

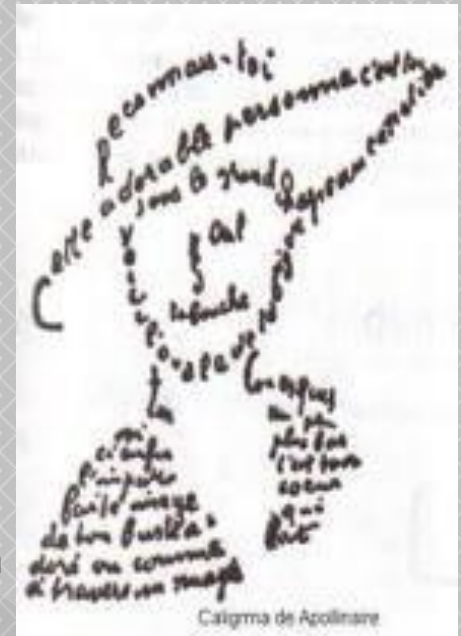
LAS VANGUARDIAS

LAS VANGUARDIAS O “ISMOS” SON MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS QUE SE ENFRENTAN A LA ESTÉTICA VIGENTE

CONCEPTO

- ◉ **VANGUARDIAS** ➡ “avant-garde”
- ◉ **Movimientos diferentes entre sí con rasgos en común:**
 - ❑ Rechazo de la tradición estética anterior
 - No romanticismo: antisentimentalismo
 - No realismo
 - No Modernismo
 - No tendencias y actitudes anteriores: ruptura total , revolución artística (con excepciones)
 - ❑ Deseo de crear un arte original, atrevido provocador
 - ❑ Ruptura de las convenciones de los códigos artísticos (en literatura, del lenguaje)
 - ❑ Arte para minorías
 - ❑ Escasa duración

Contextualización

LAS PRIMERAS VANGUARDIAS (principios s. XX-1/2 s. XX)

Referentes históricos: de la Primera Guerra Mundial (1914-18) a la "Guerra Fría" y el Mundo Bipolar.

Crisis y renovación de los lenguajes artísticos

CAMBIO Y EXPERIMENTACIÓN

Nuevos centros artísticos: Francia (París), Alemania, Austria, Rusia, Suiza, Holanda y Nueva York (después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)). **DEFINICIÓN DE "VANGUARDIA".**

Una secuencia cronológica de los primeros "ismos" (se suceden y desarrollan de forma paralela)

Ruptura de los sistemas tradicionales de representación establecidos hasta ese momento y de las "fronteras" entre lenguajes (escultura o pintura)

FAUVISMO

EXPRESIONISMO

CUBISMO

FUTURISMO

ABSTRACCIÓN

DADAÍSMO

SURREALISMO

Cronología

- Si nos fijamos en la publicación de sus respectivos manifiestos o en su primera “reunión” o toma de postura...
 1. Fauvismo. H.Matisse (1905 – 1907)
 2. **Expresionismo**: “El puente”, en Dresde (1905)
 3. **Cubismo**. Picasso, Braque (1907)
 4. **Futurismo**. Marinetti (1909)
 5. Abstracción. Kandinsky (1910)
 6. Expresionismo, 2ª etapa: “El jinete azul”, en Munich (1911)
 7. Suprematismo, 2ª etapa de la abstracción, en San Petersburgo (1915)
 8. **Dadaísmo**, en Zurich (1916)> precursor Duchamp (1914)
 9. Neoplasticismo (Mondrian), abstracción geométrica y pintura metafísica(1917)
 10. Constructivismo ruso, Bauhaus alemana,
 11. Nueva objetividad (1918-1924)
 12. **Surrealismo**. A.Breton (1921/1924)

EXPRESIONISMO

- ❑ De origen alemán, se desarrolla a principios de siglo XX
- ❑ No niega la tradición artística anterior
- ❑ Se acentúan rasgos presentes en el naturalismo y el impresionismo
- ❑ El mundo se muestra no como es, sino como lo ve el artista > revela una realidad interior
- ❑ Visión trágica y deformada
- ❑ Personajes extraños, descripciones intensas y simbólicas, expresión cruda de ambientes, situaciones absurdas, lenguaje ilógico.

◉ Precedentes e Influencias

Se prolonga hasta los años treinta

Precedentes:

- Kierkegaard (m. 1855)
- Dostoievski (m. 1881)
- Nietzsche (m.1900)
- Ibsen (m. 1906)
- Strindberg (m.1912)
- Frank Kafka (m. 1924)
- Bertolt Brecht (m. 1956)

... expresionistas

CUBISMO

☞ Guillaume Apollinaire, 1913

☞ CARACTERÍSTICAS:

- ❑ Descomposición de la realidad
- ❑ Técnicas: collage
- ❑ Disposición tipográfica simulando imágenes
- ❑ Antisentimentalismo y humor

☞ Los caligramas

FUTURISMO

- ⦿ En el “Manifiesto técnico de la pintura futurista”, un grupo de artistas proclamó el nacimiento de una nueva manera de arte, el futurismo inspirado en la idea de que:

“... Todo se mueve; todo corre; todo se torna veloz. La figura nunca está inmóvil ante nosotros, sino que aparece y desaparece incesantemente. Por culpa de la permanencia de la imagen en la retina, las cosas en movimiento se multiplican, se deforman, sucediéndose, como si de vibraciones se tratara, en el espacio que recorren. Así, un caballo a la carrera no tiene cuatro, sino veinte patas, y sus movimientos son triangulares. En el arte todo es convención, y las verdades de ayer son hoy, para nosotros, puras mentiras”.

- ⦿ Justamente esa sensación de movimiento y vitalidad es uno de los muchos puntos de contacto entre el arte y la ciencia

Características del futurismo

☞ **Manifiesto: Filippo Tommaso Marinetti (1909)**

- ❑ **Admiración por la velocidad, la mecánica, la técnica**
- ❑ **Desprecio por los temas humanos y sentimentales**
- ❑ **Exaltación de la acción y la violencia**
- ❑ **Destrucción de la puntuación y la sintaxis, entre otras modificaciones lingüísticas > palabras en libertad**

Dadaísmo

☞ Tristán Tzara, 1916

Características

- ☐ Negación absoluta del arte y la literatura
- ☐ Carácter destructivo > nihilismo, anarquismo
- ☐ Provocadores, irreverentes, agresivos e irónicos
- ☐ Propugnan la duda sistemática, la burla y el humor corrosivo
- ☐ Rebelión contra el sentido común y la lógica
- ☐ Cualquier cosa puede ser una obra de arte
- ☐ El arte no aspira a ser trascendente

Surrealismo

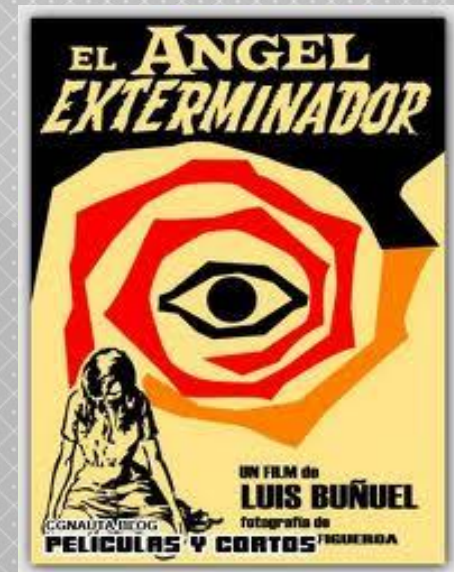
ALGUNOS DATOS

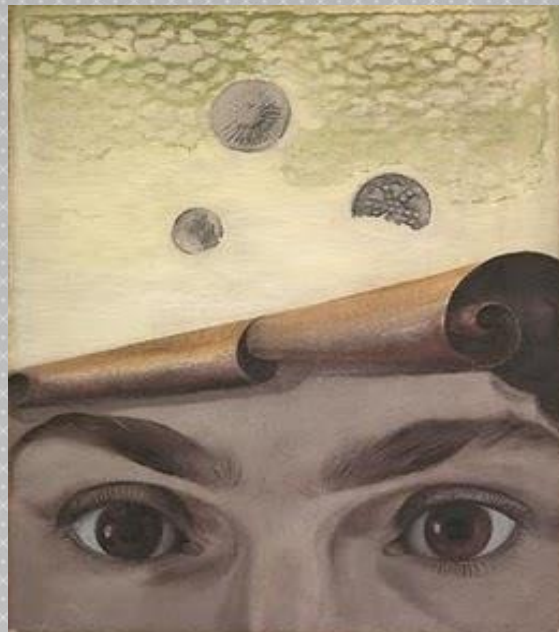
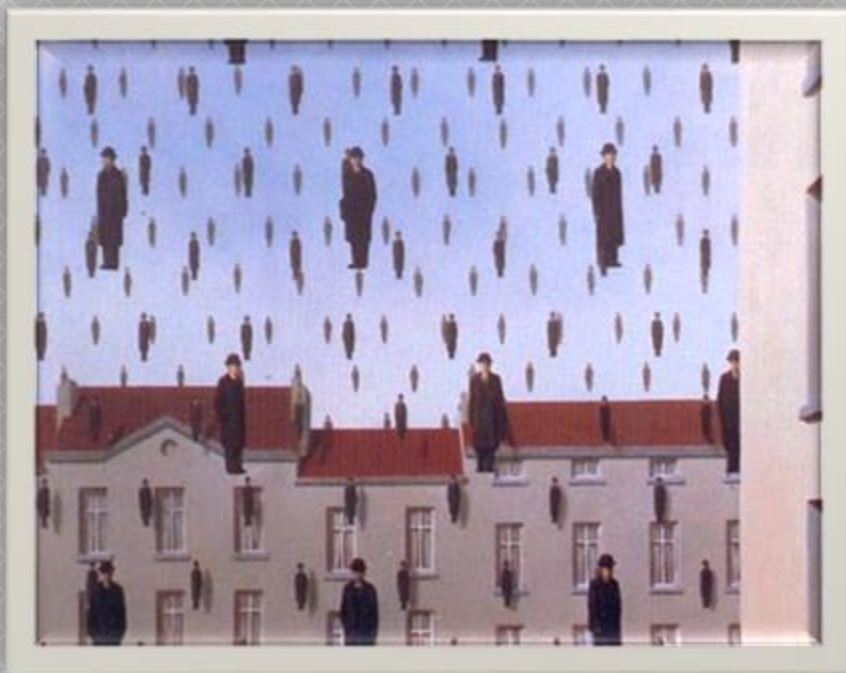
- ◉ André Breton, París, 1924
- ◉ Es el movimiento vanguardista más importante
- ◉ Sûrrealisme = sûr + realisme = *sobrerrealismo o superrealismo: lo que está por encima de la realidad, la sobrepasa.*
- ◉ Influencia de Sigmund Freud: proponía liberar al individuo de los impulsos reprimidos por las convenciones morales y sociales

...surrealismo

- Espíritu de secta: Breton decide quién se queda
- Compromiso político del grupo: marxismo, comunismo... o no.
- Relaciones polémicas
- Breton y... Paul Eluard, Marx Ernst, Louis Aragon.
- Dali, Magritte, H.Arnp, Man Ray...

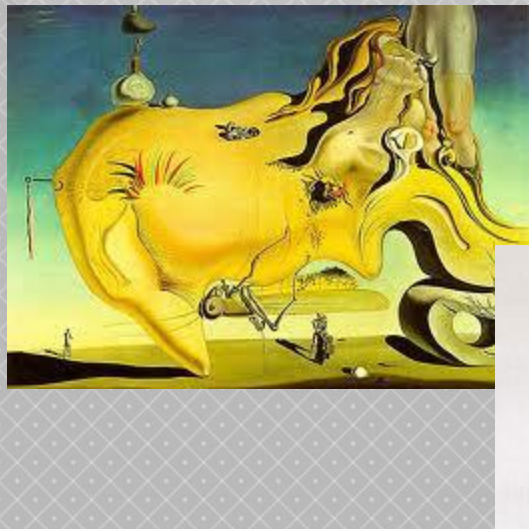

Paul Éluard

André Bretón

Louis Aragon

Ceci n'est pas une pipe.

...surrealistas

El grupo surrealista en 1930: de izquierda a derecha, Tzara, Breton, Bataille, Dalí, Arp, Tanguy, Ernst, Cendrars y Man Ray

N° 12 Cinquième année 15 Décembre 1929

LA RÉVOLUTION SURREALISTE

QUELLE SORTE
D'
ESPOIR

METTEZ-VOUS
DANS
L'AMOUR

SOMMAIRE

Second manifeste du surréalisme : André Breton.
L'Homme approximatif : Erik Satie.
Préface de *Le roi du ciel* : Boris Elton.
Le point de vue : N. S. S.
De l'homme à son objet : Claude Lévi-Strauss.
A l'homme éternel : Paul Eluard.
Notes sur l'angoisse : André Breton.
Lettre d'Arthur Rimbaud à M. Lucien Robert.
Comment reconnaître le surréalisme : Jean Sarrailh.
Les mots et les images : René Guénon.
Mardi, samedi 25 novembre : Arp.
De l'homme andalou : Luis Buñuel, Salvador Dalí.
Police, tout les matins : Michel Foucault.
Le point de vue du capitaine : René Guénon.
Méditation sur le suicide : J. D. Widdows.

Bonne nuit : Bonne nuit : Jacques Prévert.
Des points de vue : Jacques Prévert.
A propos du monde : Maurice Maeterlinck.
Je ne meurs pas de ce que je suis : Maurice Maeterlinck.
Vieilles des morts : P. T.
Notes sur la poésie : André Breton, Paul Eluard, Jacques Prévert.
Introduction à l'œuvre : Arp.
2 enquêtes sur le monde : Notes et 53 réponses à l'ENQUÊTE SUR L'AMOUR.
ILLUSTRATIONS :
Avis, Arp, de Chirico, Salvador Dalí, Marc Chagall, Jean Magritte, Jean Ray, Yves Tanguy, etc.

Características

- ⊙ Surge de la desintegración del dadaísmo
- ⊙ Interés por el subconsciente, por los sueños y pensamientos no sometidos a la lógica, la razón o la moral
- ⊙ La obra de arte debe hacer aflorar todo lo oculto y reprimido del ser humano
- ⊙ Hay que liberar el arte y la vida de las convenciones de todo tipo, incluso las del lenguaje > en literatura, la escritura automática

Otros rasgos

- ⊙ **Uso de la escritura automática para transcribir fielmente y sin restricciones el flujo de la conciencia**
- ⊙ **Asociaciones insólitas de palabras**
- ⊙ **Imágenes oníricas, visionarias; sorprendentes metáforas**
- ⊙ **Nuevos temas: el mundo de los sueños, lo inquietante y misterioso, la fascinación ante objetos extraños y seres enigmáticos, el sexo, etc.**

Vanguardias hispanas

◎ Creacionismo

Vicente Huidobro, 1918

- ▶ Propone no reflejar ni imitar la realidad, sino crear realidades nuevas

“Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol”

- ▶ El poema es algo autónomo que se explica y se comprende en sí y por sí
- ▶ Nuevas imágenes y relaciones arbitrarias entre las palabras
- ▶ Afán de renovación léxica
- ▶ Creacionismo y ultraísmo influyen en la generación del 27

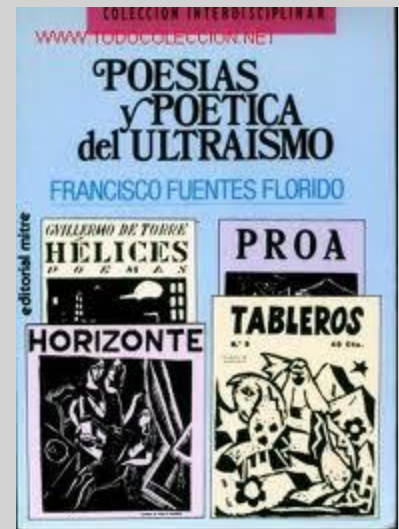

Ultraísmo

- ☞ **Rafael Cansinos Assens, 1918**
- ☞ **Importancia de las revistas para su difusión: Cervantes, Grecia, Cosmópolis, Ultra, Tableros, Alfar, Horizonte, Plural...**
- ▶ **Recoge ingredientes del futurismo, dadaísmo, cubismo y creacionismo**
- ▶ **Anhelo de experimentación formal y temática**
- ▶ **Hostilidad frente a la tradición precedente (en particular la lírica modernista)**
- ▶ **Poesía como creación de una nueva realidad: perspectivas sorprendentes, inesperadas relaciones entre los objetos**
- ▶ **El poema es un objeto que tiene la belleza en sí y está desprovisto de sentimentalidad o patetismo**

...ultraísmo y ultraístas

- El arte no es ético ni político (Borges), será lúdico
- Arte minoritario: “*Hay que evitar la ciénaga del público*”, dice Guillermo de Torre en 1924
- Propensión al humor
- Exaltación del deporte, la velocidad, la juventud
- Ruptura del código: puntuación, mayúsculas, supresión de adjetivos...
- Propensión al fragmentarismo (cubismo)
- Importancia mayúscula de la metáfora
- Heredan el caligrama cubista
- Jorge Luis Borges, Guillermo de Torre, César Vallejo

Ramón Gómez de la Serna, "Ramón"

Buenos Aires 26 Mayo 1941
RAMÓN Gómez de la Serna
Testamento Olografo
En vísperas de mi viaje a España
con Luisa Soforich que es auto notario
mi heredera universal y por si falleciere
por los de ca naufragio u otra calamidad
dejo la propiedad de todos mis bienes
incluida la propiedad de todos los
libros que publiqué, al hijo de
Luisa Soforich, D. Eduardo Ghidli
Soforich, nombrando a la vez
albacea testamentario a un tío
el Dr. Bernardo Soforich.
En Buenos Aires el día 26 de
Mayo de 1941
RAMÓN Gómez de la Serna

- ◉ Junto con las revistas (Revista de Occidente, La gaceta literaria) es el máximo impulsor de las vanguardias en España (con veinte años)
- ◉ Obra original y a menudo inclasificable
- ◉ Tiene como base la greguería: ingeniosa asociación de ideas o una metáfora insólita en una frase breve.
- ◉ Novelas y cuentos: *El novelista*, *El torero Caracho*, *El caballero del hongo gris*, *La Nardo*, (el argumento es sustituido por divagaciones, cuadros, reflexiones...)
- ◉ Ensayos (*El rastro*), biografías (Goya, Valle-Inclán), memorias (*Automoribundia*), teatro (*Los medios seres*)

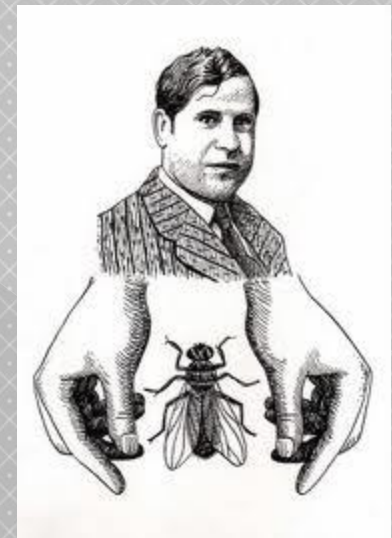
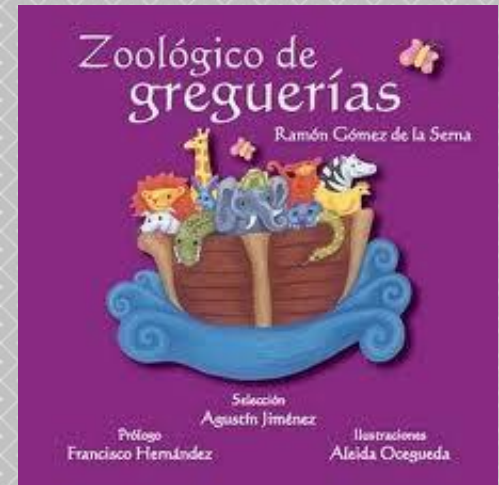

Algunas anécdotas...

Actitud personal llamativa y pintoresca:

- ❑ Pronuncia conferencias iconoclastas a lomos de un elefante o vestido de torero
- ❑ Participa en insólitas locuciones radiofónicas
- ❑ Organiza animadas tertulias literarias, como la del café Pombo
- ❑ Acumula en casa (su torreón de la calle Velázquez) objetos extraños (su famosa muñeca de cera de tamaño natural, vestida a la última moda)

LA TERTULIA DEL CAFÉ POMBO

“Sagrada cripta del Pombo”, de José Gutiérrez Solana

- ❖ Situado cerca de la Puerta del Sol, en la calle Carretas
- ❖ Famoso por su leche merengada y su sorbete de arroz
- ❖ Local sombrío, de techo bajo y sin calefacción