

Las Vanguardias

Hecho por: Ramón Carcelen, Tajmina Huda, Claudia Rosell y Diego Lasheras

El primer tercio de siglo XX

Fue un periodo de gran agitación política y cultural, comprendido entre las dos guerras mundiales.

Después de la desolación y el pesimismo, posteriores a la primera guerra mundial, siguió una etapa de prosperidad y optimismo: los felices años 20, los cuales aportaron singulares propuestas artísticas.

No tardó mucho en dejarse ver la recesión económica mundial, conllevó la generalización de la crisis, hecho que provocó la aparición de regímenes totalitarios que, junto con otros factores, hicieron estallar la 2ª Guerra Mundial.

En el primer tercio del siglo XX se empezó a experimentar y se quiso renovar los diversos movimientos artísticos que surgieron de aquel afán de avanzar y renovarse, son llamados Vanguardias o Ismos (futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo).

Hubo un enfrentamiento entre las Vanguardias (recreación, interpretación) y las formas artísticas ya establecidas (representación de la realidad).

Todos los movimientos vanguardistas tienen un afán de ruptura de la tradición y las formas de arte establecidas anteriormente. Persiguieron una profunda renovación del arte.

Futurismo: movimiento literario que apareció durante la primera década del siglo XX en Italia. Este movimiento rechazaba la estética tradicional y mostraba desprecio a los sentimientos. En cambio tenía una gran admiración hacia el progreso (la técnica, las máquinas,...). Fue impulsado por el ideólogo y poeta italiano Filippo T. Marinetti.

Cubismo: se originó en las artes plásticas (Picasso, Joan Miró...) y fue adoptado en la poesía por Guillaume Apollinaire que creó los caligramas. El cubismo se caracteriza por la descomposición de la realidad en figuras geométricas.

Dadaísmo: se creó en 1916. Fue impulsado por el francés Tristan Tzara. Su nombre se eligió al azar.

Consiste en la rebeldía pura contra la lógica y los convencionalismos sociales y artísticos. Se basa en la defensa del valor de la irracionalidad y la fantasía individual.

Surrealismo: movimiento de gran importancia, de origen francés. Surgió de la adaptación que André Breton hizo de las teorías del neurólogo austriaco Sigmund Freud.

Trata de liberar el subconsciente humano de todo aquello que lo reprima.

En la literatura, se utiliza la técnica de la escritura automática que consiste en reproducir el pensamiento que fluye libremente, es decir, escribir todo lo que se piensa sin tener en cuenta las normas ortográficas.

El mundo del sueño es uno de los temas preferidos.

Las obras se suelen llenar de imágenes y símbolos oníricos.

Creacionismo: movimiento iniciado en París, impulsado por el poeta chileno Vicente Huidobro y el francés Pierre Reverdy, alrededor de 1916.

Expresa que la poesía debe crear una realidad, y no copiarla.

Evita las anécdotas y descripciones, hace énfasis en los efectos visuales y se centra bastante en el novedoso uso de la tipografía.

EXPERIMENTOS CREATIVOS VANGUARDISTAS:

CALIGRAMAS: Al principio, la escritura era de carácter pictográfico, ideográfico o la combinación de estos dos. Luego se crearon los alfabetos griego y romano, y posteriormente las palabras que conocemos y utilizamos actualmente.

A principios del siglo XX Guillaume Apollinaire crea caligramas, en los cuales dibuja la imagen de lo que se quiere decir con sus propias palabras.

Un caligrama o "*calligramme*" en francés, es un poema visual en el que se dibuja o se conforma un personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto imaginable, mediante palabras.

Tienen doble función: generan imágenes con los sonidos y la cercanía de unas palabras con otras, y disponen las palabras sobre el soporte, de manera que conforman o "dibujan" la forma a la que se está aludiendo (un personaje, animal, sensación, tema...).

COLLAGE: Pablo Picasso fue el padre de diversos movimientos artísticos, uno de los cuales es el collage, que creó junto con su compañero artista Georges Braque como extensión natural del cubismo. El collage también se usó como recurso artístico para realizar retratos.

Es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un tono unificado.

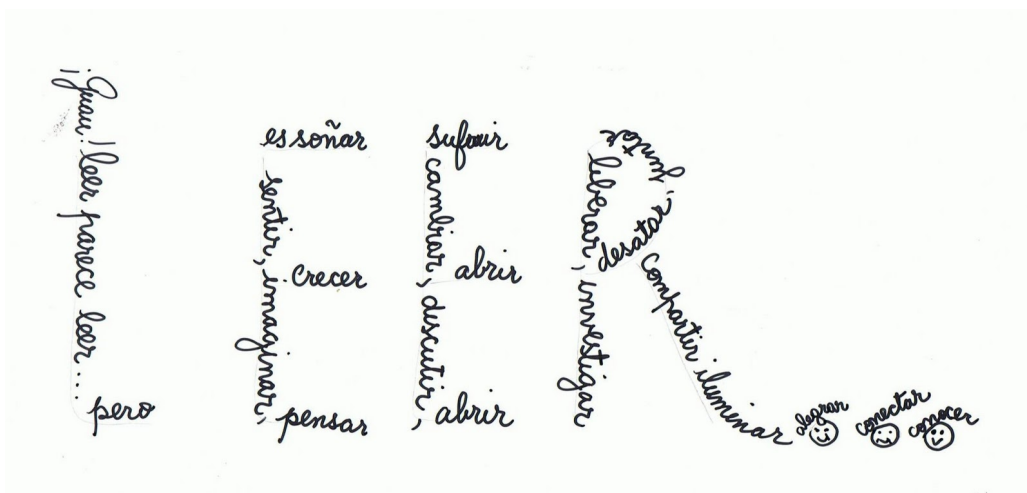
POESÍA FONÉTICA: Es aquella poesía que evita usar las palabras como único medio de explicación y expresión del significado. La composición del poema está estructurada en sonidos que requieren una realización acústica. Básicamente se diferencia de la poesía tradicional recitada gracias a la introducción de técnicas fonéticas, ruidos y por su carácter experimental.

Los dadaístas fueron los que realmente profundizaron en la poesía sonora. Algunos de los autores más representativos de esta manifestación artística son: Hausman y Schwitters.

ESCRITURA AUTOMÁTICA: La escritura automática consiste en transmitir mensajes a través de la escritura de forma inconsciente. Es dejar volar la imaginación.

Estos mensajes pueden proceder de varias fuentes. La persona que tiene este papel, es llamada "canal". Algunos de los canales más famosos de la historia han escrito largos mensajes, canciones, poemas, e incluso novelas completas. Se relaciona con el espiritualismo y la conexión con uno mismo.

Tajmina:

En el caligrama se puede apreciar que lo que expresa el autor a primera vista forma la palabra leer. Cuando te acercas puedes apreciar que la palabra leer está compuesta por un pequeño texto que expresa lo que es leer para el autor.

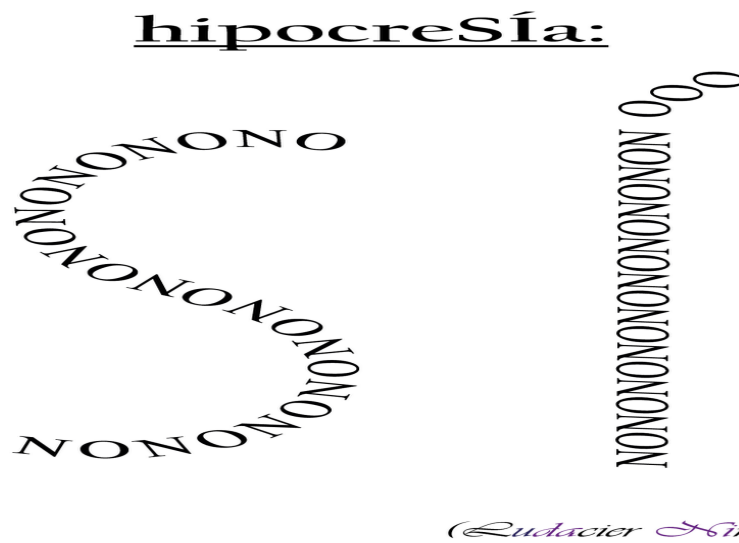
He escogido este caligrama ya que Cesar Vallejo (el autor) y yo tenemos una idea muy parecida de lo que significa para nosotros leer, además lo he escogido porque me parecía una forma interesante y divertida de expresarlo.

Ramón:

Muchos autores de poemas, siempre se han preguntado: ¿Que es realmente la poesía? La mayoría habrán tenido problemas al no encontrar aquello que les diera una idea. Pero finalmente se acaban dando cuenta de que la motivación no se encuentra, nace en el interior de cada uno.

Diego:

He escogido este caligrama ya que me gusta su forma en la que refleja la hipocresía, es decir, que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene.

En este caso, una infinidad de “no” intentan fingir ser un sí.

Las vanguardias en España

En la literatura española a esta etapa del siglo XX hasta el estallido de la Guerra Civil se le nombra “La edad de plata”.

Las figuras más significativas del vanguardismo en España fueron José Ortega y Gasset y Ramón Gómez de la Serna

Las Vanguardias aparecieron en el 1908 con Ramón Gómez y se difundió rápidamente, los autores se unieron al movimiento y tertulias con ayuda de publicaciones en revistas.

José Ortega y Gasset

Filósofo y ensayista, defendía el arte puro y deshumanizado y alejado de la realidad y los sentimientos, y estableció la metáfora.

Ramón Gómez de la Serna

Escritor, y principal introductor de las innovaciones europeas. Su creación mas importante fue “Las Greguerías” Eran breves enunciados que contenían una metáfora humorística y sorprendente.

Ejemplo: El vapor es el fantasma del agua

Actividades

1. Lee el :”Romance Sonambulo” y responde las siguientes preguntas:

A) ¿Qué personajes intervienen en el romance? Di en qué partes del poema aparecen.

Intervienen una mujer gitana, su enamorado, el compadre del enamorado y la guardia civil.

B) ¿Qué caracteriza la actitud del personaje femenino al principio del poema?

Esperanzada de que volverá, pero desesperada porque ve que no vuelve.

C) ¿Qué acciones se le atribuyen al personaje femenino?

Ella se muere esperando a su amado, ella está apoyada en la barandilla y el viento la merce.

D) ¿Qué rasgos físicos del personaje femenino se mencionan? ¿Crees que es una descripción realista?

En la primera descripción ella ya está muerta, tiene la carne verde, que el verde significa muerte, pelo verde y los ojos de plata.

No es una descripción realista ya que no se basa en cosas reales.

E) ¿Qué elementos del paisaje se mencionan? Señala las acciones que se le atribuyen.

Viento, ramas, mar, montaña, luna, estrellas, higuera, monte, rosas, agua, hiel, menta, albahaca

F) ¿Qué pide el recién llegado?

Quiere morir en paz, porque sin su amada su vida no tiene sentido

G) ¿Qué ofrece a cambio el recién llegado?

Ofrece su caballo por la casa, su montura por el espejo y su cuchillo por la manta

H) ¿Qué se deduce de su forma de vida a partir de sus posesiones y el estado en el que llega?

Tiene un estilo de vida nómada

I) ¿Por quién pregunta, ante la imposibilidad del trato? ¿Qué sucede de la respuesta del padre?

Pregunta por su amada, se deduce que está muerta.

J) ¿Qué rasgos físicos de la mujer evoca el padre? ¿Son los que se le atribuyen al inicio del poema?

El padre dice que tiene la carne fresca y el pelo negro; al inicio del poema dice que tiene la carne verde y el pelo verde.

K) ¿Qué describe la última parte de la composición?

El chico llega a casa de la muchacha huyendo de la guardia civil, al encontrarla ve, que ella está muerta

4. Explica la historia del Romance sonámbulo, teniendo en cuenta que el poema recoge solo las escenas clave de la misma.

Al principio la gitana se despide de su amado. Ella se queda cada día y noche esperando en el balcón.

Al ver que su amado no aparece, se deprime hasta tal punto de morir.

Mientras tanto, el muchacho se está peleando con alguien. Le ruega al compadre poder mirar decentemente y en paz en su cama, pero debido a su herida, eso se hace casi imposible.

El muchacho y el compadre logran llegar a casa de la chica, y al verla, comprenden que esta está muerta.

De golpe llega la guardia civil golpeando la puerta buscando el muchacho.