

EL SEGUNDO MODERNISMO. LA DIALÉCTICA DE LA MODERNIDAD Y LA POSMODERNIDAD ESTÉTICA DESDE LA ESCUELA DE FRANKFURT HASTA LA ACTUALIDAD

BEÑAT SARASOLA SANTAMARIA
benatsarasola@gmail.com

La discusión en torno a la modernidad y la posmodernidad estética se dio especialmente en los años 70 y 80 del siglo XX. Aquel fue lo que se conoció como el fin de la modernidad y el inicio de la posmodernidad. Sin embargo, en los primeros años del siglo XXI se ha dado un renovado interés en la modernidad y el modernismo estético. En esta tesis se analiza en profundidad la dialéctica entre la modernidad y la posmodernidad estética desde la teoría estética de la Escuela de Frankfurt hasta las últimas teorías estéticas, y se defiende que actualmente se vive en un nuevo modernismo, un segundo modernismo, que critica a la vez que continúa el legado modernista clásico de principios del siglo XX. La tesis está dividida en tres partes. La primera caracteriza la modernidad estética, basada en la Escuela de Frankfurt y su mayor contribución a la cuestión, la *Teoría Estética* de Adorno. Además de Adorno, también se examinan las teorías de Marcuse y Benjamin. La modernidad estética aquí elaborada contempla un arte que sea capaz de socavar lo que Adorno llama “mundo administrado” y la lógica instrumental. El arte, desde su autonomía, debe poner en evidencia la miseria de la sociedad capitalista y ser resistente frente a su capacidad de asimilar toda fuerza opositora. En esta parte se analizan también tres debates fundamentales que se desarrollaron en el contexto moderno pero que ofrecen claves importantes para entender la relación con la posmodernidad: el debate sobre el expresionismo, el kitsch, y la vanguardia. En la segunda parte se estudian las estéticas de la cooptación. Dichas estéticas se originaron en la misma modernidad y la crítica de Adorno a la industria cultural, pero fueron desarrolladas a lo largo de la teoría situacionista –especialmente Debord– hasta las estéticas posmodernas, las cuales son la culminación de la teoría de la cooptación. Esta teoría argumenta que en las sociedades postindustriales, con el triunfo del capitalismo y la industria cultural, ninguna forma artística puede ser realmente crítica y resistente ya. El arte se convierte así, a lo sumo, en un pasatiempo, y es incapaz de incidir de manera alguna en la sociedad. Dentro de esta problemática general se estudia asimismo el problema del fin del arte, problema muy presente en las estéticas posmodernas y esencial para entender el desafío que suponen estas estéticas a la modernidad. La tercera parte examina las aportaciones más recientes al tema, las teorías de principios del siglo XXI; en particular, las ideas de Hal Foster, Andreas Huyssen y Nicolas Bourriaud. Todos ellos matizan tanto la idea tradicional de principios del siglo

XX de modernidad estética como las derivas más afirmativas de la posmodernidad, y proclaman, cada uno a su manera, un cierto retorno al modernismo. La concepción del arte defendida en la tesis, la idea de un segundo modernismo, está fundamentada, por tanto, en una idea de arte crítico, en un arte resistente. Sin embargo, critica la idea euro y anglo-centrista de arte moderno, investigando y persiguiendo la modernidad en espacios poscoloniales y en las periferias. Así, esta nueva forma de modernidad estética solicita nuevas narrativas que den cuenta tanto del arte contemporáneo como su relación con el mundo actual. Más que elaborar estas narrativas, que sería un trabajo de los historiadores y críticos del arte y la literatura, la presente tesis articula el humus teórico-crítico que puede ser el sostén de estas nuevas narrativas, ofreciendo unas herramientas teóricas y un espacio crítico a todas ellas.