamp»⁴.

Una vez detonada la guerra, Peggy se traslada a París mientras escuadrones nazis avanzaban desde el este: «Nada más llegar a los cuarteles generales del arte moderno, [Peggy Guggenheim] sacó la chequera del bolso y se aplicó sin descanso a la lista de compra que había confeccionado Duchamp y Read. Su lema era 'compra una obra cada día'»⁵. Con la guerra, la mayoría de los galeristas y artistas que permanecían en París arreglaban sus viajes para huir de la inminente invasión⁶, razón por la cual la rica estadounidense logró conseguir a precios muy bajos valiosas obras de arte moderno, rescatándolas de ser destruidas o robadas durante la invasión nazi a París. De vuelta en Manhattan, Guggenheim abre una galería especializada en arte contemporáneo que llamó *Art of This Century (El arte de este Siglo)*. «Allí enseñaba su maravilloso alijo de obras (junto

³ «En 1907, los Guggenheim compraron la mina de cobre Branden en Chile, y en 1910 la mina Chuquicamata, en las altas cumbres de los Andes chilenos –una mina incluso más abundante y pura en cobre que la de los Kennecott en Alaska, ‘la de mayor bonanza de todas’. Se estima que a comienzos de la Primera Guerra Mundial, la familia Guggenheim ‘tenía el control del 75 a 80 por ciento de la plata, el cobre y el plomo del mundo’». Philip Rylands, «Peggy Guggenheim: génesis de un museo» en: *Grandes Modernos, Colección Peggy Guggenheim, Venecia. Arte del siglo XX. (Cat, exp.)* Santiago: Centro Cultural La Moneda, 2012, p. 28. Disponible en línea:

http://issuu.com/centroculturallamonda/docs/catalogo_guggenheim/1?e=1923035/1160845, p. 19

⁴ Philip Rylands, «Peggy Guggenheim: génesis de un museo» en: *Grandes Modernos, Colección Peggy Guggenheim, Venecia. Arte del siglo XX. (Cat, exp.)* Santiago: Centro Cultural La Moneda, 2012, p. 28. Disponible en línea:

http://issuu.com/centroculturallamonda/docs/catalogo_guggenheim/1?e=1923035/1160845 p. 28.

⁵ Will Gompertz, *¿Qué estás mirando? 150 años de Arte Moderno en un abrir y cerrar de ojos*. Madrid: Taurus, 2013, p. 296

⁶ París es invadido por el ejército alemán el 14 de junio de 1940.

a otras de artistas neoyorkinos a precios más baratos) de muchos de sus amigos europeos, varios de los cuales habían huido de la guerra –algunos con su ayuda- y se habían mudado a su santuario en Manhattan»⁷. En esta galería, diseñada por el arquitecto y artista Frederick Kiesler (1890-1965), confluyeron el arte de Europa y el de Estados Unidos, «y también fue allí donde prendió la chispa que daría comienzo a un nuevo movimiento del arte moderno»⁸.

Expresionismo Abstracto

El primer movimiento estadounidense de vanguardia fue el *Expresionismo Abstracto* cuyo impulso sancionó el desplazamiento del centro artístico mundial desde París a Nueva York en las décadas de 1940 y 1950. Se definió por el método de *action painting* o *pintura gestual* que desarrolló Jackson Pollock (1912-1956) desde 1947, cuando realizó sus primeras *drip paintings*, técnica que deja gotear la materia pictórica sobre la tela extendida en el suelo. Una de las primeras obras que realizó bajo la modalidad del expresionismo abstracto fue *Mural* de 2,5 x 6 metros en casa de Peggy, en 1943. Pollock describió a esta pintura como «una estampida de todos los animales del oeste norteamericano: vacas, caballos, antílopes y búfalos, todos cargando a la vez contra esa condenada superficie»⁹. El más destacado crítico de Estados Unidos, Clement Greenberg (1909-1994) al ver esta pintura dijo haber descubierto al mejor pintor que haya dado Estados Unidos hasta entonces. La obra de Pollock está influenciada por múltiples movimientos de la vanguardia europea y mexicana: la introducción de elementos azarosos como clavos, botones, cigarros y monedas son posibles gracias al antecedente del *papier collé* de Braque y Picasso; el azar y lo automático con el dadaísmo y surrealismo; el divorcio con el caballete con el muralismo mexicano¹⁰.

Por su parte, Peggy Guggenheim descubrió otros jóvenes artistas estadounidenses que serían determinantes en el desarrollo del expresionismo abstracto: Mark Rothko (1903-1970), Barnett Newman (1905-1970), Clyfford Still (1904-1980), y el holandés residente en Estados Unidos Willem de Kooning (1904-1997). Los dos primeros desarrollaron un estilo que, a diferencia de Pollock o Willem de Kooning, «elimina por completo deducciones referentes al estado de ánimo individual del artista a al proceso de creación del cuadro»¹¹, siendo la cadena artista-cuadro-espectador reducida a los dos últimos eslabones: el espectador queda solo con el cuadro, que es ahora una superficie pictórica llana y simple donde el ojo percibe la vibración de los colores después de un tiempo de observación.

⁷ *Ibid.*, p. 297.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, p. 302.

¹⁰ *Ibid.*, p. 305.

¹¹ VV. AA. *Historia de la pintura, del Renacimiento hasta nuestros días*. Colonia: Könemann, 1995, p. 110.

Arte Conceptual

La transición desde el *Expresionismo abstracto* al *Arte Conceptual* se basa en la transformación de la acción y el gesto a la pura idea. El *Arte Conceptual* es un término difundido a fines de los años sesenta que se aplica a la producción artística que articula la obra a través de las ideas o conceptos determinando la producción material de las obras. Se considera a Marcel Duchamp como un antecedente, desde que, con sus *ready made* modificó el paradigma artístico hacia una dimensión que tenía que ver mucho más con la idea que con la belleza y las reglas compositivas de la pintura o escultura. «*También, como opción, cabe que el medio sea el propio cuerpo del artista, en una ramificación del arte conceptual conocida como performance*»¹². El término se aplica a un estilo formal que cambia el fenómeno de la experiencia artística al minimizar la presencia material de la obra de arte, construyendo el sentido, en el mayor de los casos, por los títulos o conceptos que se instalan a modo de pistas. Ya la experiencia artística no será sólo un gozo estético sino que se presentará como un problema no resuelto ante los espectadores, surge en Nueva York, ciudad que poco a poco se está posicionando como centro neurálgico de la nueva escena artística.

POP ART

En 1960, se funda en las ciudades de Londres y Nueva York el *Pop Art*, movimiento en donde la relación cuerpo-máquina se incrementa por la pérdida de su característica como objeto único y su producción en masa. Se basa en los nuevos valores trascendentales americanos ya que nace bajo un contexto de consumo de masas, y lo denunciaba a través de la utilización de sus propias imágenes intervenidas. El término fue usado por primera vez en 1954, por el crítico británico Lawrence Alloway «*como una etiqueta conveniente para el 'arte popular' que había creado la cultura de la gente que se deja influir por la publicidad y tiene muy poco sentido crítico. Alloway extendió el término en 1962 para incluir la actividad de artistas que estaban tratando de usar la imagen popular en un contexto de 'bellas artes'*»¹³. Richard Hamilton (1922-2011), también británico, ofrecía una definición de lo popular algo más mordaz, que evidenciaba los artificios del llamado 'sueño americano' de la cultura consumista, publicitado por las compañías publicitarias de Estados Unidos, centro neurálgico del capitalismo internacional. Constató que el pop art no era un movimiento estúpido donde los artistas realizaban obras sin contenido para un público embrutecido, «*sino un movimiento profundamente político y plenamente consciente de cuáles eran los demonios y escollos que acechaban a la sociedad que retrataba*»¹⁴.). Con su obra *Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?*, Hamilton toca a la puerta de una sociedad optimista que contempla un futuro tecnológico en el que todo el mundo, al menos en Occidente, puede llevar una vida de abundancia, consumiendo productos perfectamente modernos, disponiendo del ocio suficiente para disfrutarlos. Refleja los cambios socioculturales del liberalismo y la clase media que, si trabaja duro, puede obtener alegres entretenimientos.

¹² Will Gompertz, *Op. Cit.*, p. 348.

¹³ Nikos Stangos, *Conceptos del Arte Moderno*. Madrid: Alianza, 1986. p. 223.

¹⁴ Will Gompertz, *Op. Cit.*, p. 326.

Por otra parte, el *Pop Art* también tenía un rechazo rotundo al arte abstracto, ya que lo consideraba elitista. Debido a ello, utiliza el grabado como forma democrática de difusión de imágenes proporcionaban una contra-reacción política y formal hacia el expresionismo abstracto. Algunos artistas emblemáticos de este movimiento artístico fueron Andy Warhol (1928-1987), Roy Lichtenstein (1923-1997), Tom Wesselmann (1931-2004) y Claes Oldenburg (1929)

Nuevo Realismo

Mientras tanto en Francia el equivalente del *Pop Art* de los años sesenta es el *Nuevo realismo*. Este movimiento fue fundado por el crítico de arte, Pierre Restany (1930-2003). Se trata de un nuevo enfoque de lo real, por la utilización de objetos cotidianos (que remiten a los *ready-made*) evocando el consumismo, por medio de instalaciones de los propios objetos acumulados, esculturas con desechos o acciones de los cuerpos como medios pictóricos. «*Con sus obras, este grupo de pintores, a principios de los '60, una verdadera acción equilibrista entre el mundo del arte y el mundo real de las cosas*»¹⁵. Algunos artistas emblemáticos que participaron fueron Arman (1928-2005), Raymond Hains (1926-2005), Daniel Spoerri (1930), Jean Tinguely (1925-1991), Niki de Saint Phalle (1930 -2002), entre otros.

Fluxus

En 1962 se fundó el grupo *Fluxus*. El objetivo perseguido era la producción de formas no especializadas de creatividad más sociales que estéticas. Se autoproclamaron como el anti-arte, es decir, contra la práctica profesional del arte, contra la separación entre artistas y espectadores, y contra el objeto artístico tradicional como mercancía. Estuvieron a favor de espectáculos populares como el circo, las ferias, entre otras. Es un movimiento que se inscribe en el pensamiento del dadaísmo, respetando las mismas ideas de libertad de expresión, rechazando las normas establecidas del arte. Según este movimiento no existían fronteras entre arte y vida, estableciendo como eje central al lenguaje del arte como medio y no como mensaje. Nace la utilización de performance pública y los artistas de *Fluxus* quieren suprimir la idea del arte para ser visto. A partir de este fundamento nacen los «Happenings» a modo de espectáculos premeditados con cabida a la espontaneidad como acción inclusiva del espectador en la obra; y los «Assamblages» que correspondían a obras efímeras sin cuidado de factura, aludiendo al rechazo de los principios tradicionales del arte. Sus principales exponentes fueron Joseph Beuys (1921-1986), Wolf Vostell (1932-1998) y Nam June Paik (1932-2006).

Minimalismo

Otro movimiento surgido en Nueva York es el *Arte Minimalista* en la segunda mitad de los años sesenta, y nace en reacción al expresionismo abstracto. Es una corriente artística caracterizada por la simplicidad y la sobriedad de los medios y está especialmente referido a instalaciones, a pesar

¹⁵ VV.AA. *Op. Cit.*, p. 112.

de que la pintura jugó un rol precursor del mismo. Se trata del trabajo sobre la percepción de los objetos en su espacio. De su vocabulario hicieron desaparecer la palabra «escultura» para reemplazarla por la palabra «objeto», e introdujeron otras como «obra tridimensional», «estructura» o «propuesta». Artistas como Donald Judd (1928-1994), Dan Flavin (1933-1996) y Tony Smith (1912-1986) se consideran representantes de este movimiento.

Arte Povera

Nace como reacción ante el colapso económico italiano tras el breve boom que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una tendencia artística crítica frente al capitalismo, que propone obras de arte a partir de materiales humildes y accesibles, preocupándose por la adicción al consumo y por el desprecio de la historia por parte de las nuevas generaciones. Consideraban que los artistas debían ser capaces de hacer confluir la escultura, pintura, performance e instalación.

Uno de los fundadores del movimiento fue Migelangelo Pistoletto (1933). Entre sus consignas estaba la de sacar al arte de los museos para llevarlo a la vida real, al espacio público, a los espacios cotidianos. Así fue como a mediados de los sesenta realizó una de sus obras más famosas: *La Venus de los Harapos* (1967), donde apila una montaña de ropa usada frente a una réplica de la Venus, en «*un intento de unir la belleza del pasado y el desastre del presente*»¹⁶.

En sus obras trabaja con el happening, la acción o puesta en escena, a la que concede casi tanta importancia como a la obra en sí. Usa materiales de todo tipo, muchos de ellos procedentes de la vida cotidiana, desde ropa, periódicos usados, madera o cartón. La utilización de espejos, sobre los que actúa, pinta imágenes o simplemente coloca de determinada forma, es uno de sus temas recurrentes

- **CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DE CHILE (1935-1968)**

El periodo que va entre finales de los años treinta y toda la década del cuarenta en Chile estuvo marcado por la presencia del *Frente Popular*, asociación política que agrupaba a todos los partidos de la izquierda (Partido Comunista, Partido Socialista y Partido Radical).

En la elección presidencial de 1938 se presentó el Frente Popular, liderado por Pedro Aguirre Cerda (perteneciente al Partido Radical), Gustavo Ross, candidato de la derecha ultraconservadora y Carlos Ibáñez, apoyado por la Alianza Popular Libertadora, que se integraba por la Unión Socialista y el Movimiento Nacional Socialista Chileno. El 5 de septiembre de ese año se atrincheraron 32 jóvenes nacionalsocialistas en la Caja de Seguro Obrero, edificio ubicado frente al Palacio de la Moneda por calle Morandé, intentando un golpe de Estado en el que esperaban

¹⁶ Gompertz, *Op. Cit.*, p. 359.

contar con el apoyo de varios regimientos. Sin embargo, este intento fracasó, ya que los militares mantuvieron su lealtad con el presidente Alessandri. Se unieron a los amotinados en la Torre del Seguro Obrero otros 37 jóvenes nazis, que se encontraban amotinados en la Casa Central de la Universidad de Chile. Ambos grupos reunidos en la torre, conscientes del fracaso insurreccional fueron masacrados por carabineros tras rendirse en su totalidad. Después de este hecho que conmocionó fuertemente a la opinión pública, la torre del edificio que hoy alberga al Ministerio de Justicia se hizo conocida como la «torre de la sangre».

Como consecuencia de la masacre, Carlos Ibáñez se vio en la obligación de bajar su candidatura presidencial y partió al exilio nuevamente. Esto significó que la Alianza Popular Libertadora entregara su apoyo a la candidatura de Pedro Aguirre Cerda y que el Frente Popular ganara las elecciones de gobierno para el período 1938-1941.

El gobierno de Pedro Aguirre Cerda contribuyó al proceso de industrialización del país (gracias a la fundación de la CORFO), a la creación y fortalecimiento de leyes sociales. Promovió la educación al servicio de los intereses populares, bajo el lema “*Gobernar es educar*”. Con este objetivo, Pedro Aguirre Cerda expandió la instrucción primaria creando más de quinientas escuelas alrededor del país, con el fin de luchar contra la pobreza. El gran crecimiento económico, a pesar del terremoto de Chillán en 1939¹⁷, que afecta a gran parte del sur de Chile, favoreció el desarrollo de las grandes ciudades, como Santiago, Valparaíso y Concepción. El Presidente Aguirre Cerda murió prematuramente por causa de la tuberculosis en 1941. Con él, también pereció el Frente Popular.

Sus sucesores fueron Juan Antonio Ríos (1888-1946) y Gabriel González Videla (1898-1980), quienes estuvieron igualmente influenciados por el legado del Frente Popular. Por estos años la democracia se consolida y expande gracias al derecho a voto de las mujeres en 1947, la disminución de los fraudes electorales y la diversidad de los partidos políticos. Sin embargo, en el contexto de la Guerra Fría, Chile se vio influenciado por Estados Unidos y prohibió la existencia del Partido Comunista, quedando proscrito desde 1948 hasta 1958. Esta situación condujo una ola de persecuciones y exilios, ya que se consideraba ilegal relacionarse con esta asociación política.

Las décadas de los cincuenta y sesenta estuvieron marcadas por una división casi igual de los votantes de los partidos de derecha (Partido Nacional y Partido Conservador); izquierda (Partido Comunista y Partido Socialista) y de centro (Partido Radical y Democracia Cristiana). Se sucedieron muchos gobiernos alternados entre estos partidos. Finalmente, es la Democracia Cristiana que se

¹⁷ El terremoto de Chillán de 1939 fue un sismo que sacudió a esa ciudad chilena y a todas las ciudades colindantes, el martes 24 de enero de 1939. Ha sido el sismo que ha dejado mayor cantidad de víctimas fatales (alrededor de 5.700 muertos).

impone en 1964 con la elección de Eduardo Frei Montalva (1911-1982)¹⁸, quien comienza con la reforma agraria, reforma social y la chilenización del cobre.

A grandes rasgos, se puede decir que la sociedad chilena de la primera mitad del siglo XX experimentó el paso de una sociedad de clases a una sociedad civil, en donde la democracia comienza a llegar a todos los estratos sociales. Las articulaciones que permitieron dar vida a este proceso de participación ciudadana fueron: la exclusión de los sectores medios y populares por parte de la oligarquía de fines del siglo XIX en asuntos de bienestar público, lo que provocó una toma de conciencia popular y una serie de huelgas generales; la reorientación y revitalización de los partidos políticos que actuaron en bloque con una fuerte carga ideológica (caso del *Frente popular* que agrupaba a los primeros partidos de izquierda); la crisis bursátil que obligó al Estado a hacerse cargo de la economía chilena especialmente en el ámbito industrial, rubro que además otorgaba las posibilidades de difusión de ideas entre los obreros; y por último, la polarización ideológica llevada a cabo por la Guerra Fría, lo que provocaba en los individuos de la sociedad unirse a uno de los dos bandos.

- **CONTEXTO ARTÍSTICO DE CHILE (1935-1968):**

El arte en Chile cambia radicalmente entre los años cuarenta y sesenta. El rector de la Universidad de Chile, Juvenal Hernández, participó de este cambio de expansión de las artes, añadiendo nuevas disciplinas a la Escuela de Bellas Artes. En el año 1947 se inaugura el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) con Marco Bontá como primer director.

Desde la década del '60, debido en gran parte por la contingencia social, se hace urgente modernizar el Museo de Bellas Artes. Para Nemesio Antúnez (1918 – 1993) es importante actualizar el arte en relación a su contexto local y global. El nuevo Director busca terminar con la imagen del Museo como un “templo aterrante”, como un “cementerio de esculturas”. Bajo esta idea, Antúnez acoge una intervención de Langlois Vicuña (1936) en el año 1969, donde instala por los pasillos del edificio y cuelga por una de las ventanas del segundo piso la obra *Cuerpos Blandos*, que consistió en una serie de mangas de polietileno rellenas de papeles de diario, materiales de bajo costo y fáciles de conseguir. Con esta acción performática la escultura se presenta como un “cuerpo blando” e informe, reformulando este género en Chile, vinculándose con el arte conceptual. Según Langlois el arte debía ser una acción más que un hito estático en el espacio, por lo que prescinde del plinto o pedestal, considerado un elemento inmovilizador, desvinculante del espacio donde se emplaza el objeto escultórico. A partir de este acontecimiento se podría comenzar a discutir sobre el nacimiento de la instalación en Chile, noción que propone una salida al problema de la escultura en su concepción tradicional.

¹⁸ Mandato presidencial: 3 de noviembre de 1964 – 3 de noviembre de 1970.

Generación Del 40

Los representantes de este periodo fueron los artistas Francisco Otta (1908-1999), Israel Roa (1909-2002), Carlos Pedraza (1913-2000), Aida Poblete (1914-2000), Ximena Cristi (1920-) y Ernesto Barreda (1927-2014), entre otros. Estos pintores se formaron alrededor de la Facultad de Bellas Artes, y reinterpretaron a través de «una pintura con carácter» el expresionismo europeo. Las temáticas que primaban eran paisajes urbanos, rurales y costaneros, aunque también escenas costumbristas o de interiores. *«En las obras de esta generación se encuentra presente el impacto que ejerció el fauvismo francés y el expresionismo alemán, en el primer tercio de nuestro siglo chileno, junto con una representación emotiva, muy sensible y cromática de la realidad, la que modifican plásticamente los artistas, para permitir que la creatividad pictórica se manifieste con vital originalidad y fuerza.»*¹⁹

Grupo Rectángulo

Este movimiento nace en los años cincuenta donde se originaron cambios fundamentales en la representación pictórica. Fue fundado en la mitad de esta década por Ramón Vergara Grez (1923-2012) y Gustavo Poblete (1915-2005), y se compuso por varios artistas que trabajaban bajo el concepto de orden y geometría con dibujos esquemáticos y planos. Entre ellos estaba Matilde Pérez (1920-2014), Elsa Bolívar (1929-), Ximena Cristi (1920-), Uwe Grumann (1913-2010), Maruja Pinedo (1907-1995) y Mario Carreño (1913-1999). *«Su fundamento crítico basado en la renuncia de la imagen representativa para proponer el plano de color como matriz fundante de una nueva iconicidad, despojada de referentes externos, fue históricamente un des-calce retardado de los modelos programáticos y prácticos de la abstracción europea en su vertiente geométrica.»*²⁰

Grupo Signo

Otra ruptura importante del periodo de la década del cincuenta se encuentra en el *Grupo Signo*, quienes contraen principios artísticos diametralmente opuestos a los planteados por el Grupo Rectángulo. Co-fundado por Gracia Barrios (1927-), José Balmes (1927-), Alberto Pérez (1926-1999) y Eduardo Martínez Bonati (1930-), se reunían en torno a la figura del pintor Pablo Burchard (1875-1964), y por el ánimo de proponer en Chile una pintura donde el gesto, su velocidad y su materia fuera desestructurando de manera acelerada las formas del mundo tangible. Su objetivo era romper con el postimpresionismo *«con la preeminencia de la mano como ejecutora directa, al emplear no sólo el pincel, sino que la mano desnuda impulsada por el brazo»*²¹ logrando un nuevo lenguaje plástico que diera importancia a la materia pictórica en sí misma. El Informalismo se hizo cargo, de los procesos sociales contingentes en Chile y América Latina. Profundamente involucrados en los procesos políticos de la época, asumen la contingencia como una materia de

²⁰ Milan Ivelic, *Chile 100 años de arte visuales, segundo periodo 1950-1973 entre modernidad y utopía*. Santiago: MNBA, 2000, p. 17.

²¹ *Ibid.*, p. 18.

trabajo a través de diarios y revistas influyentes en la información de masas. Incorporan nuevos procedimientos que hasta entonces no eran bien vistos por la academia: mixtura de imágenes fotográficas, libros y diarios que hablan de las condiciones sociales de su tiempo. Esta generación se desenvuelve en el clima polarizado de la Guerra Fría y su lucha por la dominación económica, política e ideológica del mundo.

• CONCLUSIÓN

RECURSOS PEDAGÓGICOS MARCEL DUCHAMP

El interés por construir este documento fue instalar de forma sintética algunos de los acontecimientos que ocurrieron en el mundo durante la vida del artista de origen francés, nacionalizado norteamericano, Marcel Duchamp (1887-1968). Duchamp logró expandir los límites del arte de forma tal que aún sus conquistas nos parecen increíbles. Gran parte del arte actual es posible gracias a los gestos que ejecutó, utilizando la estrategia precisa, como buen ajedrecista que era. Es probablemente por eso que se le considera una pieza clave en el desarrollo de las artes visuales contemporáneas: simboliza el lazo del arte con la vida, y por lo tanto con la política y sus vertiginosas maneras de ubicar los límites. Los cambios históricos que acompañaron su existencia fueron determinantes tanto como para su producción, como para su pensamiento.

De esta forma situamos un marco donde podemos ver la influencia que tienen los contextos en la producción de arte que se desarrolló durante el siglo XX, y cómo son inherentes a las modificaciones profundas que levantaron a las ciudades modernas y al ser humano moderno. Por ende, observamos que el quehacer artístico no surge aislado de los fenómenos sociales, económicos y políticos, sino más bien, participan en la construcción de lo que entendemos por cultura. *«El personaje de Duchamp es un producto de la historia del arte moderno, no su origen. Esta empezó mucho antes de que él naciera, en el siglo XIX, cuando diferentes sucesos encadenados convirtieron París en el lugar intelectualmente más brillante del planeta»²².*

²² Will Gompertz, *Op. Cit.*, p. 34.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO FACULTAD DE ARTES UNIVERSIDAD DE CHILE

Director Francisco Brugnoli **Unidad de Producción, Coordinadora general**, Varinia Brodsky **Coordinadora Quinta Normal** Andrea Pacheco **Asistentes de producción** Carola Chacón, Loa Bascuñán, Hugo Leonello **Prensa y Comunicaciones** Graciela Marín **Diseño gráfico** Cristina Núñez. **Coordinadora Unidad Documentación y Conservación** Pamela Navarro (s) **Coordinador Unidad de Educación** Cristián G. Gallegos **Asistente Unidad de Educación** Julia Romero **Coordinadora Anilla Cultural MAC** Alessandra Burotto **Coordinador Unidad Económica Administrativa** Juan Carlos Morales **Asistente contable** Cynthia Sandoval. **Secretaria** Elizabeth Romero.

MARCEL DUCHAMP. DON'T FORGET. Una partida de ajedrez con Man Ray y Salvador Dalí 7 noviembre de 2014 al 18 de enero de 2015 – Parque Forestal

Comisariado Pilar Parcerisas **Gestión** Julio Niebla **Coordinación Inparce Barcelona ArTena Fundación Itaú Museo Arte Contemporáneo Chile Coordinación Chile Museo Arte Contemporáneo** Varinia Brodsky **Fundación Itaú** Anne Kathrin Müller **Corporación Amigos MAC** Daniela Grossi **Producción Museo de Arte Contemporáneo** Loa Bascuñán **Fundación Itaú** Antonella Castiglione Daniela Leiva Yuriko Takahashi **Prensa y comunicación Museo de Arte Contemporáneo** Graciela Marín **Fundación Itaú** Teresita Calvo **Diseño gráfico** Cristina Núñez **Diseño de la exposición y dirección de montaje** Pilar Parcerisas Julio Niebla **Montaje** Rodrigo Ayala, Claudio Ríos, Hugo Leonello.

PROGRAMA EDUCATIVO

Coordinación Cristián G. Gallegos **Asistente** Julia Romero **Asistente contenidos** Katherine Ávalos **Educadoras** Vanessa Catejo, Marcela Matus, Verónica Soto **Practicante** Francisca Donoso **Diseño gráfico** Cristina Núñez **Asistente diseño gráfico** María Cristina Adasme.

PROGRAMA DIÁLOGOS A TRAVÉS DE LA VENTANA, VISITAS GUIADAS A DISTANCIA

Coordinación Alessandra Burotto, Cristián G. Gallegos **Producción Audiovisual y contenidos** Katherine Ávalos, Vanessa Catejo, Marcela Matus, Daniel Nieto, Olaf Peña, Alejandra Rivera, Julia Romero, Verónica Soto.

La exposición **MARCEL DUCHAMP. "DON'T FORGET"** es posible gracias a

Presentan

Auspician

Ley de
Donaciones
Culturales

Colabora

Los recursos pedagógicos fueron realizados por la Unidad de Educación del MAC gracias al financiamiento del CNCA.

Diálogos a través de la ventana. Visitas guiadas a distancia es posible gracias a

