

LA LIBERACIÓN CREATIVA DEL ARTISTA A TRAVÉS DEL DADAÍSMO¹

POR CECILIA DANIELA BATALLA DE LA CRUZ²

La definición del arte siempre ha sido subjetiva tanto para los artistas como para las personas que buscan cuestionarles: ¿existe verdaderamente algo que lo rija? Algunas personas mencionan la estética como rango de clasificación de este, pero la belleza también es una característica relativa a los ojos de quienes la perciben y conectan con sus ideales. Es justo esto lo que el dadaísmo rechaza y lo que se abarcará durante este ensayo, aunque antes de argumentar, primero es necesario explicar qué significa este término.

El dadaísmo es una de las corrientes artísticas que trajo, junto con su creación, los juicios más controversiales. Originada durante los años en los que Europa se encontraba luchando dentro de la Primera Guerra Mundial, esta vanguardia pretendía reprender los estándares de las normas impuestas por la sociedad, sobre todo las de la clase burguesa. Negando la idea de que el arte se rige por lo bello y lo establecidamente significativo, buscaba con desesperación romper con la idea de que hay algo constituido que debemos seguir dentro de este. Es también la vanguardia que promueve una de las ideas más increíbles, pues más allá de ser solo una corriente escandalosa y rebelde, es una corriente de poder revolucionario que lucha por los derechos del artista. Es decir, ayuda a romper este molde de lo que debemos ser como creadores y lo hace de las maneras más abstractas y espontáneas.

Y justo esto vuelve único al dadaísmo, su enfoque caótico e incluso absurdo. Para las personas dadaístas el mundo estaba en un estado de total crisis, especialmente durante la guerra, y respondían con obras de arte desafiantes de la lógica y la seriedad; o, en otras palabras, sacaban su ironía, provocación e irreverencia interna para expresar su descontento con la sociedad y el mundo en general. No había necesidad de buscar la coherencia y el entendimiento de las personas que apreciaban dichas creaciones. Las obras dadaístas podían incluir collages de objetos cotidianos, poemas que parecían carecer de sentido, performances teatrales extravagantes o hasta manifestaciones artísticas que desafiaban todo el tiempo las expectativas convencionales. Dicho de otro modo, el dadaísmo fue todo el tiempo una especie de búsqueda de rebelión artística con miras a liberar la creatividad de las restricciones y normas establecidas, fomentando un enfoque más libre y experimental hacia el arte.

Por todo esto es que en este ensayo aborda el dadaísmo desde un punto de vista positivo, analizando su capacidad única para liberar creativamente a los artistas y examinando cómo este movimiento pudo incluso contribuir al bienestar mental de las personas que se encontraban enjauladas en una percepción ajena y arraigadas a lo socialmente aceptado. Como se ha mencionado anteriormente, esta corriente, con su rechazo de las normas y su provocativa actitud antiartística, proporcionó a muchísimos artistas de la época un espacio sin restricciones para darles la oportunidad de explorar nuevas formas de expresión, tal como lo afirmó el poeta y uno de los fundadores del dadaísmo: “Así nació DADA, de una necesidad de independencia, de desconfianza hacia la comunidad. Los que están con nosotros conservan su libertad. No

reconocemos ninguna teoría. Basta de academias cubistas y futuristas, laboratorio de ideas formales”. (Tzara, 1918/s.f., p. 2.). En estas palabras logramos resumir un poco la esencia del dadaísmo como un movimiento que abraza la tensión imaginativa y la envuelve en una independencia que manifiesta la autodeterminación como su máxima prioridad.

Al soltar a los artistas de las convenciones y expectativas preexistentes, dicha vanguardia fomenta un terreno fértil para la innovación y la experimentación de quienes buscan seguirla. Esta idea se manifiesta fundamentalmente no solo en su actitud desafiante hacia el arte, sino también en su capacidad para trascender las fronteras entre diferentes formas artísticas. Y es por esta interconexión de la poesía, la escultura y otras formas artísticas que se logra desatar la autonomía ante las restricciones de la especialización, fomentando la colaboración y el flujo creativo entre diferentes áreas disciplinares.

Ahora bien, hablando sobre la prohibición del flujo creador mental, podemos adentrarnos por su parte en el tema del impacto que tuvo el dadaísmo dentro de la sección de la salud mental, destacando cómo esta corriente puede desempeñar un papel terapéutico en nosotros al ofrecer una vía de escape del mundo estructurado y muchas veces opresivo, pues el acto de desafiar las normas establecidas, inherente al dadaísmo, puede ser una forma liberadora y catártica que contribuye al bienestar mental al proporcionar una válvula de escape creativa. Podemos resumir entonces, que el término y la analogía del movimiento surge como un catalizador a través de sus manifestaciones artísticas subversivas, desafiando así las convenciones establecidas para alentar nuevas y distintas formas de pensar y de crear.

Además, la fusión de formas y la capacidad del dadaísmo para trascender las barreras disciplinares brindan a los artistas un espacio más amplio para la exteriorización de su originalidad más allá de su impacto artístico. Esta vanguardia, con su caótica pero liberadora energía, sigue siendo un faro de creatividad sin límites. Esto es algo que esta corriente me dejó en lo personal, el arte no tiene una frontera, nosotros como personas somos el arte que creamos sin importar si es bello o significativo para los demás. Y pienso que es lo más bonito que un artista puede conservar en su memoria.

Referencias

Tzara, T. (1918/ s./f.). *Manifiesto dadaísta 1918*. https://www.academia.edu/17444684/MANIFIESTO_DADA%C3%8DS-TA_1918?auto=download

Fuentes de consulta

Lupión, N. L. (2022). *El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta* [tesis doctoral, Universidad de Barcelona]. Diposit digital Universitat de Barcelona. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35633>

Valdés, J.V. (s./f.). Ensayos sobre poesía. *Eclipses* [blog]. <https://eclipses-pichy.blogspot.com/p/ensayos-sobre-poesia.html>

¹ Ensayo elaborado para la Unidad de Aprendizaje Historia de las Vanguardias Teatrales.

² Estudiante de la Licenciatura en Arte Teatral de la Facultad de Artes Escénicas

