

I UNIDAD: CRISIS, TOTALITARISMO Y GUERRA

UNIDAD I ¿QUÉ VEREMOS EN ESTA UNIDAD?

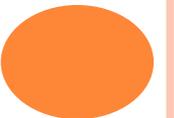
1. CULTURA DE
MASAS Y
VANGUARDÍAS
ARTÍSTICAS

2. CRISIS DEL 29' Y
CONSECUENCIAS

3.
TOTALITARISMO
(NAZISMO,
FASCISMO Y
STALINISMO)

4. II GUERRA
MUNDIAL

5.
CONSECUENCIAS
II G. M. Y
DERECHOS
HUMANOS

**LOS LOCOS AÑOS 20':
LA RUPTURA DE LOS
CÁNONES CULTURALES
TRADICIONALES
DURANTE EL PERÍODO
DE
ENTREGUERRAS (1919 -
1939)**

OA: Relacionar la transformación cultural del periodo de entreguerras con la ruptura de los cánones culturales tradicionales, manifestado en el surgimiento de las vanguardias artísticas y la aparición de una cultura de masas.

© The Art Critic - Raoul Hausmann

CONTEXTUALICEMOS EL PERIODO: CRISIS DE LA IDEA DE PROGRESO

La Gran Guerra puso término a la época en la que habían prevalecido la fe en el progreso humano, en el futuro, en el altruismo de la industria, en la ciencia y en la inteligencia humana. Asimismo, puso en duda la supuesta superioridad cultural de Europa, al dejar en evidencia la enorme potencia destructiva que las naciones europeas estaban dispuestas a desplegar unas contra otras.

La guerra demostró que los grandes descubrimientos de la ciencia moderna no solo servían para mejorar la vida de las personas, sino que también podían destruirla. La desmoralización y la sensación de brevedad de la vida se manifestaron en la mentalidad europea del período denominado "los locos años 20".

Las imágenes corresponden a la pandemia de la "gripe española" que azotó a la humanidad entre 1918 y 1920

1. LOS LOCOS AÑOS 20'

La prosperidad estadounidense
Una vez finalizada la Gran Guerra, la economía estadounidense experimentó una enorme expansión internacional debido a su potenciada capacidad exportadora, de inversión de capitales y de realizar préstamos. Esta expansión, unida al aumento de la demanda interna, hicieron posible una etapa de prosperidad para Estados Unidos, conocida como los felices (o locos) años veinte.

Entre 1922 y 1929, la economía creció a una tasa cercana al 5 % anual. Muchos estaban convencidos de que el país había entrado en una época de prosperidad permanente. Uno de los motores de la prosperidad fue el consumo. Durante esta década se popularizó el uso de electrodomésticos, el teléfono, la radio y, sobre todo, el automóvil. Aunque el costo de estos productos era elevado en relación a los ingresos de muchas familias, la clase media norteamericana accedió a ellos gracias al crédito.

2. TRANSFORMACIONES SOCIO-CULTURALES

A. CULTURA DE MASAS

A fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la industrialización transformó los medios de comunicación, aumentando en proporciones desconocidas el número de periódicos y revistas. El cine y la radio se expandieron por todo el mundo gracias a su capacidad de grabar y transmitir registros visuales o sonoros y reproducirlos en diferentes lugares.

Año	Periódicos
1830	78 000
1850	644 000
1920	27 800 000
1940	41 000 000

American Newspapers, 1800-1860, recuperado el 11/01/2017 de www.library.illinois.edu y de Oficina del Censo de los Estados Unidos (1999).
Resumen Estadístico de los Estados Unidos.

El poder comunicativo de los medios masivos hizo posible el surgimiento de la **propaganda** y la **publicidad** y, de paso, también hizo posible su financiamiento y el nacimiento de grandes industrias.

28 de diciembre
de 1895

En París, los hermanos Auguste y Louis Lumiere realizaron la primera exhibición comercial de cine de la historia.

Al año siguiente, tenían lugar proyecciones cinematográficas en ciudades como New York, Bombay, Shangái y Santiago.

27 de agosto de
1920

En Buenos Aires, se realizó una de las primeras transmisiones radiofónicas de carácter comercial en el mundo.

El mismo año comenzaban las primeras transmisiones radiales regulares en Pittsburgh, EE.UU. Cinco años después, había transmisiones en ciudades de los cinco continentes.

EJEMPLOS DE EXPANSIÓN DEL CINE Y LA RADIO

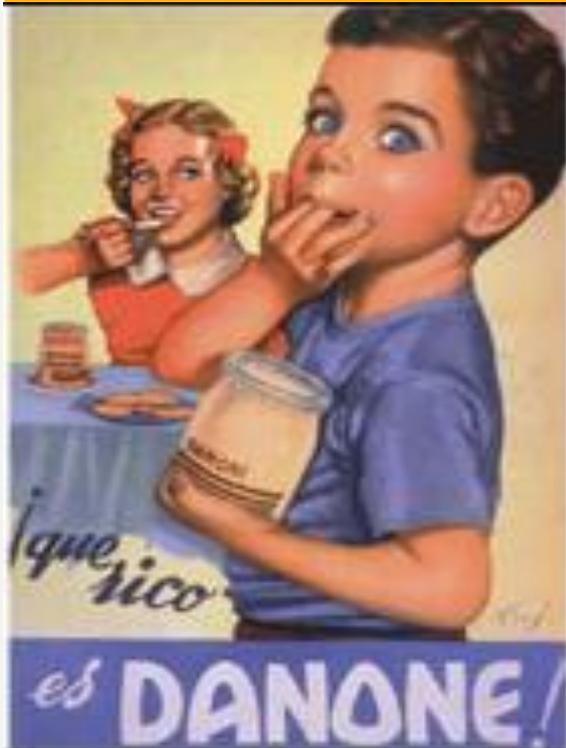

El cine mudo se convirtió en el más popular de todos los entretenimientos de los años 20, haciendo de Charles Chaplin una figura mundial. Escena de *Los tiempos modernos*, 1931.

B. PUBLICIDAD

La prensa escrita fue el principal medio de comunicación masivo desde fines del s. XIX, hasta el s. XX. Expandió las primeras décadas del s. XX, el uso de la publicidad, que adquirió gran importancia, por su poder de influir en la decisiones de compra de las personas.

La publicidad tenía como objetivo central incentivar el consumo de mercancías. Para ello, aplicó diferentes estrategias que promovieron ideales de belleza, roles de género y formas de esparcimiento.

C. MÚSICA

La música tuvo un gran desarrollo a través de la radiofonía, y el jazz constituyó un claro ejemplo de esto. Este nuevo estilo musical que recogía las vivencias de la población afro-americana de EE.UU., surgió en los estados sureños, especialmente en Nueva Orleans se expandió rápidamente con la emigración de gran cantidad de afro-americanos al norte, principalmente a las ciudades de Chicago y Nueva York, centros industriales importantes de acogida para esta población.

Los grandes representantes de esta tendencia musical de la época fueron: Louis Armstrong, Billie Holiday y Ella Fitzgerald.

Junto con el jazz, el tango gozó de gran popularidad (la que mantiene hasta nuestros días). Su máximo exponente fue Carlos Gardel.

También surgió un nuevo tipo de baile, característico de la generación de jóvenes de 1920, con rápidos movimientos denominado “charleston”, que rápidamente se expandió de EE.UU hacia Europa.

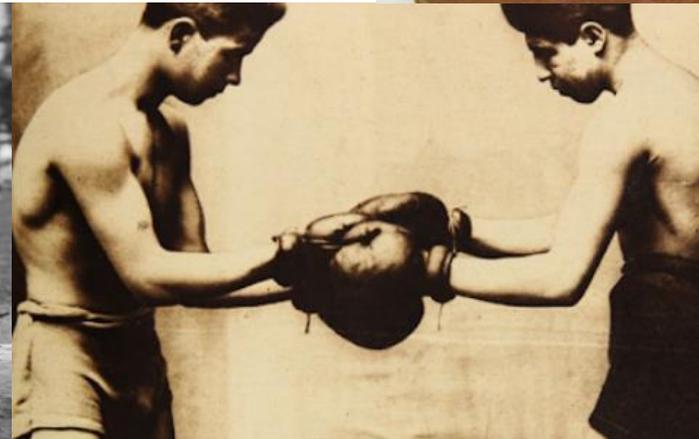
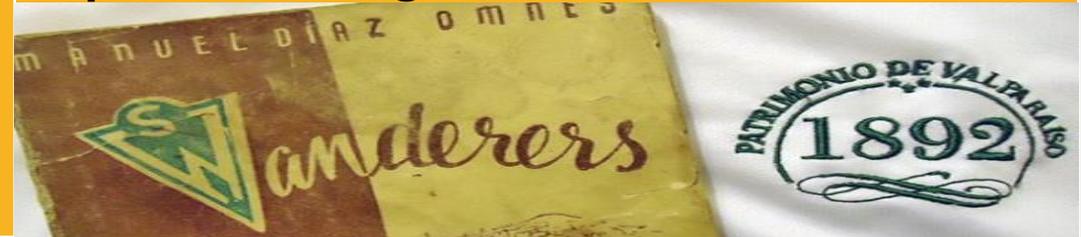

D. DEPORTE

Se caracterizó por el establecimiento de reglas, por una progresiva profesionalización de quienes lo practicaban y por convertir los juegos en verdaderos espectáculos, seguidos por miles de personas. Situación que se extiende hasta nuestros días.

En el mar del Caribe y en algunas partes de Centroamérica, la ocupación militar estadounidense dejó el béisbol como herencia, que se transformó gradualmente en el deporte más difundido de varios países de la región.

La influencia extranjera en Latinoamérica le dio vida al deporte que llegaría a ser el más popular: el Fútbol. Clubes como River Plate, Racing en Buenos Aires, Liverpool en Montevideo, Wanderers en Valparaíso (1892), Everton en Viña del Mar (1909), todos fundados en la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX.

3. VANGUARDIAS ARTÍSTICAS

La ruptura del arte tradicional

La Guerra agudizó también, y de manera dolorosa, cierta idea de la inutilidad del arte por arte, modalidad que ya no parecía tener sitio en la vida moderna.

Es por eso por lo que una de las labores del creador iba a ser ponerse en contra de la lógica y también de la moral, el honor, la religión, la patria o la familia, elementos considerados como convencionalismos de un pasado rechazable desde todos los puntos de vista.

Los artistas de la época reflejaron su desilusión y protesta frente a esta realidad, desafiando los cánones culturales y estéticos tradicionales y proponiendo visiones alternativas para representar la realidad.

Se concibió al arte como fuente de experimentación, novedad, originalidad y polémica. Se aceptó la libertad de composición, e incluso en ciertos movimientos no hubo parámetros ni referencias anteriores, destruyendo todo tipo de convencionalismo.

CONTEXTO HISTÓRICO EN EL QUE SURGEN LAS VANGUARDIAS

PRINCIPALES VANGUARDIAS ARTÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS VANGUARDÍAS ARTÍSTICAS

Rompe con el sentido de realidad, inspirado en la certeza del progreso infinito propio del siglo XIX.

DADAÍSMO

- Nació como contrapartida del concepto de razón instaurado por el Positivismo. Se rebela en contra de las convenciones artísticas, tanto de la pintura como de la literatura y ridiculiza el arte burgués. El Dadaísmo encontró su expresión mediante la literatura, la pintura, la escultura y la música. Su manifiesto y las revistas que dejó, son lo más representativo de su ideología que invoca al juego y al cuestionamiento de los convencionalismos.

Para hacer un poema dadaísta

Coja un periódico. / Coja unas tijeras. / Escoja en el periódico un artículo de la longitud que quiera darle a su poema. / Recorte el artículo. / Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. / Agítela suavemente / Ahora saque cada recorte uno tras otro. / Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. / El poema se parecerá a usted. / Y ya lo tiene, es usted un escritor infinitamente original, de hechizante sensibilidad, aunque incomprendida por el vulgo.

Tristan TZARA [pseudónimo del poeta y ensayista rumano Samuel Rosenstock, fundador del dadaísmo].

OBRAS DADAÍSTAS

Culturel Voltaire
ZURICH

DADA iSmO

1916/1923

ARTE DE REPULSA QUE NUNCA TUVO UNA TEORÍA. SIEMPRE FUE UNA PROTESTA. CONTRA: LA GUERRA, LOS VALORES SOCIALES Y MORALES DUDOSOS Y LA FE SUPERFICIAL EN EL PROGRESO.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Movimiento que abarca todos los géneros artísticos y es la expresión de una protesta anarquista contra la cultura occidental, y el militarismo de la I Guerra Mundial. Nunca estuvo fundado en teoría alguna y siempre fue una protesta, de ahí que también se le conozca bajo el nombre de arte de repulsa.

POSTURA IDEOLÓGICA: Es un movimiento anti-artístico, anti-político y anti-literario. Estaban en contra de lo universal y la modernidad.

Valorizan: El gesto; el escándalo; la protesta; el azar; lo casual; lo espontáneo; la ironía; el humor negro.

Favorecen: La libertad; la espontaneidad; la contradicción; lo inmediato; el absurdo; la imperfección.

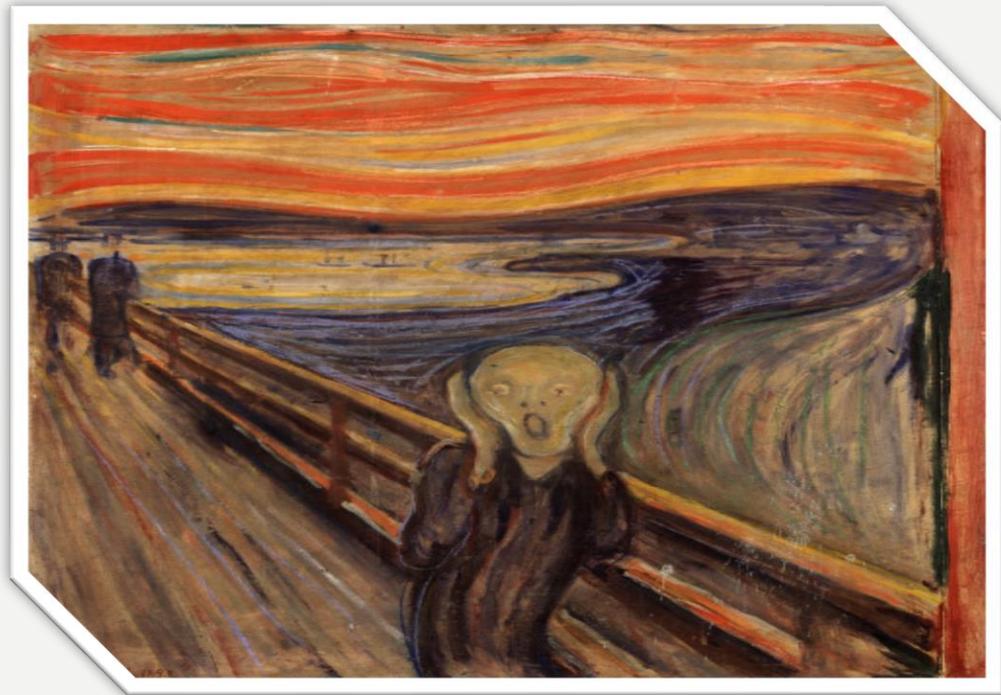
FIGURAS GRÁFICAS Y ARTISTAS:

- Ready Made de Duchamp. } Rueda de bicicleta, 1951.
- Fotomontaje de Heartfield-Hausmann. } Ejecutó en 1946.
- Litografía de Georg Grosz. } Auto-retrato para Charles Chaplin, 1919.
- Collage tipográfico de Iida Zdanevitch. } Cartel: Fiesta del corazón barbado, 1923.

EXPRESIONISMO

- Se originó en Alemania y rápidamente se expandió al resto de Europa. Los expresionistas crearon un nuevo lenguaje artístico, empleando sombras, líneas y colores para comunicar, de manera intensa, las emociones y sentimientos que les provocaba la realidad. Representantes del expresionismo fueron: Vasily Kandinsky y Paul Klee, entre otros.

El grito, Edvard Munch (1893)

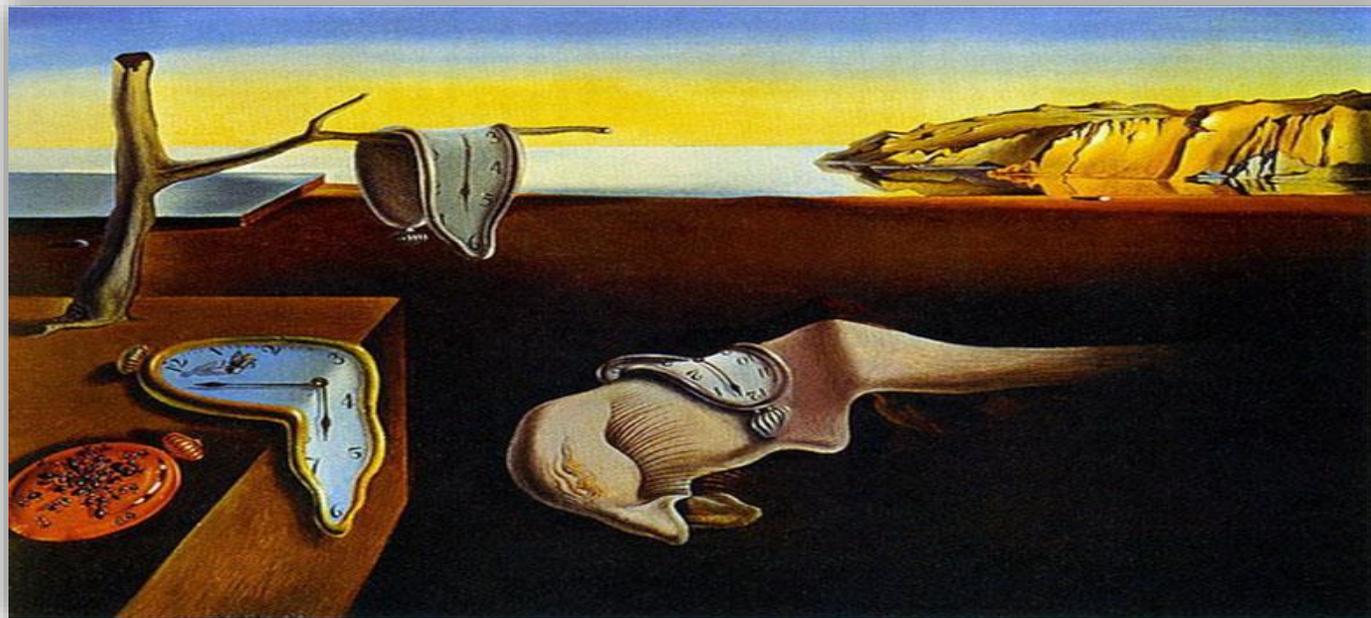

OBRAS EXPRESIONISTAS

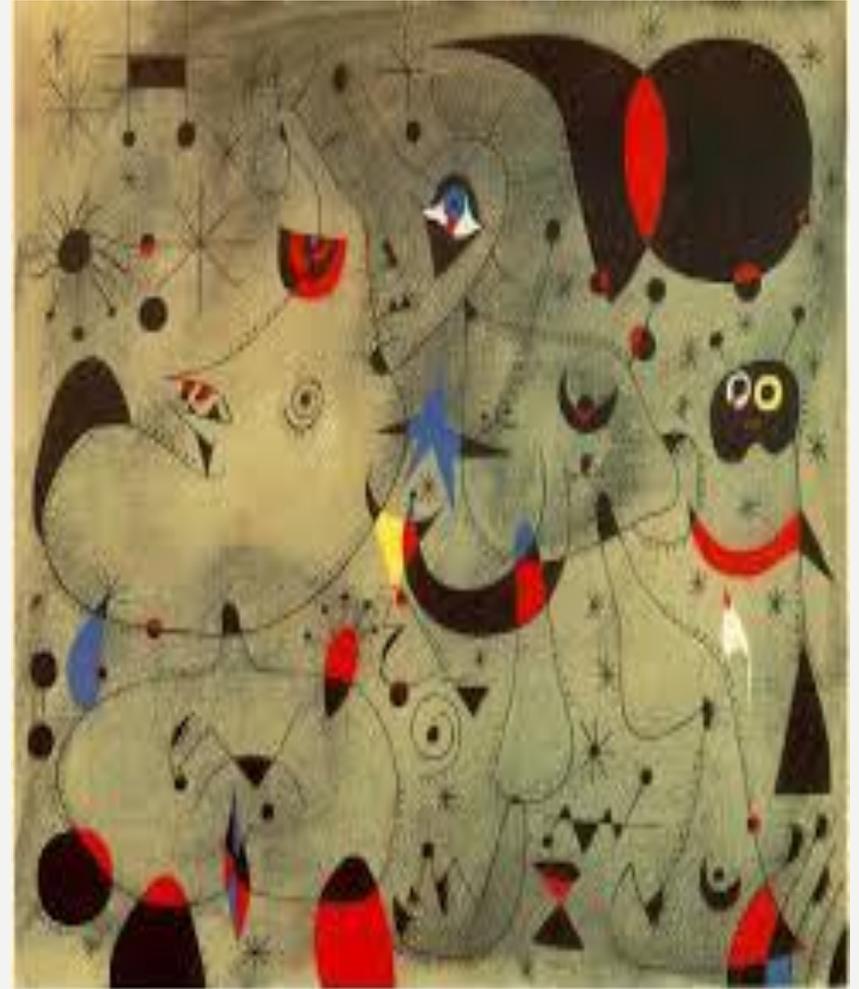
SURREALISMO

- El origen de la corriente es literario, pero pasó a ser una expresión de varias formas artísticas en la que se destacó la pintura. A través de su técnica, realizaban una crítica a la sociedad pero a la vez, intentaban construir desde su arte. Se destacaban por mostrar, mediante imágenes ambiguas y extrañas, el mundo de las fantasías y los sueños. Los objetos representados no eran de este mundo, sino que parecían la representación de un mundo desconocido e incomprensible.

La Persistencia de la Memoria,
Salvador Dalí (1931).

OBRAS SURREALISTAS

CUBISMO

- Pablo Picasso, de origen español, fue uno de los principales exponentes del *Cubismo*, caracterizado por la descomposición geométrica de sus imágenes, sin que por ello pierdan el sentido completo. Otros representantes del cubismo fueron Georges Braque y Fernand Léger.

Pablo Picasso, Guernica ,1937. Esta obra tiene un gran sentido simbólico. Representa el dolor y destrucción causado por los bombardeos alemanes sobre la ciudad de Guernica, durante la Guerra Civil española (1936 – 1939)

OBRAS CUBISTAS

FUTURISMO

- El Futurismo fue un movimiento de vanguardia que se desarrolló a principios del siglo **XX**, concretamente en **1909** a partir de la publicación del “**Manifiesto Fundador del Futurismo**” de **Filippo Tommaso Marinetti**, estaba inspirado en los grandes cambios que la **2ª Revolución Industrial** había introducido en Europa, inspirado en las máquinas y la tecnología y por tanto buscaba plasmar la esencia del movimiento en las formas, la agresividad, la velocidad, la fuerza, el peligro y la energía.

Los Estados de la mente II: las despedidas.
Umberto Boccioni
(1911)

OBRAS FUTURISTAS

ANEXO PARA ACTIVIDAD DE GUÍA

Diego Velázquez
Las meninas o la familia de Felipe IV. 1656.

Pablo Picasso
Las Meninas, 1957