

Colegio
Lenka Franulic

ARTES VISUALES 2019

MÁS ALLÁ DE LO BELLO

Valentina Campos

24/06/2019

INTRODUCCIÓN:

En este ensayo de artes visuales se pretende analizar la obra artística de Vladimir Kush, el cual es un artista surrealista contemporáneo, que nos deleitará con su obra llamada Treasure Island, esta se encuentra categorizada como una obra surrealista, en la que se visualizará una crítica social presente en ésta. Esta obra será comparada con una de las cartas de Friedrich Schiller (1794), es cual es una obra teórica de este poeta en el cual se tratan temas de la educación estética del hombre y se hará una contraposición de ideas con una de estas, la cual será la vigesimoprimer, ya que trata temas de determinación, belleza, disposición, entre otros. En el tema principal podemos presenciar a la belleza como principal oposición, se hablará de esto con el tema de determinación y la manera tan característica que tiene de mostrar el mundo tal cual es, de manera diferente y metafórica. Mostrando que esta trasciende la belleza estética como se tiene impuesta.

1.- Crisis Mundial:

El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, denominado el conflicto más sangriento de la historia en su época, comienza con el enfrentamiento entre Austria-Hungría y Serbia a la que luego se le unió Rusia contra Austria-Hungría, tras esta declaración de guerra se convirtió en un enfrentamiento militar a escala europea, Alemania le respondió a Rusia lo que provocó que Francia se uniera a defender. Se fueron uniendo más países hasta llegar a ser 32 y se llegó a convertir en un gran conflicto armado internacional siendo el primero en cubrir a más de la mitad del planeta, hasta su término en 1918. Esta tuvo grandes represalias alrededor del mundo, tales como la muerte no sólo de muchos soldados y ciudadanos, sino que también el aumento en la mortalidad de recién nacidos, parte de la economía se iba en picada, que incluso causó una inflación y también el estancamiento de la demografía, que provocó muchas inmigraciones, en la mayor parte de los países hubo protestas contra la guerra y la inflación, se pusieron en manifiesto las tendencias indudables de que la mujer debía de ser excluida de la producción y el número de mujeres cesantes se incrementó muy rápidamente y esto incitó a las movilizaciones por parte del poder femenino. Fue una época que causó terror y desesperación entre los habitantes, donde había represión, se creía que no había lugar donde se estuviera seguro, se trataba de buscar alguna escapatoria de tales inhumanidades.

2.- Vanguardias/Surrealismo:

Las vanguardias surgieron a través del contexto de la Primera Guerra Mundial, como una manera de reflejar el espíritu de lucha que se tenía contra el nuevo movimiento, de esta sería de expresiones nacieron el dadaísmo, el cubismo, el ultraísmo, el creacionismo y el surrealismo, del cual se hablará más a detalle. El surrealismo es un movimiento literario y artístico que comenzó en Francia después de todas las guerras que se vivían en el momento a principios del siglo XX, como una manera de escapar de la realidad y buscar de algún modo una forma de sobrellevar lo que estaba ocurriendo en el momento, tratando de expresar la realidad más allá de la misma mezclando lo onírico y lo sobrenatural en la literatura y en las obras artísticas, en el cual se trataba de representar el subconsciente fuera de todo lo racional. "Automatismo psíquico puro, a través del cual una persona se propone expresar, ya sea verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, del cual está ausente cualquier control de la razón, y ajeno a toda preocupación estética o moral." André Breton. *Primer manifiesto del surrealismo*. 1924. Definición de surrealismo por el principal líder y mentor de este movimiento, André Breton (1896-1966) poeta y crítico. En este movimiento el artista trata más de dejarse llevar por sus impulsos y plasmando lo que se le venga a la mente, sin el uso de la lógica, una mezcla de la representación de lo abstracto, lo irreal y lo inconsciente del ser; el artista o autor debe librarse de toda razón e ir más allá de lo cotidiano, para poder realzar esta fantasía que se muestra en estas obras.

3.- Treasure Island – Vladimir Kush:

"*El pensamiento es, pues, en lo que concierne en la determinación, lo que la constitución estética en lo que concierne a la disposición para ser determinado*". En la obra se muestra una crítica a la sociedad, lo que significa que el autor, en este caso Vladimir Kush tuvo la determinación de mostrar el mundo tal cual es, o como se quiere llegar a ser, en la obra se muestran joyas y dinero que crece de las plantas, lo cual da a entender a lo que la sociedad quiere llegar, el mundo se mueve por dinero, la gente quiere que el dinero crezca de los árboles; su pensar y razonamiento lo lleva a ver el mundo como es y lo plasma en su obra mostrando el deseo de muchos.

“Aquello es mera indeterminación (carece de límites porque carece de realidad); esto otro es disposición para la determinación estética (no tiene límites porque reúne toda realidad)”.

Esta obra tiene toda la determinación estética en sí, ya que reúne toda la realidad que le rodea al mundo, la cual es la necesidad del dinero para sobrevivir en la sociedad actual, se muestra con un surrealismo metafórico en esta obra para que así se tome de alguna manera conciencia de la sociedad moderna y de sus prioridades.

“La belleza no alumbra, en verdad, resultado alguno, ni para el entendimiento ni para la voluntad; no realiza ningún fin en particular, ni intelectual ni moral; no encuentra ni una sola verdad; no nos ayuda a cumplir un solo deber y es, para decirlo en pocas palabras, igualmente incapaz de afianzar el carácter y de iluminar el intelecto”. Por eso esta obra va más allá de la belleza, ya que busca ser entendida y reflexionada, ese es su fin, encontrarle un significado y compararlo con lo que vivimos en este momento, busca la verdad de este mundo donde el trabajo del hombre es visto como una mercancía más, nos ayuda a afianzar el carácter e iluminar el intelecto expresando de manera bizarra e irracional las verdades ocultas que ocurren actualmente. “Trato de proporcionar capas de significado para que los espectadores exploren y respondan emocionalmente a los descubrimientos que encuentran en mi arte”. Vladimir Kush. *Exclusive collections*. EC Gallery, 2011. 18 April 2011.

“La Naturaleza, que tampoco nos dio, para llegar a ser hombres, más que la facultad, abandonando a la determinación de nuestra propia voluntad el uso que hagamos de ella”. Y, ¿qué es lo que hacemos con ella? Convertirla en dinero, cada recurso que nos da la Naturaleza lo sobreexplotamos y de alguna manera relacionada con el dinero, ya sea directa o indirectamente. Las industrias siguen destruyendo la naturaleza y sacando recursos de nuestro entorno para poder producir y producir, con la excusa de “subsistir”, pero, ¿cómo se va a poder sobrevivir si ya no queda nada que explotar? Si ya no queda nada, no nos que más que esperar a hundirnos en la propia miseria que creamos como seres destructores que somos.

“El hombre tenga ya, por naturaleza, la posibilidad de hacer de sí mismo lo que quiera; fuera de habersele devuelto plenamente la libertad de ser que lo deba ser”. Esto se ve plantado en surrealismo, la libertad de ser y de expresión de cada individuo debe ser plenamente respetada, como se logra entender en las obras de Vladimir Kush, él con toda libertad logra captar un mundo completamente irreal con la ayuda de la técnica del realismo para hacer que el espectador crea en el mundo que imaginó haciéndolo de alguna manera “real” y así exponer una escena de fantasía fuera del sentido común, a través de la transformación del

pensamiento y de los esquemas culturales. Mezcla la metáfora y el mundo a través de la yuxtaposición de objetos no relacionados y explorando distintos puntos de vista, dándole una percepción con un significado más profundo.

CONCLUSIÓN:

Por lo tanto, en esta obra no se busca simplemente el tema estético de belleza en sí, si no que va mucho más allá, ya que tiene un objetivo, trascendente, el cual sería alcanzar, de alguna manera, una renovación en la humanidad, utilizando la metáfora como recurso principal en sus pinturas llenas de imposibilidades; como se nombró en la vigesimoprimera carta de Cartas sobre la educación estética del hombre de Friedrich Schiller, la belleza no posee carácter, no posee objetivo, no posee verdad; lo cual es todo lo contrario en esta obra que estamos analizando, esta si posee verdad, posee todo lo que la belleza estética no puede captar, por lo que sobrepasa toda especulación de lo teóricamente bello de por sí, tiene determinación y es ilimitado porque aunque sea una distorsión de lo que conocemos por realidad, tiene gran parte de ella, ya que la podemos relacionar con la sociedad vigente actualmente, dándole así el significado profundo que el artista busca que se encuentre en su obra.

BIBLIOGRAFÍA:

Friedrich Schiller. Traducido por Martin Zubiria. *Cartas sobre la educación estética del hombre*. Alemania. 1794.

Enciclopedia Colaborativa Cubana (EcuRed). *Primera Guerra Mundial*. Cuba. 2010.

Recuperado de: [https://www.ecured.cu/Primera Guerra Mundial](https://www.ecured.cu/Primera_Guerra_Mundial)

Profe en Historia - Portal de Historia de la Humanidad (2019). "Surrealismo". Recuperado de: <https://profeenhistoria.com/surrealismo/>