

Universidad de Valladolid

EL CONSTRUCTIVISMO RUSO Y LA PUBLICIDAD

ALEXANDR RODCHENKO

María Río Pérez - 71308489W

Tutelado por: María Cruz Alvarado López

TRABAJO FIN DE GRADO

4º Publicidad y Relaciones públicas

El constructivismo ruso y la publicidad. Alexandr Rodchenko

Resumen:

El constructivismo ruso es un movimiento artístico creado durante la gran Revolución Rusa en 1917. Es de gran importancia ya que a través de este estilo, muchos artistas soviéticos quisieron reflejar y mostrar su apoyo a los objetivos de la revolución. Quizá sea la vanguardia artística del siglo XX que más se ha vinculado a las corrientes políticas de un país. Dentro de los artistas, los más destacables fueron Alexandr Rodchenko y Vladimir Tatlin, los cuales desarrollaron grandes obras para mostrar sus ideales bajo unos parámetros constructivistas bastante definitorios, además de desarrollar importantes avances en los campos de la fotografía, la publicidad, el diseño y la propaganda. Fue de tal importancia que hoy en día podemos ver una gran cantidad de artistas y obras inspirados en el constructivismo ruso.

Palabras claves: Constructivismo ruso, arte, propaganda política, vanguardia, diseño, Unión Soviética, publicidad, revolución.

Abstract:

Russian constructivism is an artistic movement created during the great Russian Revolution in 1917. It is of great importance since through this style, many Soviet artists wanted to reflect and show their support for the objectives of the revolution. Perhaps it is the artistic vanguard of the 20th century that has been most closely linked to the political currents of a country. Among the artists, the most notable were Alexandr Rodchenko and Vladimir Tatlin, who developed great works to show their ideals under quite defining constructivist parameters, in addition to developing important advances in the fields of photography, advertising, design and propaganda. It was of such importance that today we can see a large number of artists and works inspired by Russian constructivism.

Key words: Russian constructivism, art, political propaganda, vanguard, design, Soviet Union, publicity, revolution.

INDICE

1. Introducción	4
1.1 Justificación del tema	4
1.2 Objetivos	5
1.3 Metodología	6
1. El constructivismo ruso y la publicidad	7
2.1 Origen	7
2.2 Características	10
2.2.1. Características comunes a todas las artes	11
2.2.2. Características referidas al diseño	13
2.3 Artistas y obras principales	15
2.3.1. Lázar Márkovich Lisitski	16
2.3.2. Alexandr Rodchenko	17
2.3.3. Vladimir Yevgrafovich Tatlin	17
2.3.4. Varvara Stepánova	19
2.3.5. Liubov Serguéievna Popova	20
2.4 La Propaganda constructivista y su relación con la política	21
2.5 Influencias en el arte contemporáneo	25
2. Alexandr Rodchenko	27
3.1 Vida, formación e influencias	27
3.2 Publicidad y propaganda	29
3.2.1. Influencia en el diseño contemporáneo	31
3.3 Rodchenko y Ad- Construction	34
3.4 Análisis de sus obras principales	35
3. Conclusiones	41
4.1. Aportación creativa	42
4. Referencias bibliográficas	46

1. INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La elección del tema para este trabajo surge de la idea de querer tratar en profundidad cómo era la expresión propagandística y la publicidad durante y después de la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917.

Toda gran guerra, deja huella tanto en características y rasgos históricos como en consecuencias artísticas; es por ello el interés por querer analizar el Constructivismo ruso y más en concreto la labor, el desarrollo y las influencias de Alexandr Rodchenko en este movimiento.

Echando un vistazo a la historia tanto de nuestro país como del mundo, sabemos que el arte, aunque pase desapercibido para algunos grupos sociales, tiene gran peso en la comunicación, en el diálogo y en los valores que reúne una sociedad. Gracias a este movimiento, podemos ver el sufrimiento o la satisfacción, la victoria o la derrota, el esfuerzo y el sacrificio de numerosas comunidades por la consecución de un mismo objetivo.

En los momentos de peores condiciones tanto sociales como personales, considero que es cuando el ser humano saca la versión artística más íntima y real que tiene en sí mismo, haciendo así un arte sincero y realista del que generaciones futuras podemos aprender.

Todos estos motivos son las principales causas de elección del tema a tratar y a estudiar, pudiendo aportar mi granito de arena con todos los conceptos adquiridos de arte y de investigación a lo largo de la carrera. Algunas de las asignaturas que más me han servido para la realización de este trabajo, y en concreto, con relación a lo que citaba anteriormente son Redacción publicitaria, Ideas, métodos y estrategias creativas, Nuevas manifestaciones artísticas y Teoría e historia de la publicidad.

1.2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es ampliar los conocimientos acerca del constructivismo ruso y la figura de Alexandr Rodchenko y conocer su influencia estética en la publicidad, tanto en su época como hasta la actualidad.

Una vez expuesto el objetivo general, los específicos son en primer lugar, investigar su dimensión publicitaria y analizar lo que supuso publicitariamente.

Por otro lado, saber más de la vida de esa época, para poder empatizar y así entender el porqué de ese estilo artístico, el por qué esos colores, esos símbolos, el trasfondo.

En tercer lugar, otro objetivo a destacar es descubrir a artistas actuales inspirados en el constructivismo y ver cómo lo han reflejado en la publicidad actual.

Junto a ello, querer demostrar todo lo aprendido en estos cuatro años de carrera todos los conocimientos adquiridos tanto en redacción, como en investigación y reflexión personal.

1.3. METODOLOGÍA

El estudio para cumplir con los objetivos planteados anteriormente comenzó con una tarea de investigación y búsqueda de temas concretos sobre el asunto a abordar. Se comenzó con una revisión de artículos y libros expuestos en exposiciones artísticas realizadas desde las dos últimas décadas y así poder analizar la notoriedad que han tenido sus obras, este movimiento artístico y qué influencias ha tenido en la actualidad. También se han consultado diferentes páginas webs sobre información teórica profunda de este ámbito, comentarios de diferentes críticos artísticos y blogs de divulgación. Las tres fuentes de referencia más importantes a considerar fueron, en primer lugar la revista "Arte y comunicación: el papel de las vanguardias artísticas en la revolución rusa de 1917" (Izquierdo, 2018); en segundo lugar las entradas de Calvo Santos en la página web de Historia del Arte y por último el catálogo de exposición de La Pedrera, del 14 de octubre al 5 de enero de 2009, comisariada por Jean-Claude Marcadé y Evgenia Petrova, "Ródchenko. La construcción del futuro".

Tras realizar esta lectura, podemos contrastar mucha información y así organizarla en función de las prioridades con el tema y la importancia que se le dan a las diferentes obras e influencias de este movimiento artístico.

Sobre el lenguaje publicitario y propagandístico hay suficientes artículos para demostrar la importancia que tuvo este caso en el ámbito desde el que lo estamos estudiando. Muchas creaciones publicitarias tanto históricamente recordadas como de la actualidad, siguen rasgos, líneas y características propias de diferentes movimientos artísticos, y es por ello el análisis de la influencia del constructivismo ruso en ellas.

Una vez definido el marco teórico, el proyecto se focalizó en analizar la actividad desarrollada en concreto por Alexandr Rodchenko durante los años de la Revolución Rusa y la influencia que este artista tiene hasta la actualidad. Para ello, se han investigado y leído las obras sobre él y se ha estudiado el contexto de la época de la que hablamos.

Una vez definidos los conceptos gracias a esas lecturas previas, el trabajo quedó estructurado en las diversas partes ya señaladas y que, teniendo en cuenta como base los temas más generales, que analizan la publicidad y el constructivismo ruso, llegamos

hasta el asunto central de este proyecto: el análisis de la publicidad y propaganda de Alexandr Rodchenko hasta la actualidad realizando una clasificación de sus obras e influencias más señaladas.

1. EL CONSTRUCTIVISMO Y LA PUBLICIDAD

2.1 . ORIGEN

El constructivismo ruso, como bien dice el propio nombre es un movimiento artístico natal de la Rusia del siglo XX. Transcurre entre los años 1921 y 1932, siendo el estilo artístico por excelencia de los artistas más innovadores de la época. Este tuvo un profundo desarrollo cuando los bolcheviques lograron la victoria en la Revolución de Octubre de 1917, también conocida como Gran Revolución Socialista de Octubre o Revolución bolchevique. El término es apropiado por los artistas a partir de los años 20, con la publicación del *Manifiesto realista*, de Naum Gabo y Antonie Pevsner; a pesar de que ya fue antes, en el estallido de la revolución, cuando Malévich lo empleó de forma despectiva para describir las obras de Rodchenko.

Gracias a fuentes historiográficas de diversos libros, sabemos que con el arte moderno característico de este movimiento, muchos artistas soviéticos quisieron reflejar y mostrar su apoyo a los objetivos de la revolución a través de su arte. Quizá sea el constructivismo ruso la vanguardia artística del siglo XX que más se ha vinculado a las corrientes políticas de un país (Prieto, 2013).

En contraposición al neoclasicismo y al Art Nouveau vigentes en Europa, estos van a crear un estilo artístico apoyado por la simplicidad, las formas geométricas, los colores fuertes y las líneas puras iluminado por el cubismo y futurismo, con un objetivo latente de expansión por toda Rusia cuyo mensaje socialista fuese entendido por todas las clases sociales. En muchas ocasiones esta simplicidad de la que hablamos se mostraba de manera desconcertante e inteligible por lo que se acababa distorsionando el mensaje

principal. A raíz de esta problemática, a esta pérdida contextual, muchos proyectos se quedaron a mitad de camino, sin llegar a salir a la luz.

Es un movimiento con el objetivo de revocar las preocupaciones por lo artístico e inclinarse más por la rama de la construcción y del diseño gráfico. De esta manera se apoya la idea de que este fuese útil para producir ideas en base a la producción en masa de una sociedad comunista. Además entendían el arte como una herramienta más de la revolución; estos artistas ansiaban cambiar el mundo con sus obras, creyendo poder contribuir a la configuración del nuevo orden social y a la difusión de la ideología socialista, con la cual todo el mundo se pudiera sentir identificada.

Dicho con otras palabras, el constructivismo significó una identidad visual para el comunismo soviético con el principal propósito de liberar este arte de la aristocracia y acercarlo al movimiento proletario revolucionario; el propósito de este movimiento no era el crear arte con el fin de ser mostrado en galerías de arte, sino crear un amalgama utópica tanto de arquitectura como de diseño o pintura para el pueblo. El resultado de esto no fue otro que el fracaso, ya que su intento por hacer un cambio del estudio del artista a la fábrica no acompañó con las demandas de la época.

A pesar de ello, gracias a la información procedente de la revista *Connections by Finsa*, sabemos que los artistas se inclinaron por dos salidas, unos insistieron en defender el valor del arte y el valor de lo abstracto, extendiendo este constructivismo por Europa, y sin embargo otros se decantaron por un movimiento conocido por productivismo. Este cumplía con numerosas características en común en relación con el constructivismo, pero contó con mucho menos reconocimiento, impacto social y perduró menos en el tiempo.

Como padre o referente del constructivismo tenemos a Vladimir Evgrafovich Tatlin. Nació en 28 de diciembre de 1885 en Moscú (Cántaro, 2012, s.p). Comenzó en el mundo de la pintura, se formó en varias escuelas artísticas y tuvo la oportunidad de conocer e inspirarse en artistas como Pablo Picasso. Tatlin plasmó todos estos aprendizajes en sus obras, siempre aportando una visión crítica hacia la política, a la realidad rusa del momento y a los diversos problemas sociales.

Activo representante de la vanguardia soviética defendió que el arte debía integrarse en el conjunto de la producción, disolverse en la vida cotidiana y renunciar a su

actividad exclusivamente estética. Su maqueta para el Monumento a la III Internacional se convirtió en el paradigma del nuevo arte. (Ruiza, M. Fernández, T. y Tamaro, E., 2004. sp)

Imagen 1. Vladímir Yevgráfovich Tatlin (1885 – 1953)

Fuente: <https://m.theartstory.org/artist/tatlin-vladimir/>

Este se convirtió en pintor, escultor y músico profesional, además de realizar importantes proyectos arquitectónicos. Algunos años más tarde comenzó a entablar relación con Larionov y Goncharova, donde se empapó de las tendencias de las vanguardias rusas, surgiendo así obras como *Sota de Diamantes* o *La Cola del Asno*.

Imagen 2. Mujer con guitarra por Aristarj Lentúlov. 1913.

Fuente: Museo Estatal de Bellas Artes de la República de Tatarstán.
<https://cutt.ly/hifASNl>

Rodríguez (2018) afirma que algunos años más tarde, en 1913, se reunió con el grupo de futuristas rusos y fue ahí cuando tuvo el honor de conocer a Picasso. Gracias a ambas situaciones se empezó a interesar más por alternativas artísticas rusas, iniciando un camino hacia los "relieves pictóricos" impulsándose hacia el cubismo y los collages de Picasso bajo líneas constructivistas.

En 1914 dejó la composición bidimensional para experimentar en la construcción con materiales como el metal, la madera o el cristal. Quiso materializar el arte de forma tridimensional, impulsando también las formas geométricas y difundir la idea de la muerte en los museos "la Obra debe participar en la vida y en la construcción del mundo". De esto resulta un conjunto de fuerzas dinámicas e independientes a lo que definen como constructivistas) (Rodríguez, 2018, p.22).

2.2. CARACTERÍSTICAS

Observamos que el constructivismo ruso es considerado más una filosofía que solo una expresión, persiguiendo la idea del arte como cambio social y como difusión de la ideología socialista además de una enseñanza didáctica para el pueblo y no como una expresión personal. Sus artistas abogan por el arte y el diseño funcional, produciendo diseños útiles en sectores como el diseño industrial, la comunicación visual y artes asignadas al servicio del nuevo colectivo comunista; más en concreto, donde vemos una mayor representación e influencia de este afán de revolución es en la arquitectura. Se respalda la idea de que la estética siempre está al servicio de ser función desde una perspectiva utilitarista y funcional (Costas, 2008).

Este movimiento estaba influenciado por la revolución industrial que tuvo lugar en el estado soviético tras la revolución. Una de las grandes imágenes donde podemos ver plasmado estos rasgos es el Monumento a la III Internacional de Vladimir Tatlin. Este proyecto se presentó en 1919 con la intención de que fuese monumento en Petrogrado además de sede de la Tercera Internacional.

Se pensó que lograrse ser el monumento más alto del mundo; consistía en una espiral de hierro y acero de más de 400 metros en cuyo interior se encontrasen cuatro estructuras de vidrio con diferentes formas rotando a diferentes velocidades. Nunca llegó a ser construida, ya que con la guerra civil rusa (1917-1923) hubo escasez de materiales por lo que resultó imposible que la Torre de Tatlin lograrse de la fase inicial de proyecto.

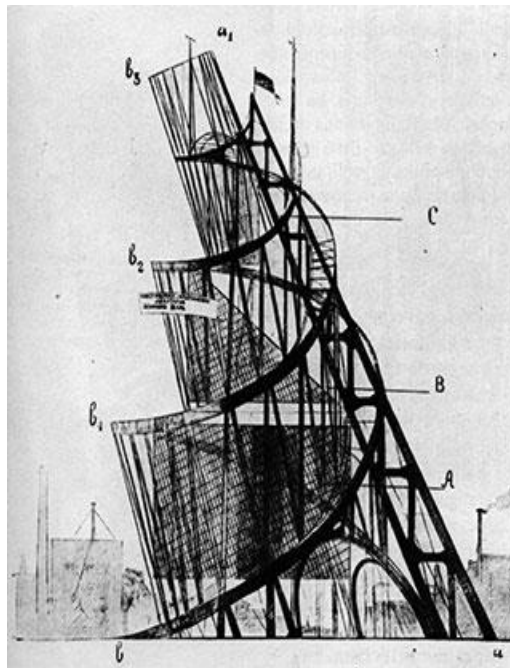

Imagen 3. Maqueta del Monumento a la Tercera Internacional. Vladimir Tatlin. 1919.

Fuente. <https://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=214>

2.2.1. Características comunes a todas las artes.

Siguiendo con el constructivismo, también vemos reflejadas características de varias vanguardias como el cubismo, el futurismo, el suprematismo y el dadaísmo.

Vamos a sintetizar algunas de las características más destacadas de este movimiento como así lo propone (Costas, C, 2018) englobando artes como la arquitectura, el diseño textil, la decoración, etc.

- Aceptación de la modernidad. Se trataba de un arte totalmente abstracto con fuerte hincapié en las formas geométricas y la experimentación en relación con la industria y a la técnica. Encontramos en esta característica un símil con el estilo futurista.
- Los representantes no ven sus obras como arte. La técnica y el proceso para elaborar el producto son de gran importancia. Muchas de ellas son construidas mediante procesos matemáticos.
- Minimalismo. Con la experimentación de nuevos medios los constructivistas buscaban un nuevo orden en el arte. Se simplifica todo al nivel más funcional creando una compresión de unidad.

Se rechaza el estilo burgués, lo que conlleva alejarse de la ornamentación, la decoración exagerada y lo recargado.

- El tipo de materiales más señalados son los simples y modernos simbolizando el progreso. Los más destacados son el metal, la madera, el yeso, alambres o los vidrios.
- Es un estilo caracterizado por tener líneas puras y formas geométricas pesadas. Predomina lo tridimensional, la escultura, la arquitectura y el diseño industrial.

Imagen 4. El Lissitzky, 'Neuer' (New Man), 1923

Fuente. <http://aaaarte.com/semanal/2014/10/14-21-oct-angel-vergara-el-lissitzky-gordillo>

- La obra se comunica con el espacio que la rodea. Se valora la simultaneidad del espacio, el tiempo y la luz.
- Se define como un arte optimista pero no emocional.
- La influencia del suprematismo la vemos reflejada en las decoraciones con formas geométricas sobre un fondo blanco y plano. En la cerámica se ve muy bien este tipo de expresión.

2.2.2. Características referidas al diseño.

Por otro lado, centrándonos en el campo del lenguaje y el diseño, los constructivistas no se olvidaron del desarrollo de este en relación con carteles publicitarios, estilos tipográficos, fotografía, propaganda, ilustraciones, etc.

- A la tipografía la denominaron tipografía elemental, alejándose de la "serif" y decantándose por un estilo legible y sencillo, de palo seco en la mayor parte de sus obras plasmando esta nueva era social a la que se enfrentaban. Querían transmitir énfasis y acento (López, 2012, s.p.)

Imagen 5. Tipografía constructivista

Fuente: <http://canvas.pantone.com/gallery/10711943/Base-45-font>

De la Bauhaus se tomaron elementos como la tipografía y la fotografía. Artísticamente, esta última se basaba en el collage del mundo de la tecnología y la industria mezclada con el arte. Esta era combinada con materiales como recortes de periódicos o revistas.

- Los colores más característicos de este movimiento son el naranja, rojo, azul, amarillo, negro y blanco (tanto en afiches como en objetos).

La aplicación de estas características a la publicidad y a la propaganda tuvo un resultado antes nunca visto. La publicidad comunista se acabó asociando tanto con la URSS de los años veinte como con el sistema comunista en general. El uso de figuras geométricas puras, estructuras simples pero simétricas y las tipografías llamativas tuvieron un resultado bastante efectivo.

Un buen ejemplo lo encontramos en el siguiente cartel (Imagen 6), tanto por la composición de sus obras el uso de líneas y puntos, texturas y masas de color como por la concepción del cartel como forma artística más importante debido a las teorías de la colectivización y masificación del arte (Treviño Avellaneda, C).

Imagen 6. Cartel publicitario de las Líneas Aéreas Estatales Dobrolet, 1923. Alexandr Rodchenko.

Fuente: <https://www.pinterest.de/pin/807199933192406442/>

2.3. ARTISTAS Y OBRAS PRINCIPALES

En un clima de revoluciones en la Rusia de 1917, nace la vanguardia soviética promovida por el nuevo régimen. Los artistas rusos absorbieron las nuevas ideas del Cubismo y del Futurismo de manera rápida y eficiente para después poder aplicarla hacia diferentes innovaciones artísticas, surgiendo así movimientos como el suprematismo y el constructivismo, este último más ligado a lo social y a lo político.

El suprematismo fue un movimiento que se desarrolló entre 1913 y 1923 creado por Málevich, en paralelo al constructivismo de Rodchenko. Busca la supremacía de la nada y la presentación del universo sin objetos. Este se caracteriza por ser un arte sintético rechazando así lo convencional y tradicional y decantándose más por la sensibilidad pura. Como hemos mencionado antes, el artista más representativo de este movimiento es Kasimir Málevich; artista ucraniano que, antes de profundizar en esta vanguardia experimenta otras como el futurismo, el cubismo o el impresionismo. Una de sus obras más representativas es "Cuadrado negro sobre fondo blanco" la cual se limita a seguir la filosofía suprematista que consiste en el uso de lo sencillo para lograr un resultado complejo.

Imagen 7. Cuadrado negro sobre fondo blanco. Kasimir Málevich. 1915.

Fuente. <https://historia-arte.com/obras/cuadrado-negro-sobre-fondo-blanco-de-malevich>

Del lado del constructivismo, estos son los artistas más destacados de la vanguardia: El Lissitzky, Alexandr Rodchenko, Vladimir Tatlin, Varvara Stepánova y Liubov Popova.

2.3.1. Lázar Márkovich Lisitski

El discípulo de Málevich fue **El Lissitzky**, Lázar Márkovich Lisitski (1890-1941). Fue un artista ruso muy polifacético ya que abarcaba los campos de la pintura, la arquitectura, el dibujo, la fotografía, la publicidad, el diseño y la escritura principalmente. Desde muy joven vio como la guerra impedía que avanzara el arte por lo que muchas de sus obras se crearon como propaganda para difundir mensajes revolucionarios, reflejadas en una arquitectura utópica, diseñando increíbles estructuras de exposiciones internacionales para el gobierno. Uno de los más destacados fue el Proyecto para la tribuna de Lenin.

Imagen 9. Proyecto para la tribuna de Lenin, El Lissitzky. 1920-1924

Fuente.

<http://composicion.aq.upm.es/Historia%20de%20la%20Arquitectura/Eduardo/6.3.%20Futurismo,%20Constructivismo.pdf>

El Lissitzky fue tan extremista que se le consideró algo más que un suprematista, un agresivo militante del suprematismo ayudando a desarrollar más el movimiento. Suyos son los «*proun*», según palabras del artista, «*un estado intermedio entre la pintura y la arquitectura*». Sobre 1921, el suprematismo empezaba a romperse en dos mitades ideológicamente opuestas: una que favorecía un arte espiritual y utópico, y la otra que

defendía un arte más utilitario que sirviera a la sociedad (derivaría en el constructivismo). (Calvo, 2016.)

2.3.2. Alexandr Rodchenko

Siguiendo con la línea de los artistas que se caracterizan por ser más constructivistas, a pesar de que más tarde le vamos a estudiar en profundidad, hay que mencionar a **Alexandr Rodchenko**, siendo este uno de los fundadores del constructivismo ruso. Se destaca por ser un artista muy polifacético, ya que toca campos como el del diseño gráfico, la ilustración y la fotografía. Se acabó convirtiendo en un ingeniero visual muy reconocido por sus fotomontajes. Algunas de sus obras más reconocidas fueron *Girl in a flower*, *Cartel promocional para Rezinotrest* y *White circle*.

2.3.3. Vladimir Yevgrafovich Tatlin

En segundo lugar, contamos con el ucraniano **Vladimir Tatlin** (1885-1953). Como ya hemos estudiado anteriormente fue uno de los constructivistas rusos más reconocido e importante ya que es el responsable de la creación de uno de los símbolos arquitectónicos más nombrados dentro de estas vanguardias; el Monumento y sede de la Tercera Internacional, 1920.

Comenzó sus estudios artísticos como pintor en la Escuela de Moscú de Pintura, Escultura y Arquitectura. Más tarde, en 1905, y hasta 1910, su formación continua en Penza College of Art, eso sí, bajo vigilancia y supervisión debido a sus actividades políticas.

Acabó siendo un pintor reconocido en varios estilos artísticos como el expresionismo, el cubismo, el posimpresionismo y el constructivismo. Ahora vamos a ver algunas de sus obras más importantes dentro de este último movimiento.

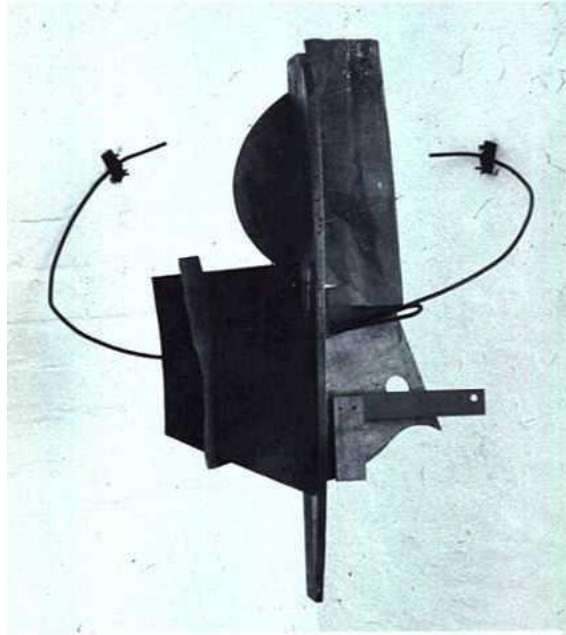

Imagen 10. Tatlin Relief 2. Vladimir Tatlin. 1914

Fuente. <https://www.wikiart.org/es/vladimir-tatlin/tatlin-relief-2-1914>

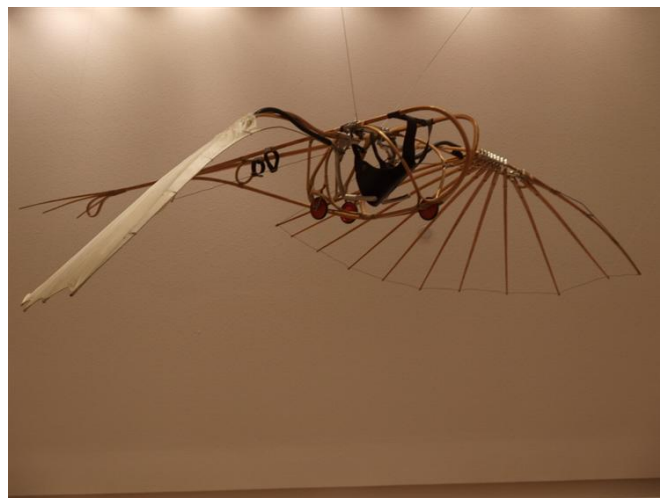

Imagen 11. Letatlin. Vladímir Tatlin. 1930-1932

Fuente. <https://www.wikiart.org/es/vladimir-tatlin/letatlin-1932>

No nos podemos olvidar de mencionar a dos artistas, mujeres y luchadoras de la época; Popova y Stepánova que pese a sus dificultades tanto sociales como de género hoy en día son altamente recordadas y galardonadas.

2.3.4. Varvara Stepánova

Varvara Stepánova (1894-1958) fue una de las artistas de origen ruso más reconocidas de las vanguardias rusas más en concreto del constructivismo ruso y, de la mano de su compañero de profesión y pareja Rodchenko, impulsaron este movimiento.

Stepánova fue un ejemplo de lucha en la defensa de los derechos de la mujer. Sorprendentemente como hemos visto en muchas otras ocasiones no es común que el estado apoye a una artista con carácter revolucionario, pero esta vez así fue, y tuvo la capacidad de mejorar la situación social de la mujer, tanto en el sector laboral, como político y social. Algunos ejemplos de ello son la negociación de salarios, igualdad en la jornada laboral y mismos derechos frente al Estado.

Imagen 12. Varvara Fiódorovna Stepánova

Fuente. <https://historia-arte.com/artistas/varvara-stepanova>

Respecto a su trayectoria artística, antes de meterse de lleno en el constructivismo pasó por varios estilos libres, por el cubismo y el futurismo. Una de las obras más reconocidas de esta artista fue la obra "El Ejército Rojo", con este fotomontaje quiso representar los principales valores del ejército como por ejemplo el coraje, el poder y fuerza de un equipo sólido sumándose también a la realidad social tan característica del constructivismo, siendo siempre accesible a las masas, con un lenguaje fácil de entender y siguiendo la estética de colores y formas.

Imagen 13. El Ejército Rojo de Varvara Stepanova, Rusia, 1930

Fuente. <https://historia-arte.com/obras/el-ejercito-rojo>

2.3.5. Liubov Serguéievna Popova

Liubov Serguéievna Popova, coloquialmente conocida como **Liubov Popova** (1889-1924) es otra de las pintoras rusas más reconocidas frente a las vanguardias de la revolución.

Antes de especializarse en estas vanguardias, se dedicó a la pintura de rostros humanos y paisajes, pero decide cambiar de estilo, además de una manera muy radical empapándose de influencias como la de Málevich defendiendo un estilo hacia la no-objetividad, es decir, reflexiona sobre la presencia o no de los objetos en las obras.

Con la llegada de la victoria a la Rusia de 1917, Popova es considerada una de las figuras femeninas más conocidas de las vanguardias rusas.

Además de la pintura, trabaja en el sector textil; mediante el uso de telas de colores y volúmenes creando construcciones constructivistas destinadas a ser producidas en masa industrialmente dentro de las restringidas posibilidades de fabricación soviética siguiendo patrones donde las figuras geométricas eran las protagonistas. En Popova se reconoce la existencia del deseo individual de la mujer consumidora que vive su vida cotidiana en el aquí y ahora de la Rusia bajo la NEP (Nueva política económica), mientras

que, al mismo tiempo, se critica ese deseo, intentando dirigirlo en una dirección más feminista y colectivista (Kiaer, 2009).

Imagen 14. Textile Design c.1924, Liubov Popova

Fuente. <https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/14/liubov-popova-from-painting-to-textile-design>

2.4. LA PROPAGANDA CONSTRUCTIVISTA Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA.

Como hemos mencionado en varias ocasiones, el constructivismo ruso fue un movimiento marcado por la política comunista y por la modernización industrial que Rusia estaba viviendo, a pesar de que en el manifiesto de 1920, Gabo y Pevser afirmaban que el arte debía ser independiente de cualquier forma política. (De Diego, 20017, p108).

Los inicios del cartelismo ruso fueron de la mano del Zar Nicolás II con la creación de la exposición cartelista conocida como "La Gran Exposición Mundial del Cartel" de 1897, a pesar de que este estilo cobrase toda su importancia después de 1917 con la gran revolución.

El cartelismo fue una nueva vanguardia al servicio de la Revolución, con la urgencia de que esta representara, de manera sencilla y clara para todos los ciudadanos, las funciones que tenía el gobierno en la sociedad. El Lissitzky, conocido por ser el mayor líder de la vanguardia por el momento, fue bastante perseverante con que se le diese un uso diferente a los códigos tradicionales respecto a la manipulación fotográfica. Además, se creyó firmemente que gracias al arte y a sus diseños en todo tipo de objetos cotidianos, se podría formar una nueva sociedad al gusto de Lenin. Hasta que en 1932 llegó Stalin, quien fue el encargado de ordenar retirar todas las obras vanguardistas y, con ello, toda la trayectoria cultural constructivista implantándose el realismo socialista, puro reflejo de la vida industrial de la URSS.

Los artistas progresistas participaron en la Revolución de 1917, trabajando con el departamento de propaganda con el propósito de cambiar el mundo y la realidad con sus capacidades como creadores modernos, debido al fuerte sentimiento de compromiso con la sociedad. A lo largo de los cuatro años que duró la militancia política, se reorganizó la vida rusa cambiando así escuelas de arte, museos y festivales políticos de la mano de pintores, escritores, dramaturgos de la época.

En 1918, Chagall fue elegido director de la Academia de Arte de Vitebsk. Cedió a El Lissitzky el departamento de arquitectura y artes; este fue creando libros infantiles y carteles políticos como “Batid a los blancos con la cuña roja” con rasgos suprematistas. Triángulos y líneas de color rojo y aspecto agresivo que en direcciones de ataque variables hacen retroceder a la figura de la parte derecha del cartel: un gran círculo blanco sobre una superficie negra. Esta composición, hecha con medios tipográficos y gráficos muy sencillos, no ha perdido hoy nada de su fuerza expresiva original (Müller Brockmann, 1988).

Imagen 15. Golpead a los blancos con la cuña roja. El Lissitzky, 1919

Fuente. <https://historia-arte.com/obras/golpead-a-los-blancos-con-la-cuna-roja>

En colaboración con los talleres, los artistas organizaron exposiciones y diseñaron insignias, carteles, transparencias, sellos y útiles para los recién creados clubes obreros, en su mayoría sobre una base geométrica. El pabellón que diseñó Melnikov para la Exposición Universal de Artes Decorativas de París, en 1925, sorprendió al público por sus proporciones estrictamente geométricas (Müller Brockmann, 1988).

Imagen 16. Pabellón Soviético para la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas en París, 1925.

Fuente. <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/733808/konstantin-melnikov>

Otros pioneros en el terreno del cartelismo y la tipografía aparte de los de El Lissitzky, fueron los de Rodchenko, Kluzis y Alexei Gan, aunque como también hemos comentado

anteriormente, los más renombrados fueron Rodchenko y Lissitzky ya que ilustraron casi todas las primeras ediciones del poeta Mayakovski.

Años más tarde, de 1923 a 1925, el medio principal de los constructivistas fue la revista LEF, y de 1927 a 1928 NOVYI LEF. En ella colaboraron mano a mano Mayakovski y Rodchenko creando fotomontajes y tipografías basadas en líneas horizontales, con un estilo cuidadosamente construido y con un tono futurista en lo mecánico. Estas creaciones plasmaban sus compromisos políticos y pensamientos analíticos. Las fotografías de Rodchenko se situaban en las columnas de texto, y los titulares se distinguían por el contraste entre el blanco y el negro.

Imagen 17. Portada de la revista del Frente de Izquierda de las Artes. Digitalización completa de LEF.

Fuente. <https://cutt.ly/lijsLrj>

Historiagene2. (28 de abril de 2016). "Esta publicación dirigida por el crítico Osip Brik y el escritor Maiakovsky, y diseñada por Alexandre Rodchenko y Varvara Stephanova, fue una de las principales plataformas de desarrollo teórico y difusión de la vanguardia constructivista. En el relanzamiento de la publicación bajo el nombre de Nueva LEF, Rodchenko despliega toda su experimentación gráfica apoyada en el dispositivo fotográfico". [Actualización de estado de Facebook]. Recuperado de <https://www.facebook.com/historiagene2/posts/274399802897834/>

2.5. INFLUENCIAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Hablamos del constructivismo ruso de los años 20, pero a lo largo del tiempo hasta la actualidad ha ido dejando rastro por diferentes corrientes y movimientos artísticos.

Una de ellas es la vanguardia holandesa conocida como Neoplasticismo o De Stijl. Surge en paralelo al suprematismo pero sin embargo, perduró mucho más tiempo que este y que el constructivismo. El objetivo de este movimiento fue la integración total del arte a través de una revista también conocida como De Stijl, la cual dejó de editarse a partir de 1931. Este movimiento tiene muchas características y valores en común con el constructivismo, como por ejemplo, el uso líneas verticales y horizontales, el juego cromático de los tres colores primarios, la insistencia en que todo podía ser medido alejándose de lo irregular; pero en lo que sí discrepan es en ese valor de renovación social siendo sustituido por una renovación puramente artística.

Otra gran influenciada fue La Bauhaus, escuela más importante en Europa del siglo XX en el campo del diseño. Inaugurada por Walter Gropius en Alemania y cerrada por el Partido nazi. Encontramos afinidad con el constructivismo cuando a La Bauhaus en 1923, se le incorpora Lázlo Moholy-Nagy y Herbert Bayer.

Moholy-Nagy introdujo en la escuela ideas de Lissitzky y Tatlin, defendiendo un arte comunal, basado en la idea y no en la inspiración. Por otro lado, Bayer, director de taller de impresión y publicidad de la escuela, aboga por la sencillez y la precisión, también es muy partícipe de las figuras geométricas y de la tipografía y color propios del constructivismo. Además de esto, sabemos que Moholy-Nagy compartió varios experimentos fotográficos con Rodchenko.

Imagen 18. Tipografías de Bayer. La Bauhaus

Fuente: <http://www.vienayyo.com/herbert-bayer/>

En la actualidad, podemos ver alguna relación con el estilo que conocemos como minimalismo. Los colores planos, las formas lineales, el lenguaje geométrico, lo abstracto y las composiciones dinámicas son una de las corrientes más importantes del diseño gráfico actual. Artistas como Saul Bass, Milton Glaser, Bobby O’Herlihy, Olly Moss y el español Joel Amat Güell son claros representantes de esta esencia estética donde sigue primando el carácter funcional constructivista pero supeditado al componente estético y en el que se ha perdido por completo la idea de renovación social o artística (Martínez, p.s 22).

Tras este repaso de las vanguardias artísticas de los años 20 y 30, vamos a explicar con más detalle uno de los referentes más nombrados y destacables tanto en su época de crear como en la actualidad.

2. ALEXANDER RODCHENKO

3.1. VIDA, FORMACIÓN E INFLUENCIAS

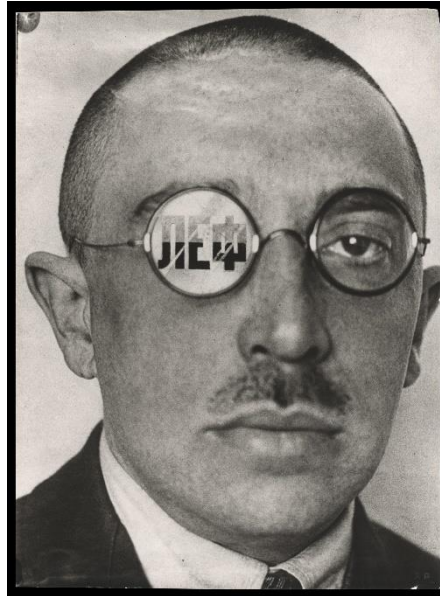

Imagen 19. Alexandr Rodchenko. (San Petersburgo, 1891 – Moscú, 1956)

Fuente. <https://cutt.ly/HihVbTX>

Las fuentes más usadas para construir este perfil biográfico que ahora vamos a estudiar son principalmente, la web de historia del arte (<https://historia-arte.com/artistas/alexander-rodchenko>) y el itinerario que se hizo en el 2010 de la exposición "Definiendo el constructivismo" en el Museo Reina Sofía, 2010 (<https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/rodchenko-popova-definiendo-constructivismo>).

Aleksandr Mijáilovich Rodchenko, más conocido como Alexander Rodchenko fue un artista muy polifacético nacido en San Petersburgo en 1891. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de Kazán, donde además de descubrir su fascinación por las vanguardias rusas, tuvo la oportunidad de experimentar el arte futurista y suprematista de la mano de Málevich; gracias al cual Rodchenko en 1915, realiza sus primeros dibujos abstractos bajo esta línea artística.

También recibe influencias del ilustre poeta Vladimir Maiakovsky, con el que crearía históricos fotomontajes y carteles publicitarios, además de que en 1916, bajo las órdenes de su creador, Vladimir Tatlin, participa en la exhibición conocida como "La Tienda".

Un año más tarde, en 1917, Rodchenko se muda a Moscú donde junto con Popova, participa en varios debates de los artistas izquierdistas que serán de ayuda para definir el constructivismo. Aquí se hablaba sobre las distintas ideologías pictóricas de la Rusia soviética dominante en el siglo XIX. A pesar de que estos debates fuesen creciendo y cobrando mucha importancia, las masivas represiones de arte independiente y las restricciones del cerco ideológico soviético provocaron su desaparición.

Una vez estallada la Revolución, fue nombrado director de la Oficina del Museo del Fondo de compras donde su labor principal fue reestructurar tanto las escuelas como los museos de arte contemporáneo fundados a lo largo de toda la Unión Soviética. Ahí descubriría la propaganda como forma de arte al servicio de la revolución (Santos, 2016).

En 1920 empieza a replantearse que el arte estético e individualista con el que se ha iniciado es poco o, al menos, no todo lo revolucionario que quiere, por lo que junto con sus, a los que él llama, colegas, deciden centrarse en los fotomontajes tanto en formato de fotografía comercial como publicidad, recargados de mensajes dedicados al pueblo muy útiles para la propagación política de la época y siempre buscando un compromiso social; aunque como ya sabemos, Stalin se encargó personalmente de limitar la creatividad y a trasladar sus propósitos vanguardistas en Realismo Socialista.

Rodchenko prueba ramas como el grafismo, la tipografía, la publicidad y la fotografía, no se cansa de experimentar y de descubrir nuevos estilos, nuevas formas de expresión. Se le daban tan bien las artes que es recordado como uno de los maestros más influyentes tanto de su época como de la actualidad. En uno de sus manuscritos llamado "La Línea" de 1921, reflejó cómo había sido su evolución y el paso directo a lo tridimensional, también explica sus investigaciones sobre la línea y el color, la importancia de las perspectivas forzadas, su atracción por lo diagonal y sus tan reconocidos contrapicados.

Junto con Tatlin crean un arte que defiende la idea del arte por el arte. Este es muy distinto al suprematismo; es un movimiento dedicado a la construcción de figuras abstractas hechas por una amplia gama de materiales de producción; teniendo una base

matemática valorizando el tiempo y espacio como carácter principal de cada pieza, es decir, el elemento es el encargado de integrarse en el propio espacio.

En 1928 escribía "Nosotros, educados para ver lo habitual y lo ya instaurado, debemos descubrir el mundo de lo visible. Debemos revolucionar nuestro pensamiento visual. Debemos quitarnos del ojo un velo llamado desde el ombligo". (Pazos Ottón, A. 2018). Bajo mi punto de vista es una reflexión que nos lleva a revolucionar nuestro pensamiento visual y tratar al arte como un medio para cambiar la vida.

3.2. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Recapitulando un poco ciertos rasgos citados anteriormente y apoyándonos en citas basadas en la revista electrónica escrita por Rafael Genieri, sabemos que Rodchenko usa el término de "Constructivista" de una forma positiva, a diferencia de Malevich, en su Manifiesto Realista de 1920. Recuperado de <http://revistadistopia.com/rodchenko/>.

Generi, 2017 afirma que:

Es éste un movimiento artístico al servicio de la Revolución y de la reconstrucción de la Unión Soviética, al difundir la propaganda socialista por una parte y la publicidad de las nuevas empresas y productos distribuidos por el Estado, como la línea aérea *Dobrolet* o los almacenes *GUM* y *Mosselprom*, por otra. Una "sociedad ordenada" era el objetivo de la obra constructivista. En este contexto se considera que nace el diseño gráfico moderno: de los carteles, ilustraciones y fotografías de Rodchenko más los textos publicitarios del poeta Mayakovsky, con quien aquél creó la marca "Mayakovsky-Rodchenko Publicidad-Constructor".

Neville Brody, diseñador y director de arte británico, reveló en el 2008, "lo que sucedió entre 1914 y 1935 ha dictado todo lo que ha ocurrido desde entonces en cualquier área del diseño" (Brody, N. 2008) afirmación con la cual no puedo estar más de acuerdo, ya que Rodchenko tiene tal trayectoria artística que es un claro protagonista en la época de la innovación y evidentemente, en el terreno artístico.

Adentrándonos más en el sector de la publicidad, una de las grandes cosas que hizo Rodchenko fue crear, junto con Mayakovsky, la primera agencia de publicidad rusa conocida como “Mayakovsky-Rodchenko Publicidad-Constructor”. Juntos crearon más de 150 piezas publicitarias, packagings y todo tipo de innovadores diseños con eslóganes breves y muy directos, ideales para adoctrinar a millones de rusos (muchos de los cuales apenas sabían leer) (Calvo, 2015). Exprimieron al máximo estos grandes años creando carteles, experimentando el propio arte “el arte servido a la revolución” hasta que llegó Stalin y prohibió toda la libertad creativa que se saliese de sus propias doctrinas.

De todas las obras que se crearon, la más destacable fue “la musa de la Vanguardia Rusa”, en 1925 donde aparece Lilia Brik vistiendo un pañuelo de obrera y gritando bien alto: “¡LIBROS!”.

Es de las más icónicas ya que marcó un antes y un después en la publicidad gracias a su lenguaje y al mensaje de adoctrinamiento de las masas. Cobró tanta difusión que tuvo cierta eficacia tanto en la España republicana como en la Alemania nazi.

Imagen 20. La musa de la Vanguardia Rusa, 1925

Fuente. <https://historia-arte.com/obras/la-propaganda-de-rodchenko>

3.2.1. Influencia en el diseño contemporáneo

La influencia de Rodchenko (así como de otros constructivistas) ha sido muy importante en el trabajo de muchos diseñadores gráficos del siglo XX y de la actualidad. Vamos a diferenciar aquí esta influencia en dos ámbitos. El primero lo constituyen las obras y diseños de artistas influidos por el constructivismo, sobre todo por las características de este estilo relacionadas con su capacidad de captación de atención, tan necesaria en el diseño y la publicidad modernos. En segundo lugar, la influencia de Rodchenko se deja ver también en la recreación que de sus obras más emblemáticas se sigue realizando, quizás con la intención de añadir a lo representado un carácter revolucionario.

En relación con el primer ámbito que se ha comentado previamente, es fundamental mencionar al artista estadounidense Saul Bass, que desarrolló su trayectoria profesional a lo largo de los años 50 en el campo del diseño gráfico, la creatividad y la innovación; y destacó por romper con los cánones estéticos establecidos en la época en el mundo de la publicidad y el cine.

Existe una evidente inspiración de Saul Bass en el constructivismo ya que podemos ver el uso de figuras geométricas, colores, líneas planas y grandes contrastes tan propios de esta vanguardia en numerosos carteles; además, el uso de estos recursos tenía la misma finalidad que en los constructivistas pioneros: la creación de efectos impactantes para llamar la atención del consumidor. Lo podemos ver reflejado en numerosas imágenes como es el caso de "El mundo está loco, loco, loco" (It's a mad, mad, mad world, Stanley Kramer, 1963), "El viejo y el niño" (Le vieil homme et l'enfant, Claude Berri, 1967) o "En el ojo del huracán" (Storm center, Daniel Taradash, 1956).

Imagen 21. Cartel diseñado para la película El ojo del Huracán. Saul Bass (1956)

Fuente. <http://www.benitomovieposter.com/catalog/ojo-del-huracan-el-p-27125.html>

Por otro lado, contamos con Juan Gatti, diseñador gráfico y artista plástico argentino también de la década de los 50.

A comienzos de los años 80 comenzó a trabajar como director de arte en la discográfica CBS, siendo autor de los diseños de los primeros vinilos de Miguel Bosé, Mecano o Alaska y Dinarama. Son los años de la “movida madrileña”, un momento de gran importancia en la evolución del diseño gráfico. Es en esta época cuando conoce a Pedro Almodóvar, para el que acabó diseñando toda la parte gráfica de sus películas, tanto carteles como títulos de crédito, con un inconfundible estilo entre el kitsch y el pop (Domínguez, 2017, p.99).

Junto con Almodóvar, Gatti realizó el cartel de la película “La mala educación” con fuertes características constructivistas, ya que destaca por su simplicidad y el protagonismo que se da a las figuras geométricas. Los colores y la disposición de los elementos nos remiten a numerosas obras de Bass pero también a otros autores vistos como El Lissitzky. (Domínguez, 2017, p.99).

Imagen 22. Cartel de Juan Gatti para La Mala Educación de Pedro Almodóvar (2004).

Fuente. <http://todopedroalmodovar.blogspot.com/2012/04/los-carteles-la-mala-educacion.html>

Respecto a recreaciones de ciertas obras, tenemos un ejemplo en las portadas de los discos de los escoceses Franz Ferdinand. La cubierta de "You Could Have It So Much Better" (2005) está inspirada en el cartel Libros (Книги!) visto anteriormente.

Otro caso lo vemos en el grupo musical punk holandés *The Ex* (1979) ya que se inspiraron de este arte a la hora de crear una serie de 7 vinilos con distintas variaciones. También lo apreciamos en la portada del álbum *Word Of Mouth* del grupo musical de pop rock británico "Mike & The Mechanics" (1991). Otra portada cuyo diseño está fuertemente inspirado por Rodchenko es la de 1978 del grupo "Kraftwerk Die Mensch-Maschine" siguiendo el mismo patrón tipográfico, de colores, de formas, y viendo claramente la inspiración en la Musa de la Vanguardia rusa.

Imagen 23. Carátula Interior Frontal de You Could Have It So Much Better – Franz Ferdinand

Fuente. <https://www.coveralia.com/caratulas/Franz-Ferdinand-You-Could-Have-It-So-Much-Better-Interior-Frontal.php>

Por otro lado, como estilo, a través de sus rasgos característicos: tipografías, geometría, colores, etc., el constructivismo se manifiesta en muchas obras de diseño y publicitarias actuales. Como ejemplo ponemos aquí varias imágenes de la campaña realizada en junio de 2020 por Estrella Galicia en cuyas piezas gráficas se ve esta influencia.

Imagen 24, 25, 26: Mupis exterior. "A las barras, Resistencia" hecho por Tony Le Brand (2020)

Fuente. <https://www.anuncios.com/grafica/nuevos-anuncios/1160429012301/estrella-galicia.1.html>

3.3. RODCHENKO Y AD – CONSTRUCTION

Como bien sabemos Rodchenko y Maiakovski tuvieron a lo largo de su carrera una relación muy cercana y lúdica, pero entre 1923 y 1925 destaca esta proximidad y complicidad con la creación y fundación de la famosa marca "Los anuncio-constructores: Maiakovski- Ródchenko", la cual fue creada con el objetivo de abastecer de publicidad comercial a la reciente industria soviética prestando mayor interés por el desarrollo de textos y tipografías y abandonando un poco el perfeccionamiento de las ilustraciones.

Estos dos artistas revolucionaron el concepto de publicidad existente en los inicios del siglo XX, además de hacer más de 150 posters, diseños de packaging, anuncios luminosos, carteles publicitarios, ilustraciones en revistas y diarios; a esta larga lista se suman los diseños de la mano de Rodchenko de los trece poemas escritos por Maiakovski.

Este creaba de forma rutinaria eslóganes publicitarios. Uno de los más reconocidos fue el famoso "En ninguna parte como en Mosselprom". Sus funciones eran: redactar, componer y enfocar los anuncios en la poesía para el genio Maiakovski; y plasmar y

esbozar estas ideas para Rodchenko, y así poder difundir estos carteles en las máximas zonas de las localidades rusas.

Los carteles de la Revolución se hacían a mano y se reproducían con plantillas, de modo que en dos o tres días se realizaban hasta trescientas copias que viajaban por todo el país. Las “ventanas” fue un género visual ideado por Maiakovski. Cada una de ellas, consistía en varios dibujos de igual tamaño que se miraban consecutivamente. Debajo de cada ilustración había un texto que se relacionaba directamente con él; y esos textos a su vez formaban parte de una historia unificada: hoy sería lo que conocemos como una tira de comic. Rodchenko utilizaba flechas, signos de exclamación, filetes, todo tipo de recursos para atraer la atención. La letra era trabajada a mano. Para Rodchenko la tipografía era una imagen más, que unía el fondo con el contenido, la unidad tipográfica con la imagen. Las herramientas que utilizó Rodchenko fueron tijeras, reglas, compás, escuadra, ángulos rectos. Así, cambiaron los modos de producción que revolucionaron la imagen en tiempos, también, de revoluciones políticas (Bolzan, 2016)

3.4. ANÁLISIS DE SUS OBRA PRINCIPALES

En este apartado me gustaría mostrar las obras más renombradas del artista en un formato de ficha documental inspirada en el estilo mostrado por mi profesora Mª Cruz Alvarado López en la asignatura de Teoría e Historia de la Publicidad de primero de carrera, ya que considero que es una muy buena forma de plasmar de manera visual y concreta las características de las obras publicitarias. Además, en una segunda parte de esta, podré adjuntar una breve interpretación personal de la obra, lo cual considero que lo hace más interesante.

La elección de estas cuatro obras ha sido tanto por la fuerte repercusión que tuvieron en la época como por lo bien que se ven reflejadas las características propias del constructivismo. Desde luego que Rodchenko tiene increíbles obras lo cual hace complicado elegir tan sólo cuatro, pero al ser de diferentes años y con distintas finalidades podemos ver bien tanto su personalidad artística como evolución.

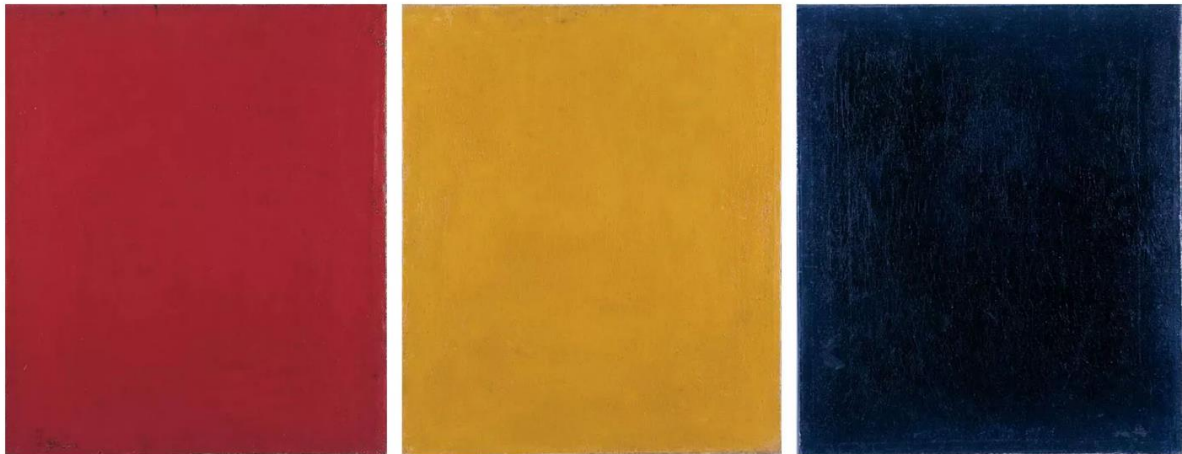

Imagen 27. La muerte de la pintura.
Fuente: <https://historia-arte.com/obras/la-muerte-de-la-pintura>

PIEZA - Tríptico

TÍTULO - La muerte de la pintura

TÍTULO ORIGINAL - Красный. Желтый. Синий

AÑO - 1921

PAÍS - Rusia

AUTOR - Alexander Rodchenko

ESTILO ARTÍSTICO - Constructivismo, suprematismo.

TAMAÑO- Tres paneles de 62.5 x 52.5 cm

TÉCNICA - Óleo

EXPOSICIÓN - 5 X 5 = 25

INTERPRETACIÓN - Rodchenko pone de manifiesto como bien dice el título el fin a la pintura; una renuncia a esta y a las costumbristas formas de crear arte. Leyendo acerca de esta obra, también tiene un trasfondo político, queriendo decir basta a la situación soviética del momento.

Es una obra monocromática hecha con los tres colores primarios. Este dato no parece de gran importancia, pero me sumo a la opinión de muchos críticos en que era una forma de expresión; mostrando que tan sólo con estos tres tonos podemos sacar todos los demás, concluyendo así de una forma muy lógica para decir "se acabó".

Imagen 28. El acorazado Potempkin

Fuente: <https://historia-arte.com/obras/el-acorazado-potempkin>

PIEZA - Cartel diseñado para la película del cineasta soviético Sergei Eisenstein, "El acorazado Potemkin", la cual relata los acontecimientos del fracaso intento de revolución popular en 1905.

TÍTULO - El acorazado Potempkin

TÍTULO ORIGINAL - Броненосец Потёмкин

AÑO - 1925

PAÍS - Rusia

AUTOR - Alexander Rodchenko

ESTILO ARTÍSTICO - Constructivismo

TAMAÑO - 73 x 104 cm.

TÉCNICA - Fotomontaje

INTERPRETACIÓN - En este cartel vemos a la perfección el uso de las características más claras del constructivismo, como el uso de diagonales, colores fuertes y la tipografía tan reconocida de este movimiento artístico, siempre persiguiendo romper con el diseño gráfico clásico.

En el primer plano vemos la figura de un acorazado con dos grandes cañones apuntando, entre ellos aparece la fecha de 1905, lo cual nos deja ver que es un cartel hecho para la revolución. Este motín fue el primer paso hacia la Revolución rusa de 1917 y se convirtió en un símbolo revolucionario.

Imagen 29. Cine-ojo, la vida al imprevisto

Fuente: <http://el-cuadernode-alp.blogspot.com/2009/12/aleksandr-rodchenko-diseno-de-cartel.html>

PIEZA - Cartel diseñado para la película Cine - Ojo de Dziga Vertov.

TÍTULO - Cine-ojo, la vida al imprevisto

AÑO - 1924

PAÍS - Rusia

AUTOR - Alexander Rodchenko

ESTILO ARTÍSTICO - Constructivismo

TÉCNICA - Fotomontaje

INTERPRETACIÓN - Tanto analizando la portada como viendo la intención del director con la película, vemos que la finalidad principal es romper con los códigos imperantes en el cine y que a su vez pertenecen a otras artes como la literatura. El director busca la pura imagen y para ello confía en el constructivismo y en la dureza de Rodchenko.

"El drama cinematográfico es el opio del pueblo. ¡Abajo las fábulas burguesas y viva la vida tal y como es!" decía Vertov. De ahí el gran ojo en el centro del cartel defendiendo que no hay mejor cámara que el ojo humano para observar la realidad del universo.

Imagen 30. Cartel promocional para Rezinotrest
Fuente: <https://webs.ucm.es/info/arte2o/documentos/cartelleninista.htm>

PIEZA - Cartel promocional para Rezinotrest

TÍTULO ORIGINAL - Рекламный плакат для Резинотреста

AÑO - 1923

PAÍS - Rusia

AUTOR - Alexander Rodchenko

ESTILO ARTÍSTICO - Constructivismo

TÉCNICA - Fotomontaje

INTERPRETACIÓN - Estamos frente a un cartel publicitario de anuncios de chupetes para bebés. La compañía Rezinotrest contrató a Rodchenko para el diseño del cartel, pero del mensaje se encargó Vladimir Mayakovsky; este traducido del cirílico significa "No ha habido y no hay mejor chupete para bebés".

Seguimos viendo en él el uso de los colores primarios y tipografía de palo seco como base del cartel, como imagen central cuenta con un peluche que a pesar de ir dirigido a un público infantil, se nota que está ambientado en una realidad de revoluciones, pobreza e injusticias sociales.

Imagen 31. Cartel de la musa de la Vanguardia Rusa.

Fuente: <https://historia-arte.com/obras/la-propaganda-de-rodchenko>

PIEZA - La musa de la Vanguardia Rusa

TÍTULO ORIGINAL - книги (ленгиз)

AÑO - 1925

PAÍS - Rusia

AUTOR - Alexander Rodchenko

ESTILO ARTÍSTICO - Constructivismo

TÉCNICA - Fotomontaje

INTERPRETACIÓN - Estamos frente a un cartel cuya principal finalidad era el adoctrinamiento a las masas. Aquí Rodchenko da uso del lenguaje publicitario más eficaz e innovador hasta el momento; esta obra fue un "boom" gracias a su composición, geometría, colores, etc. y evidentemente por la figura de la mujer, Lilia Brik, gritando «¡LIBROS!», lo cual, en ese momento, no se estaba acostumbrado a ver una mujer reivindicativa y menos en el mundo de la publicidad.

Lilia Brik fue una ferviente luchadora de la libertad de expresión en la URSS además de formar parte del grupo que se organizaba entorno a la revista LEF siempre yendo en contra del aburguesamiento de muchos comunistas. En este cartel podemos ver claramente en perfil de esta mujer.

4. CONCLUSIÓN

Leyendo sucesivas revistas, blogs, páginas webs, críticas de especialistas, de anónimos, libros... me he dado cuenta de la importancia que puede llegar a tener un movimiento artístico en muchos ámbitos de la vida, como en lo socioeconómico, político y evidentemente cultural, y la fuerza que cobra en el cambio de mentalidad del ser humano. A pesar de este considerable impacto, considero que en el caso del constructivismo ruso, este no ha cobrado tanta importancia como cualquier otro movimiento en el tiempo.

A pesar de ello, es increíble la fuerza que tuvo en la sociedad soviética; cómo los artistas luchaban por una libre expresión artística defendiendo valores y principios a favor del pueblo y de la igualdad, mientras eran, tanto los propios artistas como el arte, reprimidos y frenados por las autoridades comunistas en tiempos de Revolución.

Desde que se creó la publicidad en el siglo XVIII con la revolución industrial, la hemos visto implicada en todas las revoluciones históricas hasta la actualidad. Hemos visto el poder que tiene en la sociedad para que sus ideas evolucionen, inciten a cambios sociales, posiciones políticas, decisiones económicas, etc. Hemos visto la importancia de una buena elección tipográfica, de tonalidad, de la posición del eslogan, de cualquier mínimo detalle para lograr el objetivo perseguido.

Un aspecto interesante a la hora de realizar este trabajo ha sido aprender acerca del origen de algunos de los procesos que se usan en el diseño actual como por ejemplo, el fotomontaje o el manejo de ilustración tipográfica. Se suma a ello la obtención de conceptos culturales sobre este movimiento como el uso de la geometría, los colores asignados a momentos de revolución y las diferentes ideas que los artistas constructivistas plasmaron en sus obras (a pesar de que la mayoría de ellas no fuesen publicadas).

Otro punto importante que me gustaría destacar es la fuerte inspiración y aprendizaje que tienen unos artistas de otros, tanto dentro del propio movimiento, como en épocas posteriores. Con esto hilo, lo curioso que es ver arte del panorama actual con claras o no

tan claras obras con rasgos constructivistas, desde en el mundo de la música, como de las marcas, la política, etc.

De este modo, se ha tratado alcanzar los objetivos propuestos al inicio del trabajo. He aprendido rasgos culturales de la Revolución de Octubre, descubierto historiadores y artistas no tan conocidos que supusieron un gran cambio para la época, mujeres capaces de ser escuchadas en plena revolución política, y ampliando conceptos en arte y en cartelismo de las primeras décadas de los años 90.

Como última reflexión personal, me quedo con el aspecto de que las vanguardias siempre vuelven por nuestro constante sentimiento de nostalgia del pasado. En este caso el constructivismo sigue estando presente en la actualidad desde una visión artística vinculado al Comunismo o desde una visión estética con una finalidad propiamente crítica en valores e ideas.

4.1. Aportación creativa

He querido recrear varios carteles propagandísticos propios de diferentes revoluciones, con la finalidad de, en primer lugar, demostrar y plasmar los conceptos adquiridos tras la realización de este trabajo, y en segundo lugar, demostrar que esta vanguardia, como cualquier otra, pueden seguir siendo útiles para representar ideales, principios o valores en la actualidad.

En el primer cartel recreado me he inspirado en uno de la Guerra Civil Española (1936-1939), en concreto del bando republicano.

Imagen 32. Las milicias os necesitan! Cartel de Cristóbal Arteché (1936).

Fuente: <https://www.vice.com/es/article/gyxmki/mujer-carteles-guerra-civil-espanola>

Imagen 33. Cartel de elaboración propia.

Este ha sido el resultado; en él podemos ver la tipografía de palo seco, legible y sencilla tan característica de este movimiento. Además, la imagen de la mujer en los tonos como el blanco y el negro sobre un fondo lineal y geométrico se suman a transmitirnos una imagen propia del constructivismo. Junto a esto, he considerado que este cartel de la Guerra Civil Española era perfecto de recrear ya que también reivindica unos valores sociales vinculados a la mujer y a la vida política de estas.

En segundo lugar, he escogido uno de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en defensa al bando alemán liderado por Adolf Hitler.

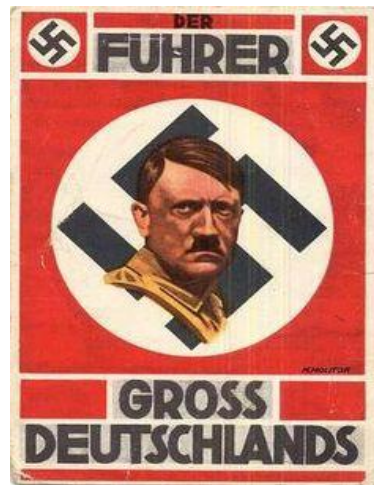

Imagen 34. Cartel alemán durante la Segunda Guerra Mundial

Fuente. <https://www.pinterest.es/abocrisedu/carteles-segunda-guerra-mundial/>

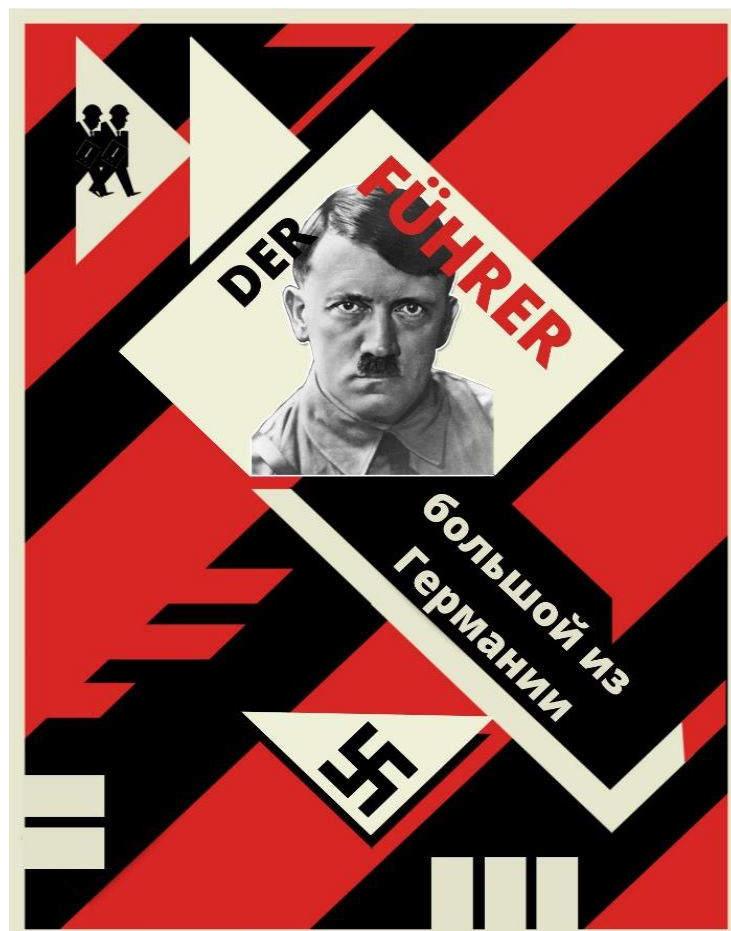

Imagen 35. Cartel de elaboración propia

Aquí también podemos ver claramente representados las características más reconocidas del movimiento como son las figuras geométricas, el uso de los colores rojo, negro y blanco, lo destacable en el centro de la imagen para llamar más la atención, la tipografía legible y seca, etc. He querido escoger la idea la de Segunda Guerra Mundial, ya que también considero que se ajusta muy bien a los fines de la Revolución de Octubre, y más en concreto, he querido destacar al dictador Adolf Hitler, ya que en sus estrategias de persuasión también daba gran importancia a la propaganda con el uso de la cartelería.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Artehistoria.com. s.f. *El constructivismo ruso*. <https://www.artehistoria.com/es/contexto/el-constructivismo-ruso>. Recuperado el 25 de mayo de 2020.

Benjamin H. D. Buchloh. (2004). Formalismo e historicidad. <https://books.google.es/books?id=iRqAC7oQVMgC&hl=es>. Recuperado el 10 de junio de 2020.

Bolzán, L. (2016). *Constructor publicitario*. Cátedra Cosgaya. <http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2016/constructor-publicitario/>. Recuperado el 3 de mayo de 2020.

Calvo Santos, M. (2015). *La propaganda de Rodchenko*. Historia/arte. <https://historia-arte.com/obras/la-propaganda-de-rodchenko>. Recuperado 15 de mayo de 2020.

Calvo Santos, M. (2016). *Kazimir Malevich*. Historia/arte. <https://historia-arte.com/artistas/kazimir-malevich>. Recuperado 15 de mayo de 2020.

Calvo Santos, M. (2017). *Vladimir Tatlin*. Historia/arte. <https://historia-arte.com/artistas/vladimir-tatlin>. Recuperado 15 de mayo de 2020.

Campos Rojas, J. (2013). *Rodchenko – Un artista completo*. Estudio magazine. <http://www.artstudiomagazine.com/fotografia/alexander-rodchenko.html>. Recuperado el 10 de mayo de 2020.

Castillo, I. (2019). *Constructivismo ruso: historia, características, arquitectura*. Lifereder.com. <https://www.lifereder.com/constructivismo-ruso/>. Recuperado el 28 de abril de 2020.

Costas, C. (2008). *Características del Constructivismo*. Historia del diseño. <https://historialdedisenio.wordpress.com/2008/07/29/caracteristicas-del-constructivismo/>. Recuperado el 10 de mayo de 2020.

Constructivismo (arte). S.f. En Wikipedia. Recuperado el 29 de abril de 2020. [https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_\(arte\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(arte)).

Domínguez Lage, G (2017). *Un recorrido por la obra de Saul Bass, un cineasta en miniatura*. (Tesis de grado). Universidad de Valladolid

Ecured.cu. sf. *Vladimir Tatlin*. https://www.ecured.cu/Vlad%C3%ADmir_Tatlin. Recuperado 29 de mayo de 2020.

Extremeño.com. s.f. *El constructivismo ruso y el origen de la propaganda política*. Extremeño. <http://xn--extremeo-j3a.com/constructivismo-ruso-origen-la-propaganda-politica/>. Recuperado el 23 de mayo de 2020.

Genieri, R. (2017, 7 de noviembre). Rodchenko: La Revolución Rusa y el Diseño / El Diseño de la Revolución Rusa. *Distopía*. Recuperado de: <http://revistadistopia.com/rodchenko/>.

Gómez, J. (2012). *Situación de Rusia antes de la Revolución de 1917*. Historia General. <https://historiageneral.com/2009/03/13/la-revolucion-rusa-de-1917/>. Recuperado el 20 de mayo de 2020.

Izquierdo Expósito, V (2018). *Arte y comunicación: el papel de las vanguardias artísticas en la revolución rusa de 1917*. <file:///C:/Users/Mar%C3%ADa.DESKTOP-GQ18KF9/Downloads/59833-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4564456549352-2-10-20180508.pdf>. Recuperado el 14 de mayo de 2020.

Looder, C. (2010). *Liubov Popova: de la pintura al diseño textil*. Tate Papers. <https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/14/liubov-popova-from-painting-to-textile-design>. Recuperado el 5 de junio de 2020.

Marcadé, Jean-Claude. Petrova, Evgenia. (2009). Ródchenko. *La construcción del futuro*. Barcelona, España. Editorial Fund. Caixa Catalunya.

Méndez, L. (2012). *Constructivismo Ruso*. Teoría e historia del diseño. <http://thdii.blogspot.com.es/2012/02/exposicion-constructivismo-ruso.html>. Recuperado el 5 de junio de 2020.

Müller Brockmann, J. (1988). *El Constructivismo Ruso*. Historia del diseño gráfico. <http://www.historiadisgrafico.com/el-constructivismo-ruso.html>. Recuperado 5 de junio de 2020.

Ortega Torres, D., Martínez Ugartechea, K. (2011). *Influencias del constructivismo en la publicidad*. Publicidad y constructivismo. <http://constructivismoypublicidad.blogspot.com/p/publicidad-y-constructivismo.html>. Recuperado el 10 de mayo de 2020.

Treviño Avellaneda, C. S.f. *Cartel ruso – soviético en el periodo leninista*. Web ucm. <https://webs.ucm.es/info/arte2o/documentos/cartelleninista.htm>. Recuperado el 28 de mayo de 2020.

Pazos Ottón, A. (2018). *El arte revolucionario de Ródchenko en el IVAM*. Arte contemporáneo, ferias, exposiciones, eventos de arte. <https://arteunlick.es/2018/04/09/rodchenko-ivam/>. Recuperado el 2 de junio de 2020.

Portillo, L (2010). *Revolución Rusa*. Historia de los pueblos. <https://www.historiacultural.com/2010/11/revolucion-rusa-1917.html>. Recuperado el 14 de mayo de 2020.

Prieto Fernández, L. (2013). *Constructivismo ruso*. La guía. <https://arte.laguia2000.com/vanguardias-artisticas-del-siglo-xx/constructivismo-ruso>. Recuperado el 20 de mayo de 2020.

Rodríguez Montero, M. (2017-2018). *100 años de la Revolución Rusa. La influencia del Constructivismo en la estética publicitaria* (tesis de grado). Universidad de Valladolid.

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Vladimir Tatlin. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tatlin.htm>. Recuperado el 16 de junio de 2020.

Salinas Flores, O. (1985). *Historia del diseño industrial*. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Salvadó, T. (1994). *Constructivismo Ruso*. Sobre la arquitectura de las vanguardias ruso soviéticas hacia 1917. Barcelona: Ediciones del Serbal.