

MODERNISMO Y NEOCOLONIAL. DOS CORRIENTES ESTÉTICAS EN EL DEBATE POR LA IDENTIDAD NACIONAL EN TORNO AL CENTENARIO

DCV Luciano Passarella FBA - UNLP

Introducción

La presente ponencia tiene como finalidad desarrollar los lineamientos de un proyecto de investigación que tiene como objetivo central la interpretación de las tensiones existentes entre las posturas cosmopolitas y nacionalistas operantes en el proceso de modernización metropolitana a través de las representaciones iconográficas de la Arquitectura y de las Artes Aplicadas pertenecientes a las corrientes Art Nouveau y Neocolonial en el espacio público de la ciudad de Buenos Aires, en torno al Centenario de la Revolución de Mayo.

Como objetivos particulares se propone reconstruir los significados culturales de la iconografía presentes en la Arquitectura y las *Artes Aplicadas* en Argentina (1900-1930), en relación al contexto social y cultural en el que fueron proyectados y realizados, comprender los modos particulares en que se articulan en el período la Arquitectura y las Artes Aplicadas en el ámbito del espacio público, y determinar el significado que poseen dichas representaciones iconográficas en la actualidad en relación al contexto social y cultural presente que los resignifica.

Antecedentes y reseña del estado de la investigación en el tema

El enfoque propuesto en este proyecto responde principalmente a dos corrientes histórico críticas de análisis de obras y proyectos artísticos y arquitectónicos: por un lado la Escuela de Warburg entre cuyos miembros se destacan los trabajos de Erwin Panofsky: *Arquitectura Gótica y pensamiento escolástico*¹, en el cual se examinan las catedrales en función de las concepciones filosóficas de los siglos XII y XIII; Rudolf Wittkower: *Principios arquitectónicos en la Edad del Humanismo*²; *Bernini y Borromini*; *La Biblioteca Laurenciana*³, entre otros. Asimismo Anthony Blunt ha contribuido desde esta misma vertiente con un análisis de la arquitectura francesa de los siglos XVI-XVIII: *Arquitectura en Francia 1500-1750* y a un análisis de la obra de Borromini⁴. En este corpus se encuentran aplicados los modos de trabajo de la tradición warburgiana en los cuales se estudian conjuntamente ideas e imágenes.

Por su parte la semiología y el estructuralismo lingüísticos aplicados al análisis arquitectónico y de imágenes han tenido en el plano estrictamente disciplinar a protagonistas como Gillo Dorfles⁵, Juan Pablo Bonta⁶, Renato de Fusco⁷ o Christian Norberg Schulz⁸.

En una línea menea ortodoxa se cifran trabajos como los de Claudia Shmidt⁹ y María Carlota Sempé/Mabel Viera¹⁰

En relación a una parte del universo de casos abordados el trabajo tiene como antecedentes parciales el análisis de obras propuesto por los enfoques realizados por el director y codirector del presente proyecto incluidos en las publicaciones que se detallan a pie de página.¹¹

¹ Editorial Infinito, Buenos Aires, 1956.

² Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1958.

³ Publicados conjuntamente en *Sobre la arquitectura en la Edad del Humanismo*. Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

⁴ *Arte y Arquitectura en Francia 1500-1750*. Madrid, Cátedra, 1983. Borromini. Alianza, Madrid, 1987.

⁵ *La arquitectura moderna*, Ariel, Madrid, 1984.

⁶ *Clasicismo y Barroco en la Arquitectura Inglesa*, Mac Gaul editores, Buenos Aires, 1978; *Sistemas de significación en arquitectura. Un estudio de la arquitectura y su interpretación*, Gustavo Gili, Barcelona, 1977; *Anatomía de la interpretación en arquitectura. Reseña semiótica de la crítica del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe*, Gustavo Gili, 1975.

⁷ *Arquitectura como "mass medium"*. Alberto Corazón, Madrid, 1973

⁸ *El significado en la arquitectura occidental*. Summa ediciones, Buenos Aires, 1978.

⁹ "De la Escuela Palacio a los Templos del Saber. Edificios para la educación moderna en Buenos Aires. 1884-1902" en *Entrepassados* N° 18, Buenos Aires, 1997.

¹⁰ "El cementerio de La Plata y su contexto histórico, siglo XIX y principio del XX" publicado bajo el título "La dimensión simbólica de la Ciudad de La Plata" en la revista *Guimat2005*, Año V, N° 33, La Plata, Enero/Febrero 2005.

¹¹ *Materiales para la Historia de la Arquitectura, el Hábitat y la Ciudad en la Argentina (coAUTORES)*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 1996; Hugo Biagini (compilador): *La Universidad de La Plata y el Movimiento Reformista* (coautores: con Alejandro Crispiani, Daniel De Lucia, y Gustavo Vallejo. Editorial de la Universidad Nacional

Marco teórico y aportes originales del proyecto

Para el presente trabajo se considera arquitectura *Neocolonial* al conjunto de obras arquitectónicas comprendidas en el período 1910-1930 que proponen rescatar la tradición hispánica asociada a los años del período colonial español. En tanto que la arquitectura correspondiente al denominado *Arte Nuevo* corresponde a aquellas que rompen con la tradición del eclecticismo incorporando ideas modernistas y a la vez revivalistas que se darán en Europa desde fines del Siglo XIX con sus correlatos en América bajo las denominaciones de Art Nouveau, Floreale, Sezesión, Jugendstil, etc., comprendidas en el mismo período abordado. Tanto la corriente Neocolonial como la Modernista se consideran contemporáneas entre sí y exponentes de ideas contrapuestas respecto de los planteos relacionados con la identidad nacional y el pensamiento cosmopolita como lo plantea Jorge Francisco Liernur.¹² Si bien las corrientes mencionadas llevaban cierto desarrollo en la Argentina, se considera que los festejos del Centenario constituyeron un disparador que impulsó a definir a cada una como representante de un cuerpo de ideas relacionadas con la identidad nacional.

El trabajo se propone cruzar el problema de la búsqueda de una identidad nacional tensada entre el planteo cosmopolita que proponía el Modernismo y la postura tradicionalista del rescate Neocolonial. Ambos polos de esta tensión en torno a la identidad nacional planteaban desde posiciones idealistas, una postura alternativa a la corriente dominante del Eclecticismo, que suponía una solución positivista, altamente pragmática a la búsqueda de identidades dentro del cosmopolitismo dominante. Por lo tanto se considera que el aporte original del trabajo será cruzar el análisis de dos corrientes que en general se perciben como hechos aislados.

Ambas corrientes se inscriben dentro de la arquitectura en la que la decoración, el ornamento y los hoy llamados sistemas iconográficos, de acuerdo a los postulados teóricos Vitruvianos (siglo I AC) -reformulados en el Renacimiento por Leon Battista Alberti (1404-1472)- forman parte de la esencia del proyecto arquitectónico. Justamente, a partir de la emergencia del llamado "Movimiento Moderno" en los años inmediatamente posteriores a la I Guerra Mundial, y haciéndose eco del polémico manifiesto de Adolf Loos "Ornamento y delito", los sistemas ornamentales fueron desechados en todo o en parte, a partir de los novedosos conceptos de articulación formal postulados por las Vanguardias Históricas y la lógica ingenieril emergente de la Revolución Industrial. Por tal motivo perdieron la centralidad que habían ostentado hasta entonces, repositonándose en acotados espacios, cuyo estudio implicaría en sí mismo un estudio aparte.

Para el presente trabajo se considera *Artes Aplicadas* a las manifestaciones artísticas volcadas a las esferas del uso cotidiano. Constituyen la conjunción de arte y artesanía que darán luego, avanzado el Siglo XX, nacimiento a nuevas disciplinas proyectuales (diseño industrial, diseño gráfico, de comunicación visual, textil, etc.) ligadas a posteriores fases de industrialización, pero que a fines del siglo XIX y principios del XX, serán concebidas como formando parte de una totalidad expresiva por los movimientos modernistas. Se encuentra aún presente en la época la idea de artes mayores (Pintura, Escultura, Arquitectura) y artes menores (Grabado, Ilustración, Decoración, objetos artesanales, etc.), la cual establece una situación de subordinación de las segundas bajo la tutela ideológica de las primeras, en pos de la búsqueda de una armonía entre las partes y de un resultado totalizador.

Respecto al concepto de Espacio Público, se lo entiende ligado al planteo de Esfera Pública desarrollado por J. Habermas, quien lo establece en relación a aquellas manifestaciones sociales que se hacen públicas logrando una circulación que trascienda el ámbito privado. Siendo de alguna manera el Espacio Público el continente y la Opinión Pública el contenido.

Desde el punto de vista metodológico se considera adecuado basar el análisis de los sistemas

Editorial de la UNLP, La Plata, 1999. *La recepción de la modernidad edilicia en La Plata en la década del treinta* en Arte y Recepción. CAIA. 1997; voces en el Diccionario de Arquitectura en la Argentina. Estilos, Obras, Biografías, Instituciones, Ciudades. Clarín Arquitectura, Buenos Aires.

¹² Voz *Neocolonial* y Voz *Arte Nuevo*. Liernur, Jorge Francisco y Aliata, Fernando. Diccionario de Arquitectura en Argentina. Clarín/Arquitectura. Buenos Aires. 2004.

iconográficos en el enfoque desarrollado por la escuela de Warburg en Hamburgo durante la primera mitad del siglo XX.

Este enfoque metodológico propone tres niveles de análisis de las imágenes consideradas como documento histórico. Un primer nivel Pre-iconográfico nos permite identificar los objetos y situaciones que componen la imagen (*Ej.: San Martín, soldados a caballo, la cordillera*). Un segundo nivel, el iconográfico en sentido estricto, relacionado con el "significado convencional" de lo representado (*Ej.: El ejército de Los Andes cruzando la cordillera*). El tercer nivel, correspondiente a la interpretación iconológica que explora el significado intrínseco, es decir, "los principios subyacentes que revelan el carácter básico de una nación, una época, una clase social, una creencia religiosa o filosófica" como plantea Peter Burke.¹³

A grandes rasgos podemos decir que el primer nivel corresponde con lo denotado del mensaje visual y el segundo y tercero con el aspecto connotativo, el cual contiene dos capas de profundidad.

Según Erwin Panofsky, seguidor del método de la Escuela de Warburg, las imágenes forman parte de una cultura total y no pueden entenderse si no se tiene un conocimiento de esa cultura, es decir que para interpretar los mensajes es preciso estar familiarizado con los códigos culturales. No obstante no se descarta en esta propuesta de investigación la utilización de otros métodos complementarios provenientes de la semiótica y que pudieran aportar herramientas para la interpretación de significados y estructuras de discurso, tal como las utilizadas por Roland Barthes o Umberto Eco.

Determinación del universo de análisis temporal y espacial:

El recorte temporal abarca aproximadamente treinta años, en torno a la conmemoración del Centenario de la Revolución de Mayo, período en que se manifiestan las corrientes Neocolonial y Art Nouveau y se plantean a través de ellas y de otros espacios discursivos el debate respecto al fin del eclecticismo en arquitectura y del modelo político del 80, así como los caminos a seguir en relación con la búsqueda de una identidad nacional ligada al rescate de lo hispánico opuesta a una postura de carácter cosmopolita relacionada con la adopción de las corrientes modernistas del Arte Nuevo. Se establece 1930 como el final del período, provocado por el golpe de Estado de Uriburu, que instalará otros debates en el contexto de una nueva etapa de modernización.

El recorte espacial abarca algunos de los proyectos arquitectónicos y realizaciones en el espacio público urbano más notorios de la ciudad de Buenos Aires, elegida como contexto para este proyecto por tratarse de una urbe que experimentó desde fines del Siglo XIX una gran expansión, tanto demográfica como edilicia, constituyéndose en el epicentro de los principales debates a nivel nacional de las ideas de la época.

Se tomaron como casos un conjunto de concreciones en el ámbito urbano considerados emblemáticos respecto a las corrientes estudiadas y del período abordado donde se detecta la implementación de programas iconográficos de relevancia como el Teatro Nacional Cervantes de Aranda y Repetto, el Museo Fernández Blanco de Martín Noel, los Murales de la Línea C de subterráneos de Buenos Aires de Noel y Escasany, los Pabellones de la Exposición Internacional del Centenario, entre otros.

Asimismo, partiendo de un núcleo de casos de obras arquitectónicas en el espacio público, la investigación se propone rastrear las representaciones iconográficas ligadas a estas tendencias de pensamiento plasmadas en soportes de circulación en la esfera pública correspondientes a las llamadas *Artes Aplicadas*. Para tal fin se propone estudiar el diseño de objetos de uso cotidiano y público como el mobiliario urbano, así como publicaciones editoriales- libros, diarios y revistas-, publicidades gráficas y marcas comerciales relevantes del período abordado, debido a que se trata de soportes de comunicación que circulan por el Espacio Público. Para ello se propone investigar publicaciones de la época como las revistas "Caras y Caretas", "El Hogar" y "Mundo Moderno" entre otras.

¹³ Burke, Peter. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona. Editorial Crítica. 2001.

Fases de la metodología de investigación:

Para una primera etapa se contempla un relevamiento fotográfico sistemático de frentes e interiores de edificios, la consulta de documentos de fuentes primarias y secundarias en archivos y bibliotecas. Entre los documentos de fuentes primarias cabe citar la consulta de dibujos originales.

Una segunda etapa consistirá en la selección y ordenamiento del material relevado para su interpretación.

La tercera etapa consiste en el análisis interpretativo realizado a partir de contrastar las siguientes hipótesis preliminares de trabajo, cuyos resultados permitan redactar las hipótesis finales y las conclusiones.

Planteo de hipótesis iniciales

Como punto de partida, se plantea que la tensión cultural Cosmopolitismo-Identidad Nacional se corresponde con la tensión estética Modernismo-Neocolonial, lo que se evidencia en las fundamentaciones de numerosos proyectos y obras, así como por la coherencia entre la trayectoria disciplinar y la postura teórica de arquitectos y artistas que participaron en el campo intelectual del período.

También se plantea que el Modernismo en la Argentina se liga a las expresiones del cosmopolitismo devenidas del proceso inmigratorio, ya que se advierte la marcada actuación de arquitectos y artistas inmigrantes o argentinos de primera generación en las obras producidas en este período. Así mismo el "problema de la inmigración" constituye uno de los ejes en el debate por la Identidad Nacional en los círculos intelectuales y se plantea como un tema insoslayable para abordar las tensiones ideológicas de la época.

El planteo de que la corriente Modernista se genera a partir de un uso positivista -ligado a la influencia francesa- pero se vuelve disponible a un uso ideológico antipositivista, tal como lo postulaban las corrientes espiritualistas de las primeras décadas del siglo XX, permite indagar respecto a aparentes contradicciones de los movimientos herederos del romanticismo que sostienen una postura de progreso estético y social haciendo, a la vez, rescates medievalistas y de reacción premoderna.

Una aproximación a la problemática de la producción de objetos de uso cotidiano y para el espacio público, así como los planteos visuales de publicaciones editoriales lo constituye la hipótesis de que las Artes Aplicadas se encuentran en este período bajo la tutela ideológica de una de las *Artes Mayores*, la Arquitectura, formando con esta un todo iconográfico. Esta idea permite indagar acerca de las producciones disciplinares reflexionando sobre sus límites e interdependencia. En este período se puede considerar que comienzan a esbozarse las bases para la conformación de las disciplinas proyectuales a partir del debate respecto a las relaciones entre el arte, la artesanía y la industria, donde la Arquitectura lideró y fue la referencia clave de lineamientos estéticos, formales y disciplinares.

Por su parte, las representaciones iconográficas se difunden entre las diferentes disciplinas artísticas y las llamadas artes aplicadas, las cuales forman parte de los diferentes canales de materialización de las ideas de la época, situación que corresponde a la concepción de las artes como un todo orgánico que se difunde hacia las esferas de la vida cotidiana dando como resultado una totalidad estética. Se trata de uno de los ideales del Arte Nuevo como ruptura con el Eclecticismo, la búsqueda de un estilo unificado que abarque todo el universo de concreciones materiales del entorno y el uso cotidiano.

En función de lo planteado en el marco teórico respecto al concepto de Espacio Público, ligado al de Esfera Pública, es decir donde circulan y se ponen en común ideas y representaciones simbólicas, podemos afirmar de manera inicial que el Espacio Público urbano es el ámbito predilecto de las tensiones entre Cosmopolitismo e Identidad Nacional, ya que es probablemente en las grandes urbes modernas, como Buenos Aires, donde confluyen y se confrontan las ideas con mayor evidencia.

Respecto al contenido de los mensajes materializados en el espacio público se parte

de un doble abordaje. Por un lado la afirmación de que los programas iconográficos permiten plasmar el discurso ideológico de determinados sectores sociales para con el conjunto de la sociedad, y por otro que los programas ideológicos de determinados sectores sociales se pueden plasmar en sistemas y relatos de construcción formal, haciendo posible lo anterior.

También se afirma respecto a la iconografía arquitectónica, que los íconos integrados al programa, desde el momento en que se concibe el proyecto, responden a una intención de comunicar mensajes específicos en armonía formal y simbólica con el carácter arquitectónico, lo que extiende el rol de la iconografía más allá del papel meramente decorativo que se le atribuyó durante un largo período, fundamentalmente desde los primeros planteos racionalistas y funcionalistas, lo que nos conduce a la idea de que los programas iconográficos de las corrientes Neocolonial y Art Nouveau constituyen sistemas de signos cuyos códigos de lectura se muestran herméticos y oscuros para la época presente.

A partir de dichas hipótesis el análisis abordará por separado dentro de una perspectiva integradora los siguientes propósitos:

Se considera el análisis del carácter arquitectónico como el aspecto totalizador que permite relacionar los repertorios iconográficos y sus partes con el edificio: metodológicamente se abordará el tema a partir de la confrontación dialéctica que se puede establecer entre el carácter como totalidad y la configuración de las partes integrantes, entendiendo que si bien el carácter explica los repertorios elegidos por el autor; el análisis puntual de las tipologías de elementos iconográficos recurrentes posibilita reconstruir la idea total del discurso.

Se abordará el análisis de la composición arquitectónica entendida como sistema morfológico, programático y significativo y se contempla el análisis de íconos e icono-textos, entendiendo por los mismos a las imágenes combinadas con textos integrados a las mismas que cumplen una función complementaria o de anclaje del contenido visual, así como el análisis de manifestaciones de las artes aplicadas correspondientes a las tendencias abordadas que contengan elementos iconográficos representativos.

Bibliografía:

- Aliata, Fernando. *Eclecticismo y Arte Nuevo. La obra de Virginio Colombo en Buenos Aires*. En: Cuadernos de Historia del IAA. N°8. Buenos Aires. FADU-UBA. 1997.
- Argan, Giulio Carlo, et al. *El pasado en el presente. El revival en las artes plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro*. Barcelona. Gustavo Gili. 1977.
- AA.VV. Julián García Núñez. *Caminos de ida y vuelta*. Buenos Aires, Fundación Carolina-CEDODAL, 2005.
- Barthes, Roland. *El sistema de la moda*. Barcelona. Edit. Gustavo Gili. 1978.
- Barthes, Roland. *Elementos de semiología*. Madrid. Edit. Alberto Corazón. 1970.
- Biedermann, Hans. *Diccionario de símbolos*. Barcelona. Editorial Paidós. 1993.
- Bonta, Juan Pablo. *Sistemas de significación en arquitectura*. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. Colección Arquitectura y crítica. 1973.
- Burke, Peter. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona. Editorial Crítica. 2001.
- Burucúa, José Emilio. *Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 2002.
- Burucúa, José Emilio. *Arte, Sociedad y Política I*. Colección Nueva Historia Argentina. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 1999.
- Burucúa, José Emilio. *Arte, Sociedad y Política II*. Colección Nueva Historia Argentina. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 1999.
- Calabrese, Omar. *El lenguaje del arte*. Barcelona. Editorial Paidós. 1987.
- Cirlot, Juan-Eduardo. *Diccionario de símbolos*. Barcelona. Editorial Labor. 1982.
- Cattaruzza, Manuel. *Crisis económica, Avance del Estado*. Colección Nueva Historia Argentina. (Tomo VII). Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 2001.
- El Art Nouveau en Revista El Correo de la UNESCO. Agosto 1990.
- Frutiger Adrián. *Signos, símbolos, marcas y señales*. Barcelona. Edit. Gustavo Gili. 1984.
- Guadet, Julien. *Elementos y teoría de la arquitectura*. Librairie de la construction moderne. 1904.

- Guinsburg, Carlo. *Pesquisa sobre Piero*. Barcelona. Muchnik. 1984.
- Gutiérrez, Ramón y AAVV. Francisco Gianotti. *Del Art Nouveau al Racionalismo en la Argentina*, Buenos Aires. CEDODAL. 2000.
- Gutiérrez, Ramón y AAVV. Alfredo Massüe. *Ecléctico y Art Nouveau en el Río de la Plata*. Buenos Aires. CEDODAL. 2000.
- Gutiérrez, Ramón y AAVV. Le Monnier. *Arquitectura francesa en la Argentina*. Buenos Aires. CEDODAL. 2001.
- Gutiérrez, Ramón y AAVV. *Italianos en la Arquitectura Argentina*. Buenos Aires. CEDODAL. 2004.
- Gutiérrez, Ramón y AAVV. *Espanoles en la Arquitectura Rioplatense. Siglos XIX y XX*. Buenos Aires. CEDODAL. 2006.
- Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. *Argentina y España. Diálogos en el arte (1900-1930)*. Buenos Aires. CEDODAL. 2003.
- Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. *La Pintura Argentina. Identidad Nacional e Hispanismo. (1900-1930)*. CEDODAL, Universidad de Granada y Zurbarán Ediciones. Buenos Aires. 2003.
- Habermas, Jürgen. *Historia y crítica de la opinión pública*. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1994.
- Liernur, Jorge Francisco y Aliata, Fernando. *Diccionario de Arquitectura en Argentina*. Buenos Aires. Clarín/Arquitectura. 2004.
- Lobato, Mirta Zaida. (Dirección de tomo). Nueva historia argentina. Tomo V. *El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)* Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 2000.
- Meggs, Philip. *Historia del diseño gráfico*. México. Trillas. 1991.
- Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*. Madrid. Ed. Alianza-Forma. 1979.
- Sánchez, América. *Barcelona gráfica*. Barcelona. Edit. Gustavo Gili. 2001.
- Satué, Enric. *El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días*. Madrid. Alianza. 1988.
- Tandeter, Enrique. (Dirección de tomo). Nueva historia argentina. Tomo VI. *La sociedad de entreguerras I (1916-1930)*. Editorial Sudamericana. 2000.

Av. de Mayo en 1920.

Arquitectura del Arte Nuevo: Casa particular por Virginio Colombo en Buenos Aires. (1909).

Arquitectura Neocolonial: Casa de Ricardo Rojas por Angel Guido en Buenos Aires. (1927).

Afiche publicitario por Pío Collivadino. (1902).