

Figura 1. Diseño de William Morris, en el cual se percibe la influencia del taller del impresor y diseñador de tipos Erhard Rattdolt.

ARTE Y TECNOLOGÍA, UN BINOMIO INDISOLUBLE

APUNTES

Ana Juila Arroyo Urióstegui
Programa de Educación Continua de CyAD

Cuando investigamos sobre el papel de la tecnología en el arte del siglo XIX y principios del XX, nos damos cuenta que el desarrollo industrial decimonónico influyó en el trabajo artístico de diferentes formas: por ejemplo, la cámara fotográfica permitió un nuevo manejo de la imagen y el fonógrafo una difusión más amplia de la música. Otro motivo es el propio contexto en el que se desarrollaban los artistas: la producción en serie y la desaparición del trabajo artesanal, las condiciones de trabajo imperantes en las fábricas, así como la destrucción del hombre y de la naturaleza los llevó a adoptar una postura en torno a estos aspectos y que formaron parte de la temática de sus obras.

En ese sentido, algunos artistas utilizaron temas tanto para resaltar sus cualidades como para hacer crítica de la época:

Figura 2. William Morris, promotor del movimiento Arts and Crafts, realizó diseño textil en algodón como *The strawberry thief*, 1883, Victoria and Albert Museum, Londres²

Un caso sobresaliente es el de William Morris, reconocido prerrafaelista, quien consideraba que en el arte se debían crear objetos únicos, recuperando la tradición artesanal local en pleno auge de la producción en masa. Fue un artista multifacético que incursionó en el diseño textil, en el que utilizó motivos florales y pájaros, haciendo alusión a la naturaleza; también fue maestro de la tipografía de su tiempo, en la que empleó ornamentación de tipo medieval y renacentista (figuras 1 y 2). Morris concebía que: “el artista y la máquina son absolutamente incompatibles”, esto, aunado a la idea de que el científico y la subjetividad también lo son,¹ definirían en gran medida la relación entre arte, ciencia y tecnología, a mediados del xix.

Los artistas del prerromanticismo y, posteriormente, del romanticismo se oponían a la destrucción de la naturaleza por la naciente industria; se rebelaban contra

los postulados racionalistas de la ilustración, exaltando los sentimientos, los sueños y el paisaje, es por ello que algunas de sus obras se convertirían en una denuncia de las condiciones de trabajo en las fábricas o en escaparate de la cotidianidad de los campesinos, como podemos apreciar en las figuras 3 y 4.

A mediados del siglo xix, se dieron las condiciones para el desarrollo de la cámara fotográfica, y con ello surgió la fotografía. Este hecho permitió una nueva relación entre tecnología y arte, por ejemplo, a los pintores impresionistas les permitió captar un sinnúmero de imágenes para analizarlas. Con ellas, apreciaron los efectos de la luz, los planos, los encuadres y el color, lo que posibilitó experimentar con nuevas formas de composición.

Con el uso de la fotografía se impuso: “la ausencia de perspectiva que será adoptada definitivamente por los impresionistas

¹ Véase Xavier Berenguer, “Arte y tecnología: una frontera que se desmorona”, *Artnodes*, en goo.gl/7WYVTm. Consultado: 10 de diciembre de 2016.

² *Reddis de Reus, Los prerrafaelitas (xxxiii): William Morris, defensor de la “nueva artesanía”, su esposa y sus amigos*, en goo.gl/LXTwfT. También puede consultarse goo.gl/eowWps.

Figura 3. *Forja de hierro*, 1772, J. Wright of Derby. Figura 4. *The Hay Wain* (detalle), 1821, John Constable, Victoria and Albert Museum, Londres.³

y desaparece, por lo tanto, el punto de fuga. Buscan una pintura plana y bidimensional que es como la recibe la retina humana”.⁴

³Véase goo.gl/P76ujs y goo.gl/gw5juK.

⁴Fernández Cabaleiro citado en Álvaro Montenegro Ríos y Natalia Valencia Zuluaga, “La fotografía y la pintura impresionista: un caso de relación arte-tecnología”, *Revista Trilogía, Ciencia Tecnología Sociedad*, núm. 2, abril, 2010, en goo.gl/SxONQD. Consultado: 14 de diciembre de 2016.

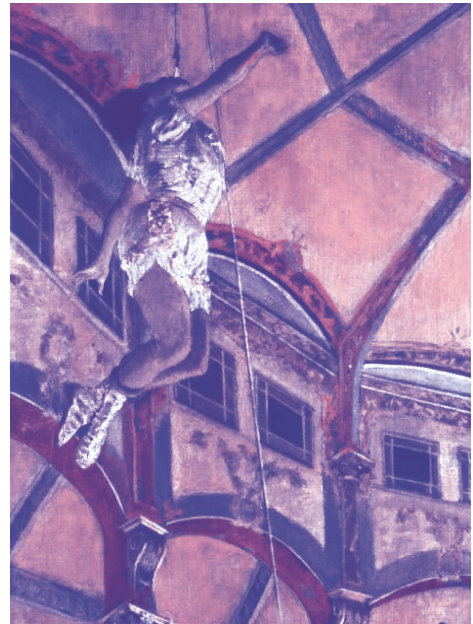

Figura 5. En la obra *Miss La La en el circo Fernando*, 1879, de Edgar Degas, se observa el uso de figuras en contrapicada, propio del encuadre fotográfico: masa plana de color, despreocupación por la perspectiva y una asimetría deliberada.⁵

Aun los opositores a este desarrollo técnico, terminaron utilizándolo, como Charles Baudelaire, que a decir de Mariana de Cabo: “si bien el escritor piensa que la fotografía genera ficción, también cree que impide el trabajo de la imaginación”.⁶ Finalmente él y otros artistas sucumbieron al encanto de la fotografía, pues fue una herramienta que permitió al poeta perpetuarse en la memoria colectiva (véase figura 6).

En el siglo xx se puso en entredicho esta separación aparente entre arte y tec-

⁵*El impresionismo. La influencia de la fotografía*, en goo.gl/1iJnvM.

⁶Mariana de Cabo, “La memoria en la modernidad: Charles Baudelaire y la fotografía”, *Letras em Revista*, Teresina, V. 06, n. 02, jul./dez. 2015, Universidad Católica Argentina, p. 88, en goo.gl/VGHP7a. Consultado: 14 de diciembre de 2016.

Figura 6. *Portrait de Charles Baudelaire*, Étienne Carjat, s/f, BNF.⁷

nología, pues los materiales usados para pintar, crear música, edificar o esculpir estaban intrínsecamente relacionados con el desarrollo de la ciencia, por ello, máquinas, transportes y dispositivos formaron parte de la obra artística. Es el caso de los futuristas, quienes en su Manifiesto, publicado por Filippo Tommaso Marinetti, puntualizaron que su canto estaba dedicado a:

...a las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos; a los puentes semejantes a gimnastas gigantes que husmean el horizonte, y a las locomotoras de pecho amplio, que patalean sobre los rieles, como enormes caballos de acero embridados con tubos, y al vuelo resbaloso de los aeroplanos, cuya hélice flamea al viento como una bandera y parece aplaudir sobre una masa entusiasta.⁸

⁷ Ibid., p. 87, también en goo.gl/VGHP7a.

⁸ Traducción de F. T. Marinetti, "Le Futurisme", *Le Figaro*, 20 de febrero de 1909, en goo.gl/piWB77. Consultado: 15 de diciembre de 2016.

⁹ Tomada de Filippo Marinetti, "Manifiesto futurista", *Bifurcaciones, revista de estudios culturales urbanos*, en goo.gl/psjg6o.

Figuras 7, 8 y 9. *Velocidad de automóvil*, 1913, Giacomo Balla; *Tren en movimiento*, 1922, Ivo Pannaggi,¹⁰; *Tren armado en acción*, 1915, Gino Severini, MoMA.

Estamos ante una exaltación de la tecnología industrial, de la guerra, del ferrocarril y del automóvil,⁹ tal es el caso de las obras: *Velocidad del automóvil*, *Tren armado en acción*¹¹ y *Tren en movimiento*.

Hacia 1914, Vladimir Tatlin fundó el constructivismo, cuya base es la tecnología moderna de su época en relación estrecha con el diseño. Artistas como Kasimir Malevich, Alexander Rodchenko, Wassily Kandinsky, Naum Gabo y El Lissitzky formaron parte de este movimiento que promovía una estética relacionada con la producción industrial y que fue aplicada en distintos productos del diseño de moda, diseño editorial, carteles y tipografía, así como en el arquitectónico. Todo ello queda reflejado en su Manifiesto, ya Naum Gabo y Antoine Pevsner enunciaban el papel de artista como un ingeniero que construye

¹⁰ Tomadas de goo.gl/43JkFN, goo.gl/CO96IU y goo.gl/Eqd59S

¹¹ Tomada de Algargos, arte e historia, Blog educativo de Historia del Arte, en goo.gl/ZJFNS2. Consultado: 15 de diciembre de 2016.

Figuras 10 y 11. Vladimir Tatlin diseñó vestuario para un acto de la ópera de Glinka "La vida por el Zar", en el que llama la atención lo práctico del mismo; cartel de Gustav Klutsis.¹³

puentes. Además destacaron lo cinético y lo movable, ya sea en sillas, mesas, lámparas, teléfonos o casas, porque son "mundos completos con sus ritmos y sus órbitas".¹²

Estos ejemplos de la relación entre arte y tecnología son muestra de que el artista tiene un papel protagónico dentro de la sociedad, pues sus propuestas inciden en la cotidianidad, ya sea al denunciar las condiciones laborales, lo destructivo de la industria, al evidenciar la belleza del paisaje o incluso al enaltecer las bondades de la maquinaria moderna. Sin duda, este breve acercamiento al quehacer artístico y la tecnología debe ampliarse, pues la relación entre estos campos es vasta. Particularmente, hoy día, esta relación se ha eviden-

ciado de forma distinta, pues el uso de las computadoras y otros dispositivos electrónicos, así como el internet, ha hecho posible no sólo realizar composiciones artísticas impensables, sino que su apreciación y el proceso de su realización pueden darse de manera inmediata, lo que además permite al espectador una experiencia estética sin precedentes. Movimientos artísticos como net.art, neoformalismo, activismo, videoarte, cine expandido, arte de transmisión, new media art, arte neomedial, instalaciones multimedia o telepresencia destacan por el uso de soportes digitales y por la interactividad que forman parte de la actual cibercultura,¹⁴ que es necesario documentar. ●

¹² En su origen se le denominó *Manifiesto realista* (1920). Reproducido por Marcelo Gardinetti: Naum Gabo y Antoine Pevsner, *Manifiesto constructivista*, en goo.gl/vAAgsT. Consultado 14 de diciembre de 2016.

¹³ Tomadas de goo.gl/tVQl4w y goo.gl/FIDKMx.

¹⁴ Si te interesa el tema puedes consultar a Lila Pagola, Curso Arte y Tecnología, Maestría en Procesos educativos mediados por tecnología –CEA–UNC, Curso Arte mediado por tecnología, en goo.gl/bQF1JI