

1º Congreso Internacional de Ciencias Humanas - Humanidades entre pasado y futuro. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín, 2019.

La influencia del Rayonismo en las demarcaciones de la obra del Primer Grupo de Constructivistas en Acción.

Renata Carla.

Cita:

Renata Carla (2019). *La influencia del Rayonismo en las demarcaciones de la obra del Primer Grupo de Constructivistas en Acción. 1º Congreso Internacional de Ciencias Humanas - Humanidades entre pasado y futuro. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.*

Dirección estable:

<https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/1248>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eRUe/ctd>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

Para ver una copia de esta licencia, visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

La influencia del Rayonismo en las demarcaciones de la obra constructivista del Primer Grupo de Constructivistas en Acción

Renata Carla Finelli
(UNC-UNSAM)

Resumen: El Constructivismo fue un movimiento artístico que inició en Rusia luego de la toma del poder por parte de los bolcheviques en Octubre de 1917 y que se extendió hasta 1932, aproximadamente. Se caracterizó por estar formado por artistas de diferentes corrientes prerrevolucionarias y por su enorme heterogeneidad. El Constructivismo contó con un método de trabajo y con disciplinas fundamentales que organizaron e identificaron sus prácticas y que también, definieron las características de sus obras de arte. Este trabajo es un análisis de la influencia que tuvo el Rayonismo en las demarcaciones de la obra de arte constructivista que realizó el Primer Grupo de Constructivistas en Acción en 1922.

Palabras claves: Constructivismo, Revolución Rusa, Estética.

Introducción

El Constructivismo se conformó, principalmente, en Instituto de Cultura Artística [INKhUK, por su sigla en ruso] – creado en marzo de 1920– y en los Talleres Técnico-Artístico Superiores del Estado [VKhUTEMAS, por su sigla en ruso] –creados en noviembre de 1920–, ambas instituciones dependientes del Comisariado Popular para la Educación [Narkomprós, por su acrónimo en ruso]. En ellas, los artistas discutieron y ensayaron los conceptos que caracterizarían a la nueva corriente dando lugar a todas las tendencias artísticas desde el Rayonismo y el Academicismo hasta el Futurismo (Lodder, 2012). Llevados por la nueva actitud ante el objeto de las vanguardias prerrevolucionarias, estos artistas avanzaron hacia la formulación de una nueva idea de obra de arte “no como una entidad primaria compuesta por diversos elementos filosóficos, emocionales o de inspiración, sino como un objeto compuesto por diversos elementos materiales organizados por el artista obedeciendo a leyes y técnicas específicas” (Lodder, 1987, p. 75).

El objetivo de este trabajo es investigar la relación que podría tener el Constructivismo con el Rayonismo con el objetivo de determinar su herencia artística. La hipótesis central sostiene que el programa realizado por el Primer Grupo de Constructivistas en Acción tomó las bases del método de trabajo rayonista pautado en leyes (color, forma y *faktura* o materialidad) para demarcar la obra de arte constructivista dentro de un ambiente artístico experimental en ebullición que miraba hacia el futuro.

Vanguardias rusas: El Rayonismo

En 1911, Mijail Lárionov (1881-1964) y Natalia Goncharova (1881-1962) iniciaron un nuevo campo en la pintura, el Rayonismo (1911-1914). Como estilo, estuvo especialmente preocupado por la representación sensorial del espacio y por la creación de nuevas relaciones formales al interior de la obra de arte. El Rayonismo se ocupó en la realización de pinturas más realistas que se orientaron a despertar las sensaciones espaciales del espectador (visual, táctil, temporal y espacial). El movimiento tomó como ejes de creación a los rayos lumínicos, por un lado, y a las leyes de la pintura –color, forma y *faktura*–, por otro, formándose, de este modo, un movimiento pictórico-arquitectónico con especial énfasis en la luz, el color y el espacio.

El Rayonismo se cimentó en las leyes propias de la pintura como los pilares fundamentales del trabajo de exploración con las formas geométricas, la luz, el espacio, la *faktura* (textura, N.A) y lo sensitivo. El discurso rayonista introdujo características y conceptos nuevos sobre la obra de arte. Por un lado, la búsqueda y definición de principios básicos (o leyes propias) del trabajo con la pintura como el volumen, el color y la *faktura* y, por otro, la introducción del concepto de construcción –un término que tiene sus orígenes básicamente en la arquitectura– en lugar de composición. Este grupo marcó una nueva intencionalidad respecto a la obra que buscó experimentación sensorial del espacio.

El Primer Grupo de Constructivistas en Acción

Dentro de un contexto político revolucionario, en marzo de 1921, se formó el Primer Grupo de Constructivistas en Acción, subordinado INKhUK y dirigido principalmente por Alexander Ródchenko (1891-1956), Várvara Stepánova (1894-1958), Alexei Gan (1893-1942), Karl Ioganson (1890-1929), Konstantin Medunestsky (1899-1935) y los hermanos Georgy (1900-1933) y Vladímir Stenberg (1899-1982). Su programa intentó dar curso a la producción artística y, en cierto sentido, acabar con las disputas acerca de la verdadera forma revolucionaria de hacer arte. Su estilo propuso un cauce común a la extraordinaria proliferación artística que había surgido en el nuevo contexto político e ideológico.

El grupo consideró esencial “sintetizar la parte ideológica y la parte formal para la transferencia real del trabajo de laboratorio a los cauces de la actividad práctica” (citado en Lodder, 1987, p.95); de este modo, buscó la expresión comunista de la obra de arte explorando “la solución de este problema sobre la base de hipótesis científicas” (Fernandez Buey, 1973, p. 83). El grupo organizó la producción artística en base a tres disciplinas fundamentales, tectónica (el estilo y el uso social apropiado del material), *faktura* (la manera consciente de su manipulación) y construcción (la organización del material según un propósito funcional).

Para estos artistas la obra de arte constructivista debía mantener una relación orgánica entre los materiales, su forma y su fin ideológico. Impulsaron la actividad artística hacia un estilo que pudiera ser puesto en uso por las masas o *utilitarista* y a la producción de objetos artísticos que sirviesen de representación visual del progreso de Rusia. De esta manera, su concepción del objeto artístico estuvo acompañada por una estrategia de difusión y exhibición de las obras de arte. El grupo organizó exposiciones, publicaciones semanales e intervenciones en el espacio público mediante el desarrollo de obras-arquitectónicas.

Puntos en contacto entre rayonistas y constructivistas

Tanto el Primer Grupo de Constructivistas en Acción como el movimiento Rayonista buscaron ordenar la actividad artística mediante la proclamación de conceptos que unificasen la producción y que identificase el objeto artístico mediante disciplinas fundacionales o leyes. De este modo, en el programa constructivista se establecieron a la tectónica, la *faktura* y la construcción como las disciplinas fundamentales del movimiento, del mismo modo en que Larionov había proclamado en 1913 a la forma, el color y la *faktura* como las únicas leyes de construcción de la pintura (Larionov, [1913] 1976). Ambas vanguardias utilizaron un sistema de leyes o principios para ordenar la producción artística y para definir qué entendían por arte revolucionario y que no.

A diferencia del Rayonismo, el Primer Grupo de Constructivistas en Acción rechazó el arte puro y vinculó las propiedades de la materia al ambiente real, la industria, los objetos de la vida cotidiana y la ideología, lo que marcó la innovación del grupo respecto al rayonista. Estas innovaciones pueden notarse en la resignificación del término *faktura y construcción*.

En el Rayonismo, *faktura* hacía referencia a la naturaleza de los elementos a cómo éstos estaban hechos, a la materialidad bruta que luego era plasmada por el artista quien, de la forma más realista posible, expresaba en su obra las sensaciones del momento, observando y representando la *faktualidad* de los objetos. El grupo constructivista vinculó la *faktura* con la acción, con un modo eficaz de trabajo (de producción de la forma) en relación con la funcionalidad y la construcción de la nueva Rusia. Al ligar la *faktura* a la tectónica y a la construcción, los constructivistas modificaron el sentido rayonista del concepto y la forma de concebir el trabajo del artista quien dejó de ser observador de la materia a artífice o transformador de la misma. Si en la obra rayonista se trataba de expresar lo más real posible la *faktura*, para este grupo de constructivistas es a partir de la *faktura* (de la materialidad real) que el artista trabajaba conscientemente –transformaba– al objeto de arte con una finalidad específica.

En el caso del término construcción, tanto el Rayonismo y como Constructivismo lo utilizaron en lugar de composición; sin embargo, de distintas maneras. Como explica Lodder, para los artistas constructivista, la *construcción* era “la utilización específica de materiales específicos” y “solamente hay construcción en el espacio real” (1987, p.88). En el Constructivismo propuesto por el Primer Grupo de Constructivistas en Acción los elementos que participaban de la obra debían estar organizados con un fin determinado (la utilidad) y la eliminación de cualquiera de sus elementos podría destruir al objeto artístico; mientras que, en el Rayonismo, la eliminación de un elemento afectaba a la representación realista de ese momento, sin destruir la obra. El grupo de constructivistas ligó la idea de construcción íntimamente a la de utilidad y a la de materialidad real; mientras que, en la pintura rayonista, la construcción respondía a la distribución de las formas en el cuadro.

Conclusión

El trabajo tuvo como objetivo investigar la relación entre el Constructivismo y el Rayonismo. De este modo, se señalaron las principales coincidencias y diferencias teóricas y metodológicas. Se encontraron similitudes en la forma de demarcación de la obra de arte. El Rayonismo utilizó leyes, y el programa constructivista, basó la producción artística en disciplinas fundacionales como formas de delimitar el campo artístico y fundar estilos de representación.

Ambos movimientos utilizaron los conceptos de *faktura* y *construcción* pero en sentidos distintos. El Constructivismo se apartó de la intencionalidad formal de los conceptos y los refundó en las fuerzas creativas de la técnica, la industria y el progreso. Los constructivistas pusieron en práctica concepciones del arte que ya venían explorando pero adaptadas a un ambiente revolucionario en ebullición que miraba hacia el futuro de Rusia. La obra constructivista entonces, puede definirse como un objeto artístico atemporal que conserva las bases de su herencia artística, se conforma en su presente y funda su significación en el futuro.

Bibliografía

- Buchloh, B. (2004). *Formalismo e Historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Madrid: Akal.
- Buck-Morss, S. (2004). *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el Este y en el Oeste*. Madrid: Machado libros.
- Fer, B. (1989). Metaphor and Modernity: Russian Constructivism. *Oxford Art Journal*, ,Num. 1, Vol. 12, pp. 14-30.

- Fernández Buey, F. (trad.)(1973). *Constructivismo*, Madrid: Comunicación.
- Gabo, N. y Pevsner, A. ([1920]1976). The Realistic Manifesto, en Bowlt, J. E. (Ed. Trad.), *Russian Art of the Avant-Garde Theory and Criticism 1902-1934*, Nueva York: Viking Press. pp. 208-214.
- Gan. A. ([1922-1923] 1973). Constructivismo, en Fernández Buey, F. (Trad), *Constructivismo*, Madrid: Comunicación, pp.109-159.
- Gan A. ([1922] 1974), "From Constructivism", en Ban, S. (ed.), *The Tradition of Constructivism*, Nueva York: The Viking Press, pp. 32-42.
- Gassner,H. (1992). The Constructivists. Modernism on the Way to Modernization. *The Great Utopia: The Russian and Soviet Avant-Garde, 1915-1932*, New York: Solomon R. Guggenheim Museum, pp. 298-318.
- Lárionov, M. ([1913] 1976). Rayonist Painting. En Bowlt, J. E. (Ed.Trad.) *Russian Art of the Avant-Garde Theory and Criticism 1902-1934*. Nueva York: Viking Press, pp. 91-100.
- Lodder, C. (1987). *El constructivismo ruso*. Madrid: Alianza.
- Lodder, C. (1992). The transition to Constructivism. En Salomon R., *The Great Utopía. The Russian and Soviet Avant-Gard (1915-1932)*, New York: Guggenheim Museum, pp. 266-281.
- Lodder, C. (2012). La experimentación de los Vjutesmas. En Ferré, R. (Ed.) *La Caballería Roja*. Madrid: La Casa Encendida, pp. 102-122.
- Moreno, A. (2003). Rayonismo y Cubismo. *Vanguardias Rusas*, Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, pp. 12-15.
- Rodchenko, A.y Stepanova, V. ([1922] 1993). Programme of the Firt Working Group of Constructivism, en Harrison, Ch. Y Wood, P. (Eds), *Art in theory 1900-1990. An Antology of Chaning Ideas*, Oxford: Blackwell, pp. 317-318.
- Rowell, M. (1981a). New insights into soviets constructivism. Paiting. Construccions. Production art. *Art of the avant-gard in Russia: selections from the George Costakis Collection*, New York: Solomon R. Guggehnheim Museum, pp.15-32.
- Rowell, M. (1981b). The Inkhk and Constructivism. *Art of the avant-gard in Russia: selections from the George Costakis Collection*, New York: Solomon R. Guggehnheim Museum, pp. 198-258.