

LAS VANGUARDIAS LITERARIAS

¿Qué es la vanguardia?

vanguardia.

(Del ant. *avanguardia*, y este de *aván*, por *avante*, y *guardia*).

- **1.** f. Parte de una fuerza armada, que va delante del cuerpo principal.
- **2.** f. Avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario, artístico, etc.
- **3.** f. pl. Lugares, en los ribazos y orillas de los ríos, donde arrancan las obras de construcción de un puente o de una presa.
- **a, o a la, o en, ~.**
- **1.** locs. advs. En primera posición, en el punto más avanzado, adelantado a los demás. *Ir a la vanguardia. Estar en vanguardia.*

Sobre la vanguardia

- Durante el **primer tercio del siglo XX** se producen en Europa una serie de movimientos artísticos de carácter renovador que suponen un cambio radical respecto a las orientaciones precedentes.
- Estas nuevas corrientes se consideraban a sí mismas como una especie de ***fuerza de choque en la lucha contra el arte anterior y en la conquista de un nuevo lenguaje estético, esto es, una vanguardia.***
- También se ha utilizado para aludir al arte nuevo el término **ismos**, sufijo comúnmente adoptado que resume genéricamente todas las direcciones de la vanguardia europea.

Rasgos característicos de las vanguardias del primer tercio del siglo XX

- Oposición violenta al arte del pasado
- Pretensión de originalidad y novedad absolutas
- Constante experimentación en la búsqueda de nuevos temas y formas
- Exaltación de la imaginación creadora y rechazo del realismo
- Incorporación al arte de la dimensión irracional del hombre
- Sentido minoritario y elitista: no busca la comprensión sino la provocación

René Magritte, *Golconda* (1953)

EXPRESIONISMO

CUBISMO

FUTURISMO

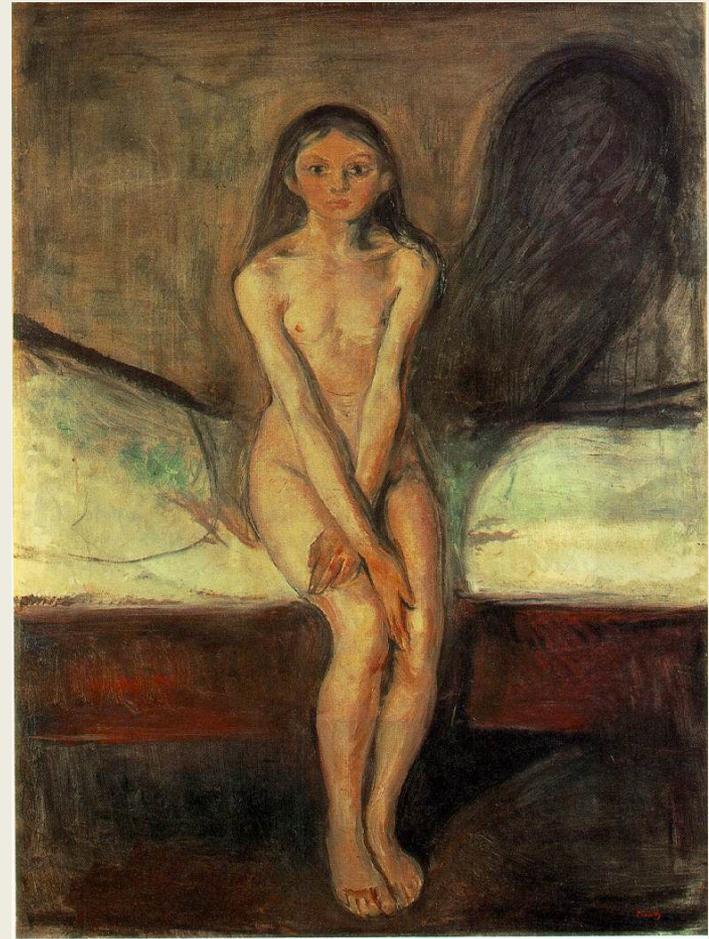
DADAÍSMO

SURREALISMO

EXPRESIONISMO

Edvard Munch, *El grito* (1893)

Edvard Munch, *Pubertad* (1894)

Sobre el expresionismo

de K. Edschmid

- *“Era necesario construir una nueva imagen del mundo que no fuera sólo un campo de experiencias como habían hecho los naturalistas, ni tuviese nada que ver con el espacio fragmentado al modo impresionista: era necesario, en cambio, que poseyese una sencillez propia y que por esto fuese bella”.*
- *“Dios nos ha dado la tierra: un paisaje gigantesco. Es necesario saber percibirlo de forma que nos llegue intacto y nos demos cuenta de que no captamos su verdad en cuanto se nos aparece como realidad exterior. Así pues, **debemos construir la realidad, hallar el sentido del objeto y no contentarnos con el hecho supuesto, imaginado o anotado**”.*

Sobre el expresionismo

- *“Es necesario que la imagen del mundo se refleje íntegra y neta, y esto sólo puede verificarse a través de nosotros”.*
- *“El artista expresionista transfigura, así, todo el espacio. Él no mira: ve; no cuenta: vive; no reproduce: recrea; no encuentra: busca”.*
- *“Los hechos adquieren importancia sólo en el momento en que la mano del artista, que se tiende a través de ellos, al cerrarse, aferra lo que está detrás de ellos”.*

La metamorfosis de Franz Kafka

Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos.

EXPRESIONISMO

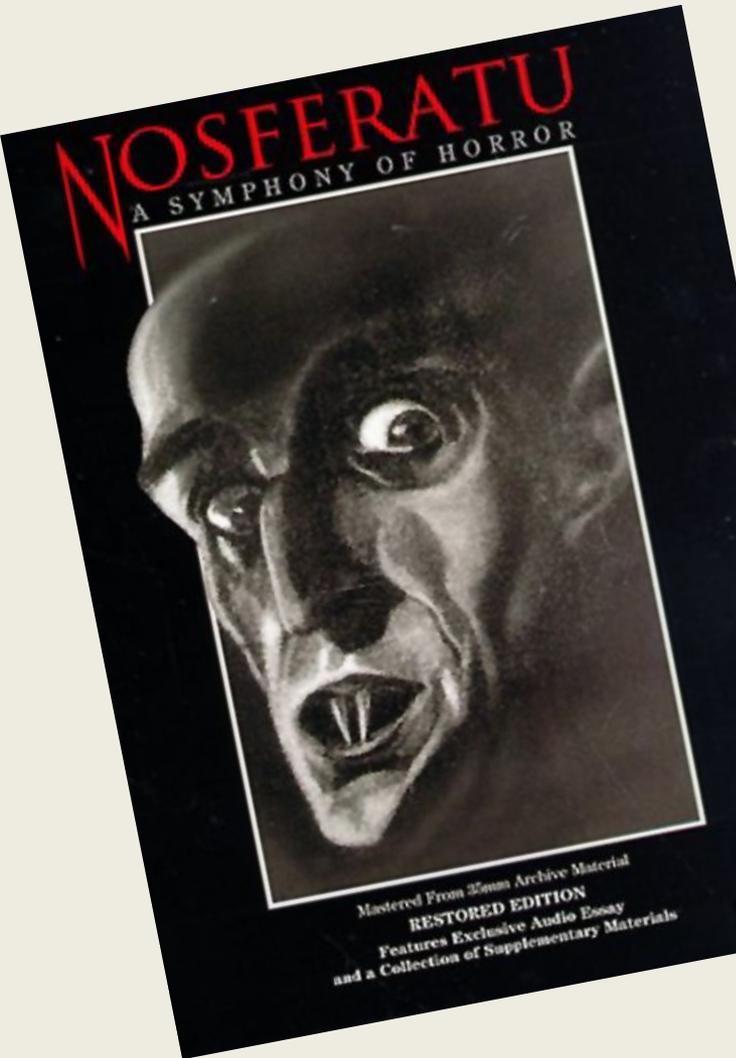
Temas

- No buscan una mera representación externa de la realidad: buscan revelar la ***realidad interior*** de las personas o los paisajes o las cosas
- Personajes extraños con comportamientos poco normales
- Situaciones absurdas

Expresión

- Búsqueda de una ***expresividad*** que deforma todo lo que presenta
- Gusto por la caricatura, lo grotesco, la distorsión
- Descripciones intensas y simbólicas
- Crudeza lingüística
- Uso libre del lenguaje

CINE EXPRESIONISTA

CUBISMO

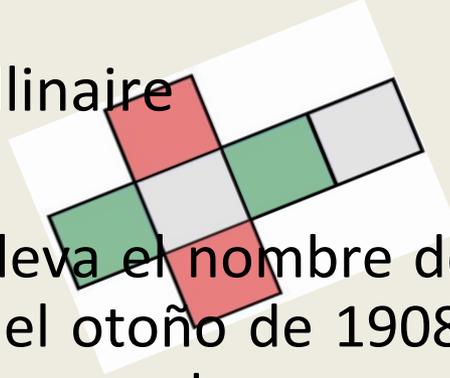

Pablo Picasso,
Las señoritas de Avignon (1907)

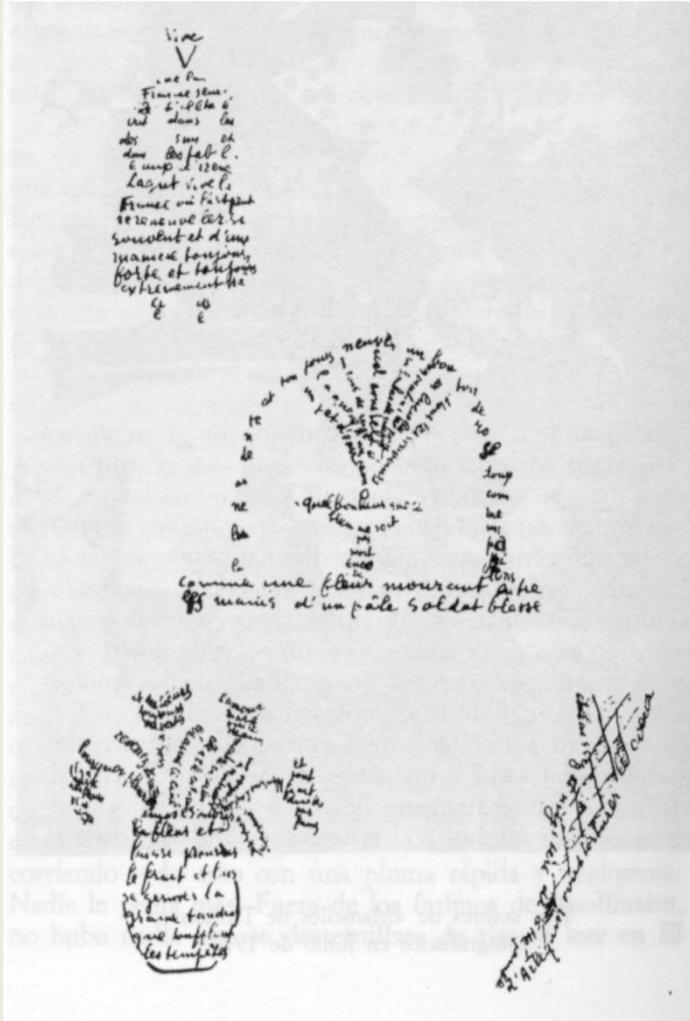
Pablo Picasso, *Arlequín*
(1917)

Sobre la pintura cubista de G. Apollinaire (1913)

- “La moderna escuela de pintura lleva el nombre de ***cubismo***. Le fue dado despectivamente en el otoño de 1908 por Henri Matisse, que acababa de ver un cuadro con casas, cuya apariencia cúbica le había impresionado fuertemente”.
- “Estos pintores, si observan la naturaleza, ya no la imitan y se dedican cuidadosamente a la representación de las escenas naturales observadas y reconstruidas mediante el estudio”.
- “Los jóvenes pintores tienen como objetivo secreto hacer pintura pura. Es un arte plástico completamente nuevo”.
- “El nuevo pintor puede dar al objeto proporciones conformes al grado de plasticidad a que él quiera llevarlo” [sin necesidad de atenerse a las tres dimensiones].
- “Al querer alcanzar proporciones ideales, no contentándose con las humanas, los jóvenes pintores nos ofrecen obras más cerebrales que sensuales”.

Los caligramas de Apollinaire

**LA COLOMBE POIGNARDÉE
ET LE JET D'EAU**

Douce figures poignardées
Chères lèvres fleuries

MIA		MAREYE
YETTE		LORIE
ANNIE	et toi	MARIE
où		êtes-
vous		à
jeunes		filles
		MAIS
		près d'un
		jet d'eau qui
		pleure et qui prie
		cette colombe s'extasie

LA PALOMA APUÑALADA Y EL SURTIDOR

Dulces figuras a puñaladas
Caros labios floridos

MIA		MAREYE
YETTE		LORIE
ANNIE	y tú	MARIE
dónde		estáis
oh		mu
cha		chas
		PERO
		cerca de un
		surtidor que
		llora y reza
		esta paloma se extasía

Tous les souvenirs de naguère ?
 O mes amis partis en guerre
 Jaillissent vers le firmament
 Et vos regards en l'eau dormant
 Meurent mélancoliquement
 Où sont-ils Braque et Max Jacob
 Derain aux yeux gris comme l'aube

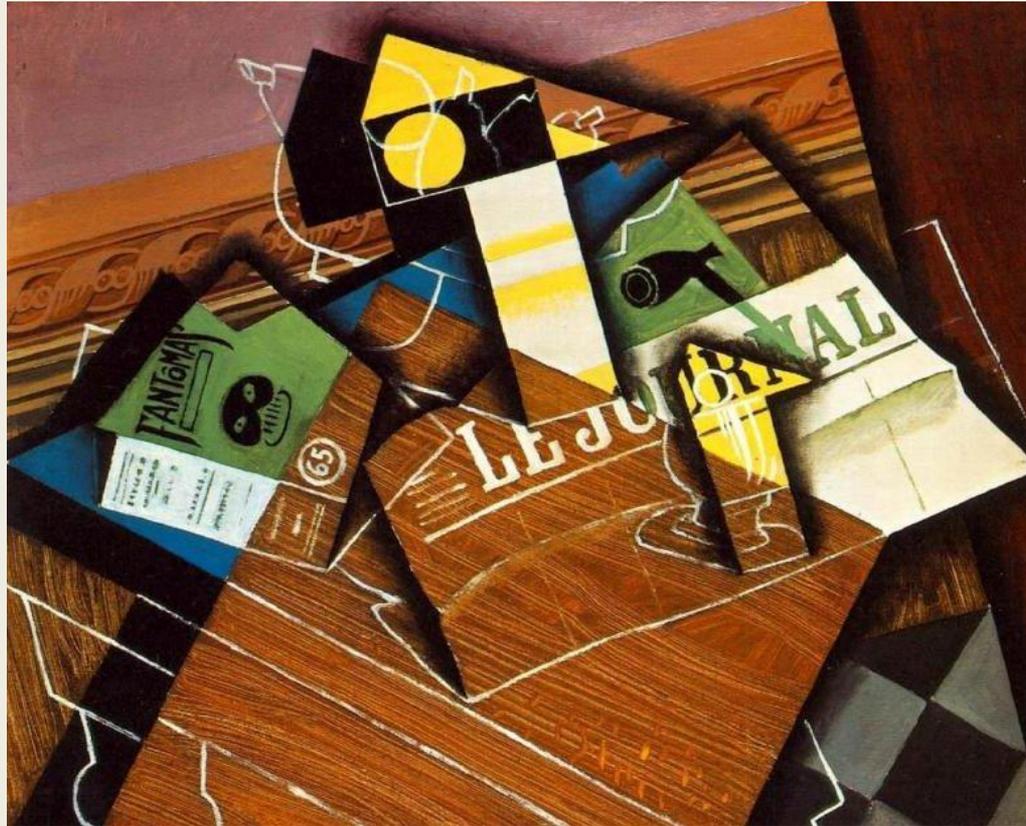
Oh sont Raynal Billy Dalize
 Dont les noms se mélancolisent
 Comme des pas dans une église
 Où est Cremnitz qui s'engagea
 Peut être sont-ils morts déjà
 De souvenirs mon âme est pleine
 Le jet d'eau pleure sur ma peine

CEUX QUI SONT PARTIS À LA GUERRE AU NORD SE BATTENT MAINTENANT
 Le soir tombe Oh sanglante mer
 Jardins où saigne abondamment le laurier rose fleur guerrière

Todos los recuerdos de antaño ?
 Oh mis amigos que se fueron a la guerra
 Brotan hacia el firmamento
 Y vuestras miradas en el agua dormida
 Mueren melancólicamente
 Dónde están Braque y Max Jacob
 Dónde Derain de ojos grises como el alba

Dónde están Raynal Billy Dalize
 Cuyos nombres se melancolizan
 Como pasos en una iglesia
 Dónde están ya muertos
 Tal vez está llena de recuerdos
 Mi alma está sobre tu pena
 el surtidor de la guerra

El collage

Juan Gris, *Fantomas* (1915)

CUBISMO

Temas

- Poesía de creación: el espíritu crea imágenes que provocan una emoción poética pura
- Presentación de una realidad fragmentada que se reelabora creativamente

Expresión

- Acumulación de **imágenes**, que son creaciones puras del espíritu, sin analogía con la realidad
- Sintaxis nueva como medio de creación literaria (disposiciones tipográficas diferentes de palabras, collages, caligramas,...)
- **Collages**: frases de anuncios, titulares de periódicos, etc., que aparecen en los poemas
- **Caligramas**: especiales disposiciones tipográficas de los versos que forman “imágenes visuales”

FUTURISMO

Filippo Tommaso Marinetti,
Palabras en libertad (1915)

Umberto Boccioni, *Formas únicas de continuidad en el espacio* (1913)

Manifiesto futurista (1909) de Marinetti

1. Nosotros queremos cantar **el amor al Peligro, el hábito de la energía y de la temeridad.**
2. El valor, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía.
3. Hasta hoy, la literatura exaltó la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos **exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo.**

Manifiesto futurista

4. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. **Un automóvil es más bello que la Victoria de Samotracia.**

7. Ya no hay belleza si no es en la lucha. **Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra de arte.** La poesía debe concebirse como un violento asalto contra las fuerzas desconocidas, para obligarlas a arrodillarse ante el hombre.

Manifiesto futurista

9. **Nosotros queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo—, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las hermosas ideas por las que se muere y el desprecio por la mujer.**
10. **Nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo, y combatir contra el moralismo, el feminismo y toda cobardía oportunista o utilitaria.**
11. **Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el placer o la revuelta.
Lanzamos en Italia este manifiesto de heroica violencia y de incendiarios incentivos, porque queremos librarla de su gangrena de profesores, arqueólogos y cicerones.**

FUTURISMO

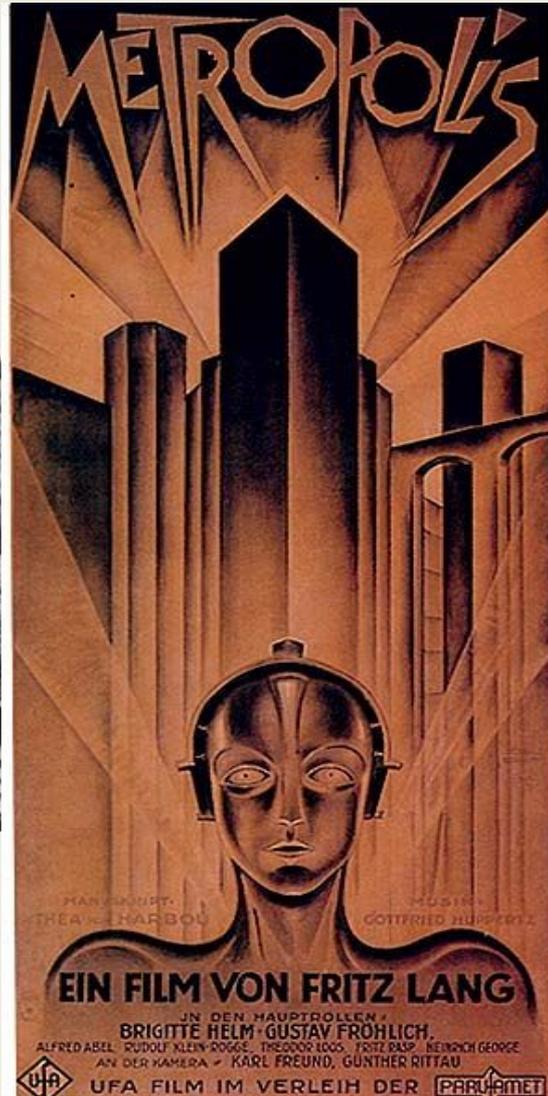
Temas

- La emoción de la velocidad
- La máquina
- El avión
- La energía eléctrica
- El deporte
- La exaltación de la guerra como única higiene del mundo
- Desaparición del *yo* en la obra

Expresión

- Conseguir una nueva expresividad llena de dinamismo y rapidez verbal.
- Sustantivos al azar
- Abolición de adjetivos, adverbios y conjunciones
- Desaparición de los signos de puntuación, sustituidos por signos matemáticos o musicales
- Eliminación de las metáforas convencionales

CINE FUTURISTA

DADAÍSMO

Marcel Duchamp, *L.H.O.O.Q.* (1918)

Marcel Duchamp, *Fuente* (1917)

Manifiesto dadaísta (1918) de Tristan Tzara

Asco dadaísta

Toda forma de asco susceptible de convertirse en negación de la familia es Dada; la protesta a puñetazos de todo el ser entregado a una acción destructiva es Dada; el conocimiento de todos los medios hasta hoy rechazados por el pudor sexual, por el compromiso demasiado cómodo y por la cortesía es Dada; la abolición de la lógica, la danza de los impotentes de la creación es Dada; la abolición de la lógica, la danza de los impotentes de la creación es Dada;

Manifiesto dadaísta

la abolición de toda jerarquía y de toda ecuación social de valores establecida entre los siervos que se hallan entre nosotros los siervos es Dada; todo objeto, todos los objetos, los sentimientos y las oscuridades, las apariciones y el choque preciso de las líneas paralelas son medios de lucha Dada; abolición de la memoria: Dada; abolición del futuro: Dada; confianza indiscutible en todo dios producto inmediato de la espontaneidad: Dada;

Manifiesto dadaísta

salto elegante y sin prejuicios de una armonía a otra esfera; trayectoria de una palabra lanzada como un disco, grito sonoro; respeto de todas las individualidades en la momentánea locura de cada uno de sus sentimientos, serios o temerosos, tímidos o ardientes, vigorosos, decididos, entusiastas; despojar la propia iglesia de todo accesorio inútil y pesado; escupir como una cascada luminosa el pensamiento descortés o amoroso, o bien, complaciéndose en ello, mimarlo con la misma identidad, lo que es lo mismo, en un matorral puro de insectos para una noble sangre, dorado por los cuerpos de los arcángeles y por su alma. **Libertad: DADA, DADA, DADA, aullido de colores encrespados, encuentro de todos los contrarios y de todas las contradicciones, de todo motivo grotesco, de toda incoherencia: LA VIDA**

Para hacer un poema dadaísta

***Coja un periódico.
Coja unas tijeras.
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que
cuenta darle a su poema.
Recorte el artículo.
Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras
que forman el artículo y métalas en una bolsa.
Agítela suavemente.
Ahora saque cada recorte uno tras otro.
Copie concienzudamente
en el orden en que hayan salido de la bolsa.
El poema se parecerá a usted.
Y es usted un escritor infinitamente original y de una
sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo.***

Tristan Tzara

DADAÍSMO

Temas

- Propensión al absurdo
- Exaltación de lo ilógico y lo azaroso
- Regreso a la pureza infantil
- Gusto por el juego
- Búsqueda del primitivismo

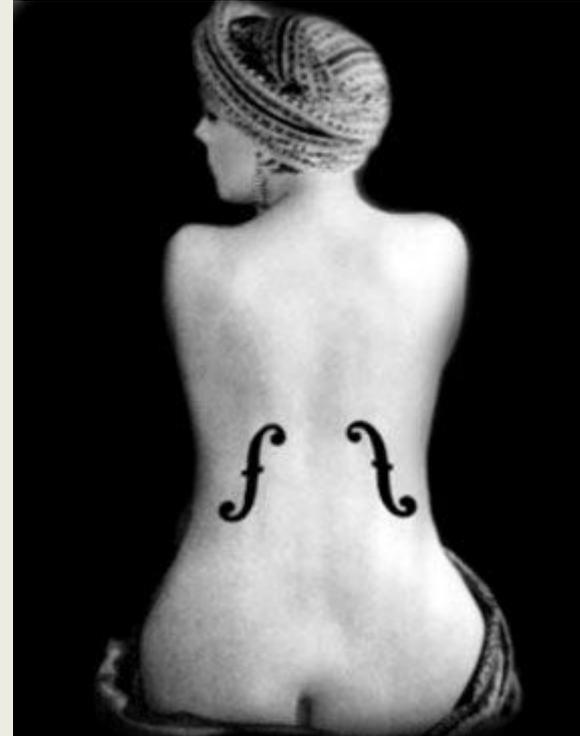
Expresión

- Renuncian al significado
- Reivindican la espontaneidad, la ocurrencia, la sorpresa, la desinhibición
- Lenguaje incoherente, provocador

SURREALISMO

Salvador Dalí, *La persistencia de la memoria* (1931)

Man Ray, *El violín de Ingres* (1924)

Manifiesto surrealista (1924)

de André Breton

“SURREALISMO: sustantivo, masculino.
Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.

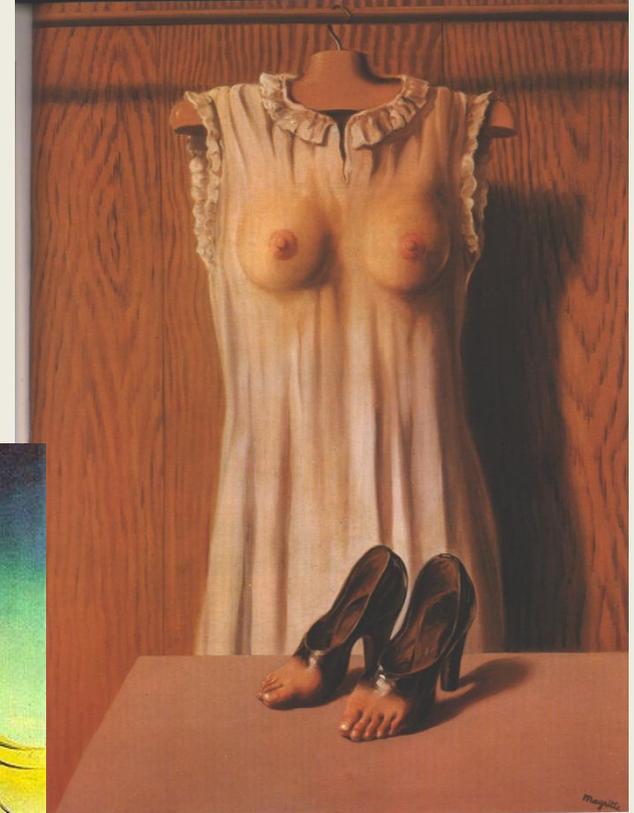

ENCICLOPEDIA, Filosofía: el surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos, y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida.”

El acto surrealista más puro consiste en bajar a la calle, revólver en mano, y disparar al azar, mientras a uno le dejen, contra la multitud. Quien no haya tenido, por lo menos una vez, el deseo de acabar de esta manera con el despreciable sistema de envilecimiento y cretinización imperante, merece un sitio entre la multitud, merece tener el vientre a tiro de revólver.

COSAS DEL SURREALISMO

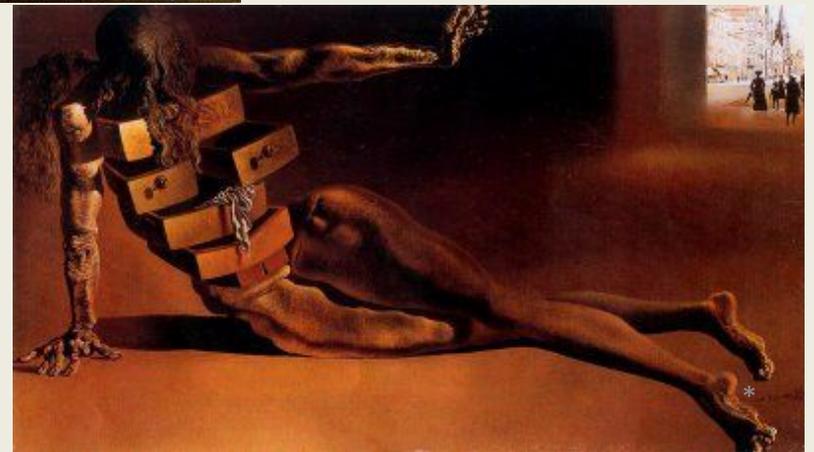
René Magritte, *La filosofía de alcoba*

Óscar Domínguez,
La máquina de coser electrosexual (1934)

Salvador Dalí, *La tentación de San Antonio*
Teléfono langosta,
Escritorio antropomórfico

SURREALISMO: LA BÚSQUEDA DE LA LIBERTAD TOTAL

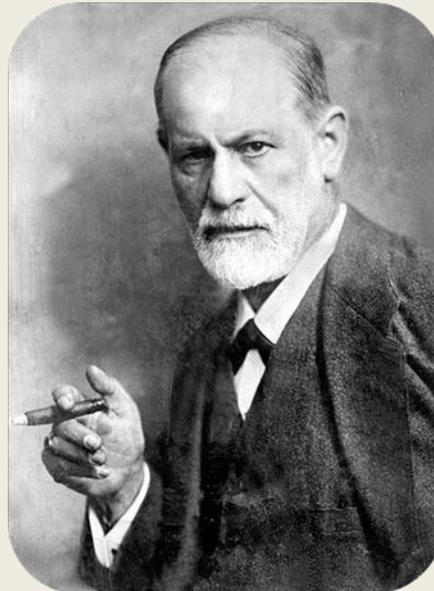
Influencias recibidas

IRRACIONALISMO

- Rebeldía contra la tiranía de la razón
- Transgresión de la lógica
- Cultivo del absurdo
- Imaginación sin trabas
- Anhelo de pura creación

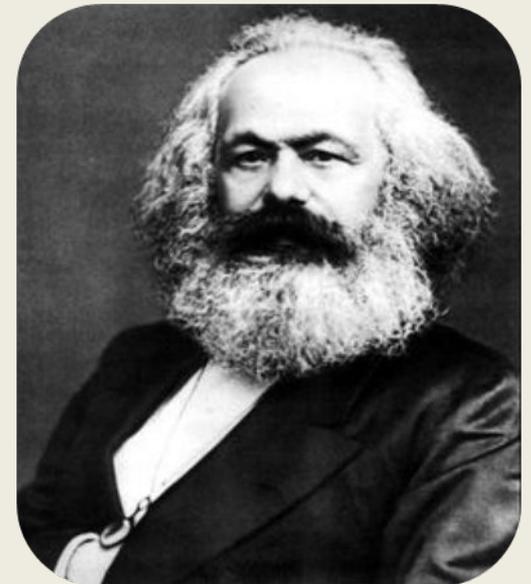
FREUD

- Interés por el subconsciente y los sueños
- Liberación de todo lo que reprime, de lo que oculta el interior de la conciencia

MARX

- Liberación social y política de toda la humanidad

SURREALISMO

Temas

- Búsqueda de una nueva realidad superior
- Mundo de los sueños y de la imaginación
- Lo misterioso y lo inquietante
- Objetos extraños, seres enigmáticos; fetichismo
- Magia

Expresión

- Libertad total expresiva
- Despertar en el lector reacciones inconscientes
- Escritura automática
- Verso libre
- Enumeraciones caóticas
- Asociaciones insólitas de palabras
- Imágenes oníricas y visionarias
- Metáforas extrañas, delirantes

ESCRITURA AUTOMÁTICA

Ordenen que les traigan con qué escribir, después de situarse en un lugar que sea lo más propicio posible a la concentración de su espíritu, al repliegue de su espíritu sobre sí mismo. Entren en el estado más pasivo, o receptivo, de que sean capaces. Prescindan de su genio, de su talento, y del genio y el talento de los demás. Digan hasta empaparse que la literatura es uno de los más tristes caminos que llevan a todas partes. Escriban de prisa, sin tema preconcebido, escriban lo suficientemente de prisa para no poder refrenarse, y para no tener la tentación de leer lo escrito. La primera frase se les ocurrirá por sí misma, ya que en cada segundo que pasa hay una frase, extraña a nuestro pensamiento consciente, que desea exteriorizarse."

Cadáver exquisito: un juego surrealista

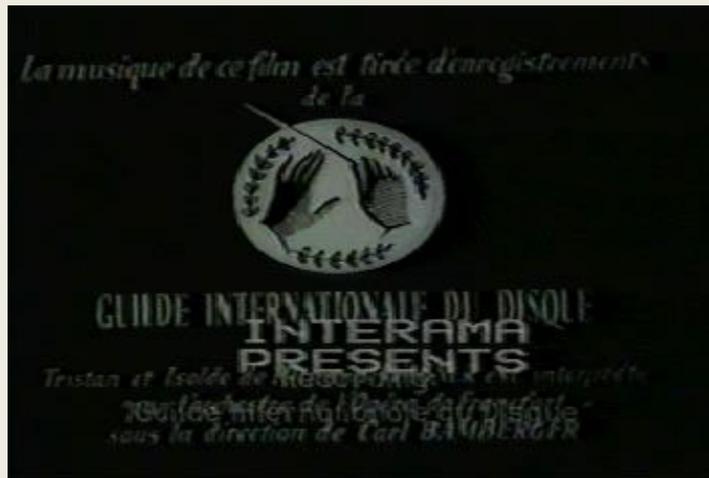
Los participantes se sientan alrededor de una mesa (seis o siete). El primero toma un papel y escribe una frase, luego lo pliega, dejando ver la última palabra. El segundo participante escribe otra frase a partir de la palabra que el jugador anterior había dejado descubierta, y así sucesivamente hasta terminar la ronda. Si se desea se puede repetir la operación cuantas veces se quiera. Terminadas las vueltas, se desdobra el papel y se lee lo escrito. La primera vez que los surrealistas jugaron este juego obtuvieron la siguiente frase: 'El cadáver – exquisito – beberá – el vino nuevo'. De ahí el origen del nombre del juego.

Cadáver exquisito de Man Ray,
Joan Miró, Max Morise e Yves
Tanguy

Un perro andaluz

la película surrealista
de Luis Buñuel y
Salvador Dalí

El Surrealismo contribuyó a la rehumanización de las vanguardias al poner el acento sobre aspectos como el compromiso social o la revolución moral.

Los surrealistas superan la concepción del arte como juego intrascendente ya que consideran la rebeldía vanguardista como parte de una actitud subversiva más general

René Magritte, *El falso espejo* (1928)