

LENGUA

TRABAJO DE INVESTIGACION

TEMA: LAS VANGUARDIAS

ALUMNO:

FECHA DE ENTREGA: 1º de noviembre

AÑO: 2001

CONSIGNAS

- *¿Cuáles fueron las causas de las vanguardias?*
- *¿Qué es un manifiesto y qué relación tiene con esas poéticas?*
- *¿Qué es el Simbolismo"? ¿Cuáles son sus representaciones y qué características tiene dicho movimiento?*

- *Los movimientos que tienen que investigar son:*

Dadaísmo, expresionismo, surrealismo, futurismo y ultraísmo.

De cada uno de ellos darán:

- *Definición y características.*
- *Representantes literarios y ejemplos de sus textos.*
- *Si hubiera correlación con el movimiento pictórico, ilustrarán las características con un cuadro del movimiento.*
- *Investigar sobre la vida de Man Ray y su obra.*

¿Por qué su estética está relacionada con la vanguardia?

- *¿Existen ejemplos de vanguardia en cine? Ejemplificar.*
- *Las vanguardias americanas, ¿Fueron simplemente copia de las europeas? Sí / No ¿Por qué?*
- *Caracterizar la obra de dos autores vanguardistas hispanoamericanos.*

- VANGUARDIAS. CAUSAS

La causa del surgimiento de las vanguardias es el rechazo de pautas anteriores y la estimación negativa del pasado. Las vanguardias significaron una protesta, un grito de rebelión en pos de nuevas realidades.

La Primera Guerra Mundial y los acontecimientos posteriores implicaron, en el campo cultural, una serie de cambios revolucionarios, como consecuencia del derrumbe de una gran cantidad de creencias e ilusiones.

• MANIFIESTO

Según el diccionario, es un escrito que una persona, partido o agrupación dirige a la opinión pública.

El primer Manifiesto Surrealista, escrito por André Breton en 1924 contenía tanto una declaración de principios como un programa estético y una síntesis de ciertas tendencias de la época.

En 1920 Naum Gabo y Antón Pevsner publicaron en Moscú el Manifiesto Realista, que preconizaba la utilización de formas artísticas nuevas, basadas en el espacio y el tiempo, trazando las líneas fundamentales de lo que se conocería como constructivismo y que ejerció una gran influencia en la escultura, arquitectura y diseño industrial.

• SIMBOLISMO

El espíritu de los muertos observa. Paul Gauguin

Movimiento literario y de las artes plásticas que se originó en Francia

a partir de 1885 (fines del siglo XIX) que rechaza la representación fiel del mundo exterior, buscando la expresión del pensamiento por medio del símbolo. Las cosas tienden a ser más sugeridas que nombradas y son utilizadas con el principal objeto de evocar estados de ánimo particulares.

En poesía, este movimiento sucedió al del parnasianismo, que convivió con la tendencia hacia el realismo en el teatro y la novela y comenzó a perfilarse a finales del siglo XIX. En respuesta al romanticismo de Gustavo Adolfo Becker y Víctor Hugo, entre otras, los poetas parnasianos defendían el arte por el arte, la poesía basada en temas exóticos y elaborada con minuciosidad.

Son exponentes de simbolismo literario el escritor norteamericano Edgard Allan Poe, precursor de la poesía simbolista, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine y entre los españoles influyó en la poesía de Ruben Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.

En pintura se destacaron el holandés Vincent van Gogh, que utiliza el color como vehículo para expresar las emociones, y los pintores franceses Paul Gauguin y Émile Bernard.

DADAISMO

Es un movimiento artístico particularmente apreciable en pintura y poesía que fue fundado por el poeta rumano Tristán Tzara, el escritor alemán Hugo Ball y el artista alsaciano Hans Arp en Suiza en 1916, y es la expresión de una protesta contra todos los convencionalismos ortodoxos que habían desembocado en la Primera Guerra Mundial. Esta manera de expresar el arte continuó en Berlín, Colonia, Nueva York y París.

El Dadaísmo rechazó toda la herencia cultural por considerarla comprometida con un sistema social que ellos repudiaban íntegramente.

Surgió así la idea de formar un movimiento anti-artístico que derrumbara el culto a los valores de la estética y, en general, a todos los valores que la sociedad respetaba.

Con frecuencia recurrían a la utilización de métodos artísticos y literarios que se apoyaban en lo absurdo e irracional. Sus representaciones teatrales y sus manifiestos buscaban impactar al público. Para ello utilizaban nuevos materiales, como los de desechos encontrados en la calle, y también, cualquier objeto de la vida cotidiana, sacado de su contexto práctico, podía asumir la función de un objeto de arte.

El movimiento Dadá, como también se denomina al Dadaísmo, decayó en la década del '20 y algunos de sus miembros se convirtieron en figuras destacadas de otros movimientos artísticos modernos, especialmente del surrealismo.

EXPRESIONISMO

Movimiento artístico de comienzos del siglo XX basado en la expresión de sentimientos subjetivos, más que en una descripción objetiva de la realidad.

Esta obra ejerció honda influencia en el novelista checo Franz Kafka, así como en otros escritores. Los primeros dramaturgos expresionistas fueron el sueco August Strindberg, La sonata de los espectros (1908) y el alemán Frank Wedekind, La caja de Pandora (1904); cuya influencia resulta palpable en la siguiente generación de autores de teatro a escala internacional. Entre éstos destacan los alemanes Georg Kaiser y Ernst Toller, el checo Karel Capek, y los estadounidenses Eugene O'Neill y Elmer Rice.

En la década de 1920 el expresionismo se fundió con el movimiento dadaísta y después con el surrealismo. Con la llegada del nazismo, el expresionismo, como otras manifestaciones vanguardistas, fue perseguido en Alemania acusado de ser un arte degenerado.

En la pintura los artistas de la Europa medieval exageraban sus figuras en las catedrales románicas y góticas para intensificar la expresividad espiritual. La intensidad expresiva creada mediante la distorsión aparece también en el siglo XVI en las obras de los artistas manieristas, como el pintor español El Greco y el alemán Matthias Grünewald. Sin embargo, los auténticos precursores del expresionismo vanguardista aparecieron a finales del siglo XIX y comienzos del XX, en especial el pintor holandés Vincent van Gogh, el francés Paul Gauguin y el noruego Edvard Munch, que utilizaron colores violentos y exageraron las líneas para conseguir una expresión más intensa.

SURREALISMO

El movimiento surrealista fue heredero del dadaísmo, tanto por la problemática planteada en el plano estético como por los propios artistas que lo expresaron.

El término surrealismo fue empleado por primera vez por el poeta Apollinaire para referirse a su propia obra teatral Las Tetas de Tiresias, luego en 1924, André Breton y Phillipe Soupault lo adoptaron para definir una forma de escribir que estaban experimentando, y que se basaba fundamentalmente en la espontaneidad.

La mayoría de los más distinguidos escritores franceses de principios del siglo XX se vincularon con el movimiento, entre los que se encuentran:

André Breton: Nadja (1928), Claro de tierra (1923), La unión libre (1931)

Paul Éluard: Morir de no morir (1924), Capital del dolor (1926) y Los ojos fértiles (1936)

Louis Aragon: Tratado de estilo (1928)

Los escritores surrealistas más puristas utilizaron el automatismo como forma literaria, es decir, escribían palabras según venían a su mente. No alteraban lo que escribían para no interferir en el puro acto de la creación y dejaban fluir libremente su pensamiento para establecer una vía de comunicación con el subconsciente de sus lectores. El uso estricto del automatismo psíquico fue modificado más tarde por el uso del consciente, sobre todo en pintura con símbolos derivados de la psicología freudiana. Como sus precursores los dadaístas, los surrealistas rompieron con las reglas del trabajo y su conducta personal para liberar su verdad interior.

Otros escritores surrealistas: Pablo Neruda en Chile, quien pasó por Madrid en 1935 y lanzó su manifiesto "Sobre una poesía sin pureza"; Olga Orozco y Enrique Molina en Argentina; César Vallejo en Perú; Alejo Carpentier en Cuba; Octavio Paz en México.

La pintura surrealista es muy variada de contenidos y técnicas. Dalí, por ejemplo, transcribe sus sueños de una manera más o menos fotográfica.

FUTURISMO

Movimiento cultural artístico-literario que fundó el poeta italiano Filippo Marinetti, autor del Manifiesto del Futurismo en 1909, que fue firmado al año siguiente por varios artistas, entre ellos: Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà. Este movimiento rechazó la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento. Para captar la sensación de movimiento se superponen acciones consecutivas, una especie de fotografía estroboscópica o una serie de fotografías tomadas a gran velocidad e impresas en un solo plano. Este movimiento tuvo una gran repercusión en toda Europa. Aunque el futurismo tuvo una corta existencia, aproximadamente hasta 1914, su influencia se aprecia en las obras de Marcel Duchamp, Fernand Léger y Robert Delaunay en París, así como en el constructivismo ruso.

ULTRAÍSMO

Movimiento poético de vanguardia surgido de las tertulias que iniciara Rafael Cansinos-Assens en el Café Colonial de Madrid a finales de 1918 a través de la revista Ultra y como reacción contra el modernismo de Rubén Darío. Se destacan los escritores: Ramón Gómez de la Serna y Juan Ramón Jiménez.

Es un movimiento típicamente latinoamericano y el único de importancia que proliferó en América latina entre 1920 y 1930.

Su centro fue Buenos Aires y Jorge Luis Borges fue su mayor exponente. En el ámbito local estaba en contra la preponderancia de Leopoldo Lugones. Se basaba en la revalorización de la metáfora y en el verso libre, ya que la rima fue desterrada.

El movimiento se difundió a través de varias revistas españolas: Los Quijotes, Grecia, Cervantes, Ultra, Horizonte, etc. y en la Argentina: Prisma (1921), en la que colaboraron, entre otros, Borges, Eduardo González Lanuza y Guillermo de Torre y también en Buenos Aires se publicó Proa, bajo la conducción de Borges. Desaparecida esta publicación, sus integrantes pasaron, en su gran mayoría, a la revista Martín Fierro, hito en el desarrollo de la literatura argentina.

El movimiento quedó disuelto al dejar de publicarse públicamente la revista Ultra en la primavera de 1922.

Es importante destacar la relación del ultraísmo con los movimientos coetáneos de vanguardia: el futurismo, el cubismo, el dadaísmo.

• MAN RAY

El nombre verdadero de Man Ray era Emanuel Rabinovitch. Nació en Filadelfia (E.E.U.U.) el 27 de agosto de 1890. Creció en Nueva York donde estudió arquitectura, ingeniería y arte y se formó como pintor.

En 1915 conoció en París a Marcel Duchamp con quien fundó el movimiento dada o dadaísmo de Nueva York.

Se estableció en París a partir de 1921, donde entre sus destacadas creaciones se destaca Le Cadeau (El

regalo) que era un neumático con tachuelas. Asimismo experimentó con pintura de aerógrafo sobre vidrio. Más tarde se conectó con grupos surrealistas y practicó la fotografía como medio de subsistencia, dentro de la cual inventó la rayografía, técnica de fotografía continua o fotograma sobre papel de alta sensibilidad y también la solarización o revelado parcial, que mantiene parte de la imagen en negativo y el resto en positivo.

En el campo de la pintura, su obra maestra fue *Observatory time – the lovers* (Hora de observatorio: los amantes) en 1932–1934, la cual fue opacada por sus logros fotográficos.

También se desempeñó en el mundo del cine con *Anemic Cinema* (Cine anémico), realizada con Marcel Duchamp en 1924–1926 y *L'Etoile de Mer* (La estrella de mar) de 1928.

Falleció en París el 18 de noviembre de 1976.

- En Europa a partir de la década de 1910 y con mayor intensidad durante los años 20 se desarrolló una compleja interacción entre el cine y las vanguardias artístico-literarias.

En el cine alemán posterior a la Primera Guerra Mundial, la influencia del **expresionismo** pictórico, literario y teatral, provocó la aparición de un grupo de films como por ejemplo *El gabinete del Dr. Caligari* (1919), de Robert Wiene.

Ejemplos de películas producidas durante los movimientos **futurista** y **dadaísta** son: *Anemic Cinema* (1926); realizada por Marcel Duchamp y Man Ray, *La retour à la raison* (1923); realizada por el fotógrafo americano Man Ray, *Entreacto* (1924); realizada por René Clair, sobre un guión del pintor dadaísta Francis Picabia.

El movimiento **surrealista** no sólo realizó un nuevo tipo de cine, sino que también se interesó por las analogías existentes entre el cine y el sueño, introduciendo imágenes que expresaran los mecanismos del subconsciente. Exponentes destacados de este movimiento son los siguientes films: *Un perro andaluz* (1928), realizado por el director Luis Buñuel en colaboración con el pintor Salvador Dalí, en el cual se evidencia el equivalente filmico de la escritura automática y *La edad de oro* (1930), también de Luis Buñuel donde se manifiesta el escarnio a los valores burgueses, el espíritu anticlerical, como así también la exaltación de los valores subversivos del erotismo.

•

Las vanguardias americanas fueron diferentes a las vanguardias europeas, debido a las diferencias que existían tanto en la situación social como política y los acontecimientos que se desarrollaban en América latina. La prosa oscila del realismo costumbrista, vinculado con el siglo anterior a las experiencias modernistas y postmodernistas. También comienza a surgir la literatura de denuncia, por lo general desarrollada en una narrativa que se compromete en la defensa de los sectores explotados de la sociedad: los indígenas, los campesinos pobres, los nacientes sectores obreros

Estos son algunos movimientos literarios de la vanguardia en Latinoamérica:

NOMBRE	PAÍS	PRIMERA MANIFESTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRINCIPALES REPRESENTANTES
Creacionismo	Chile, Argentina.	1916	Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol	Vicente Huidobro, Juan Larreta, Gerardo Diego.
Ultraísmo	Argentina	1918	Hacer una poesía "ultra" que fuera más allá de todo el arte del novecientos a través de poemas visuales	Jorge Luis Borges

Estridentismo	México	1922	Exaltación futurista de la mecánica más la irreverencia dadá	Manuel Maples Arce, Salvador Gallardo, Germán List Arzubide, Luis Quintanilla.
Surrealismo	Hispanoamérica	1923	Buscar la libertad creadora más allá del realismo a través del inconsciente y del mundo onírico	Todos los poetas y grupos vanguardistas hispanos tuvieron manifestaciones surrealistas
Martín Fierro	Argentina	1924	Desterrar el modernismo en pro de la vanguardia y el creacionismo	Jorge Luis Borges, Leopoldo Lugones, Oliverio Girondo.
Amauta	Perú	1926	Compromiso político y estético: crear un Perú nuevo dentro del mundo nuevo	José Carlos Mariátegui, César Vallejo, Alberto Hidalgo, Martín Adán, César Falcón, Xavier Abril.
Contemporáneos	México	1928	Búsqueda de expresión poética pura	Jorge Cuesta, Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen, Salvador Novo, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano.

•
PABLO NERUDA: (1904–1973), seudónimo, luego nombre legal, de Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, poeta chileno, considerado uno de los más importantes del siglo XX.

Fue simbolista en sus comienzos, para unirse posteriormente al surrealismo y derivar, finalmente, hacia el realismo, con una concepción militante del destino americano.

Algunas de sus Obras: Crepusculario, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la tierra,

ROBERTO ARLT: (1900–1942)

Su ficción (y no tanto) literaria se movía dentro de un mundo poblado por ladrones, rufianes, falsificadores y pistoleros, que pintaba al submundo de un Buenos Aires duro y difícil.

Pocos escritores describieron como él la cruda realidad de Buenos Aires de principio de siglo.

Algunas de sus obras: El juguete rabioso, Los siete locos, Los lanzallamas, La isla desierta.

BIBLIOGRAFÍA

- SIGLOMUNDO, La Historia documental del siglo XX, Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1969
- Enciclopedia SALVAT DICCIONARIO
- ENCICLOPEDIA ENCARTA 99
- CAPÍTULO UNIVERSAL, Literatura Contemporánea, Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1970
- SABER VER EL CINE, Antonio Costa
- Enciclopedia MACROPEDIA

2

El espíritu de los muertos observa de Paul Gauguin

L'éléphant célèbres de Max Ernst

La habitación de van Gogh en Arles de van Gogh

La persistencia de la memoria de Salvador Dalí