

TEMA 5. LAS VANGUARDIAS: TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS.

5.1. LAS VANGUARDIAS: DEFINICIÓN Y RASGOS COMUNES.

A) INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN.

En los inicios del siglo XX se agudizó la **crisis** iniciada en el último tercio del siglo XIX. El **mercantilismo y la cosificación, derivados de la pérdida de valores espirituales de la sociedad capitalista**, llevaron a la puesta en cuestión de los principios que regían el mundo occidental. La **Primera Guerra Mundial**(1914-1919) desencadenó entre los jóvenes europeos una conciencia de fin de época. Éstos reaccionaron contra el mundo de “ los mayores”: **contra sus presupuestos racionalistas y sus valores pragmáticos, que habían conducido al desastre**. En este contexto surgieron las vanguardias. El término castellano **vanguardia** es una traducción del francés **avantgarde**, extraído del léxico militar común y muy usado en la Primera Guerra Mundial para designar al grupo de soldados que combatían en las posiciones más avanzadas en el campo de batalla. La palabra vanguardia se trasladó al ámbito del arte y pasó a denominar en plural- las vanguardias- el **amplio conjunto de movimientos artísticos y literarios que, en Europa y en las primeras décadas del siglo XX, propugnaban una ruptura radical con la estética anterior, dominada por los gustos afines al Realismo; y, que proponen, con manifiestos, concepciones profundamente nuevas del arte y de las letras**.

B) CARACTERÍSTICAS.

Se denominan vanguardias **los movimientos artísticos que se desarrollaron a principios del siglo XX en Europa con voluntad de rebeldía frente a la concepción del arte basada en la imitación de la realidad**.

Pretenden **romper los modelos formales y temáticos del arte precedente, ofrecer la interpretación que cada autor tiene de la realidad y propugnar el ideario del arte por el arte, por placer estético**. El objetivo de los vanguardistas fue **renovar desde la base los códigos estéticos, experimentar libremente y sin complejos con nuevos lenguajes artísticos, para expresar el sentir del mundo contemporáneo**. La fiebre vanguardista se traduce en una **eclosión de movimientos** que aparecen casi al mismo tiempo o se suceden y mezclan rápidamente, en un mismo país o en países diferentes, obedeciendo al mismo **propósito rupturista y provocador**. Surgen así los **ismos: expresionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, ultraísmo, creacionismo, surrealismo...**

Estos movimientos mantuvieron el **gusto por lo excepcional y lo extraño** heredado del simbolismo, y sus programas ideológicos y estéticos se difundieron por medio de **manifiestos y revistas** de gran importancia en la cultura de la época.

No todos los movimientos tuvieron la misma acogida ni duraron el mismo tiempo. La mayoría de ellos tuvo una **existencia efímera** y apenas llegaron más allá de sus manifiestos. Aun desde posturas muy diferentes, reunieron una serie de **características comunes** que tuvieron profunda repercusión en el arte y la literatura:

- ✦ **Antirrealismo y autonomía del arte.** El rechazo de la realidad se tradujo en la supresión de cualquier elemento que vinculara la obra de arte al mundo real. Esta debía ser autónoma y no perseguir otro fin que el **estético**. En poesía se eliminaron la anécdota y el sentimiento para liberar el poema de cualquier concomitancia realista o humana. Es el ideal de **poesía pura**, que perseguía el objetivo de crear mundos puramente poéticos.
- ✦ **Irrracionalismo.** El deseo de que la poesía se sustentara en sí misma potenció el culto por la **imagen**, que permitía establecer relaciones entre seres y objetos que no se dan lógicamente.
- ✦ **Afán de originalidad.** Las vanguardias buscaron **la belleza en lo diferente u original**. Los artistas defendieron su **individualismo** y rechazaron la masificación de la sociedad. El resultado fue un **arte minoritario**, destinado a un selecto grupo de “ entendidos”. En poesía, esta actitud condujo al

hermetismo del texto, sólo accesible para una élite, y a un rechazo de la tradición literaria en lo que respecta a géneros, temas y formas.

- ✦ **Experimentación estética.** Los movimientos de vanguardia llevaron al límite el afán de experimentación, que ya había caracterizado al Modernismo. El desarrollo de la pintura en aquellos años atrajo a los poetas de vanguardia, quienes llegaron a concebir el poema como objeto visual. Cobraron así importancia **la distribución en el espacio de las palabras y frases, los espacios en blanco, la tipografía...** El deseo de experimentación es también observable en algunas propuestas de abolición de los signos de puntuación. En la búsqueda de nuevas formas poéticas, triunfó el uso del **verso libre**, ideal para transmitir las asociaciones libres, es decir, aquellas que no obedecen a ninguna causalidad consciente.

5.2. LOS MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA EN EUROPA: EXPRESIONISMO, FUTURISMO, CUBISMO, DADAÍSMO Y SURREALISMO.

Los movimientos de vanguardia- también llamados ismos- aparecieron entre **1909 y 1930**, afectaron a todas las artes, se sucedieron con **rapidez y tuvieron desigual trascendencia**. Los más importantes movimientos de vanguardia fueron los siguientes:

- ✦ **El expresionismo.** Es un movimiento de vanguardia artístico y literario que apareció en **1905 en Alemania**. Como el cubismo se desarrolló vinculado a **la pintura**. Los temas se refieren a **la angustia, el miedo, la opresión, el mundo moderno, masificado e inhumano**. Los escritores expresionistas elaboran un **lenguaje de gran plasticidad, basado en la intensificación y deformación de lo real**, cuyos rasgos se exageran o distorsionan hasta lo grotesco, con el propósito de **denunciar la irracionalidad**, el lado más instintivo y patético de la vida, los horrores de la guerra y su secuela de destrucción y muerte. Se caracteriza por el uso de **imágenes intensas y violentas, la deformación de personajes y situaciones y la insistencia en el poder de lo irracional**. La estética expresionista se manifiesta en la **lírica, la pintura y la música**. El expresionismo empezó a declinar a partir de 1925 y los miembros del grupo fueron perseguidos durante la época nazi.. El escritor **Valle-Inclán** se sitúa muy cerca del expresionismo con su estética del esperpento.
- ✦ **El futurismo.** Surgió **en Italia, en 1909**, bajo la dirección del escritor **Marinetti**, que publicó su **Primer Manifiesto** iconoclasta frente a la tradición. En él proclamaba su **antirromanticismo**(“ Matememos el claro de luna”) y ensalzaba la **civilización mecánica**(la máquina) y urbana y las nuevas tecnologías. Desafiante y provocador, aboga con afán sensacionalista por una literatura y un arte que incorporen de manera exclusiva la modernidad. La literatura acogió **nuevas temas: el automóvil, el avión, las fábricas, las muchedumbres, el cine, el deporte, el riesgo, la violencia, el patriotismo, la máquina, la energía eléctrica...** El lenguaje pretenderá la **supresión de adjetivos y adverbios**, en aras del **dinamismo y la rapidez verbal**, y hasta la destrucción de la sintaxis para dejar las palabras en libertad.
- ✦ **El cubismo.** Nació como movimiento pictórico de la mano **Pablo Picasso en 1907** cuando expone su famoso cuadro “ Las señoritas de Avignon”. Picasso, Juan Gris y el francés Braque fueron los grandes animadores del cubismo plástico. Suponía **la descomposición de la realidad en formas geométricas y ofrecía una nueva manera de observar el mundo real que implicaba la yuxtaposición de planos**. Como vanguardia literaria arranca en **1913** de la mano del poeta francés **Guillaume Apollinaire**. La estética cubista defiende el **concepto visual del poema**, el predominio de lo **intelectual sobre lo sensorial, la autonomía de la palabra poética, el fragmentarismo, el collage, las enumeraciones caóticas, el instantaneísmo, la jovialidad y el humor**. Los más logrados exponentes poéticos del cubismo son los **Caligramas de Apollinaire**, en el que los textos se disponían en la página como verdaderos objetos visuales.
- ✦ **El dadaísmo.** Surgió en **1916, en Zurich**, durante la Primera Guerra Mundial, con **Tristan Tzara**, escritor rumano afincado primero en Suiza y luego en Francia. Su nombre, elegido al azar, es el de un **balbuceo infantil**: da-da. El movimiento Dadá o Dadaísmo es la **negación total, la rebeldía pura: contra la lógica,**

contra las convenciones sociales, contra el sentido común. Su objeto es escandalizar a la sociedad capitalista que había llevado al hombre a la destrucción y nace de una repulsa de la racionalidad que ha conducido al absurdo de la guerra. Los artistas dada se opusieron a cualquier convención y reclamaron para el arte la **destrucción de las normas, la incoherencia y el valor de la intuición y del inconsciente**. Propugna liberar la fantasía de cada individuo y la creación de un lenguaje incoherente y contradictorio. La gran aportación del dadaísmo a las vanguardias fueron sus **manifiestos**; pero su gran papel fue preparar el camino para la revolución surrealista.

✚ **El surrealismo**. Es, sin duda, la **revolución más importante surgida en literatura y en arte**. Es un cambio radical en la concepción del papel del arte y del trabajo del artista. Surgió de algunos componentes del grupo Dadá, una vez cumplida la etapa de negación absoluta, y también algunos cubistas. Su fundador fue **André Breton en Francia**, quien redactó el Primer manifiesto surrealista en **1924**. Lo acompañaron figuras como **Louis Aragon, Philippe Soupault y Paul Eluard**. Influidos por las teorías de **Freud**, la meta de los surrealistas fue la **búsqueda de la verdadera realidad mediante la exploración del inconsciente**, que aflora cuando la razón no controla los instintos, como sucede en los sueños. Los surrealistas pretendían una **revolución total del ser humano**. Pretende expresar la **suprarrealidad**, es decir, el funcionamiento real del pensamiento sin el control de la razón, la moral o la estética. Para ello utilizaron **imágenes oníricas o visionarias nacidas del inconsciente**. Otros rasgos son: - expresar los elementos oníricos y visionarios mediante **símbolos y asociaciones de imágenes; emplear el collage; - practicar la escritura automática**(asociación libre de palabras sin reflexión, extrañas imágenes oníricas, sin coherencia lógica ni sintáctica); como ejemplo de esta técnica aparece **Los campos magnéticos de Breton y Soupault**; -utiliza temas relacionados con **la crueldad, el sadismo, el masoquismo y el humor negro**. A partir del **Segundo Manifiesto**, recibieron la **influencia de Karl Marx y propugnaron la liberación de la alineación impuesta por la sociedad capitalista**. En los años treinta surgieron enfrentamientos políticos entre sus miembros y su **disgregación**; pero se extendió por todo el mundo(Buñuel, Fellini en el cine, Dalí en pintura, etc.).

5.3. LAS VANGUARDISMOS EN ESPAÑA: CREACIONISMO Y ULTRAÍSMO. RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA.

En el comienzo del siglo XX se produjo una **apertura cultural hacia Europa**. Hacia **1914** se percibe una **nueva sensibilidad y nuevas orientaciones estéticas** que se **alejan de la realidad y deshumanizan el arte**.(el cubismo de Picasso, por ejemplo).

Las vanguardias se conocen en nuestro país gracias a las **Revistas de Occidente y Prometeo**, que traducen los manifiestos de los distintos ismos e incorporan escritos con estas nuevas formas. Son muchas las vanguardias que aparecen en Europa, pero el **creacionismo, el ultraísmo y el surrealismo** son las de mayor influencia en nuestra literatura. Destaca asimismo la figura de **Ramón Gómez de la Serna** como **pionero del vanguardismo español**.

A. Ramón Gómez de la Serna.

Es el **precursor de las vanguardias y el gran introductor de éstas en la literatura española** a través de la **revista Prometeo y de la tertulia en el Café Pombo de Madrid**. Aunque su literatura muestra coincidencias con las distintas vanguardias europeas, su marcado individualismo lo llevó a fundar un ismo propio: **el ramonismo**.

Tanto su obra como su vida son **una perpetua ruptura con las convenciones**. Cultivó diversos géneros, entre los que destacan las **greguerías**, que él mismo definió como **metáfora + humor**. Este sentido lúdico revela una **concepción del arte como juego** propia de las vanguardias. Las greguerías son **textos breves en los que, partiendo de objetos o circunstancias cotidianas, se ofrecen asociaciones que no responden a la lógica de la realidad y que producen un efecto sorpresa**. **Son frases cortas humorísticas que no ofrecen complicaciones sintácticas y que reflejan la gran capacidad imaginativa del autor**. Con las greguerías se

expresa una **visión fragmentaria de la realidad**: transmiten sensaciones, pinceladas, ideas, juicios, enunciados a modo de sentencias. Algunos ejemplos:

- o Un tumulto es un bulto que les suele salir a las multitudes.
- o Las pasas son uvas octogenarias. o La electricidad forma parte del sistema nervioso de Dios. o La A es la tienda de campaña del alfabeto. o Los puentes son las cejas de los ríos. o En otoño debían caer todas las hojas de los libros.

B) El creacionismo.

Parte del **predominio de la lírica y del rechazo de toda poesía que intente imitar la realidad**. Llegó a España de la mano del poeta chileno **Vicente Huidrobo** y fue cultivado por **Juan Larrea y Gerardo Diego**. En su primera etapa, los creacionistas proponían la **eliminación de la anécdota y los sentimientos**. Recuperaron del **simbolismo** la **intención de crear una realidad propia en el poema**, que debía tener la capacidad de **emocionar** al lector. El poeta se concebía como un ser con potencialidades divinas que podía crear mundos con su poesía. Influidos por la pintura y la música, Huidrobo empleó la **superposición de imágenes** (a semejanza del cubismo) y la **creación del ritmo por medio de la disposición tipográfica y espacial** y una **selección de las palabras**. El poema será un **objeto autónomo, creación absoluta**.

C) El ultraísmo.

Al igual que en el creacionismo, **predomina la lírica y la poesía antirrealista**. Nació bajo la guía de **Rafael Cansinos-Assens y Guillermo de Torre** con el fin de dar a conocer las últimas tendencias del arte (futurismo, dadaísmo, cubismo). Se da a conocer en **1919** con la publicación del Manifiesto Ultraísta. Sus rasgos son:

Eliminación de lo anecdótico y lo narrativo.

Supresión de la rima y de la puntuación ortográfica.

Uso de un estilo metafórico.

Tendencia a la evasión y al juego.

Representación gráfica visual-espacial del poema (como los caligramas).

Cantos a objetos del mundo moderno: automóvil, bombilla...

La producción de los ultraístas fue escasa: desarrollaron una **tarea más bien teórica**, divulgativa y de agitación. En esta tendencia se inscriben **Pedro Salinas, Gerardo Diego, Juan Larrea, Jorge Luis Borges...**

También aparecen otros ejemplos aislados de otras vanguardias en: Pedro Salinas y **Rafael Alberti** con poemas futuristas; **Lorca, Alberti y Vicente Alexandre** con poemas surrealistas o Juan Larrea como el gran impulsor del surrealismo en España.