

EL VANGUARDISMO EN ESPAÑA

ELENA HINOJOSA Y MIREIA LÓPEZ 6º C

LOS MOVIMIENTOS ESTÉTICOS DE VANGUARDIA

- Las vanguardias son los movimientos que, en el primer tercio del siglo XX, se extienden desde Francia y Alemania a todo el mundo occidental y afectan a las artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura), literatura, música y cine.
- Son herederos del Simbolismo, Impresionismo o Modernismo y repiten, el espíritu renovador de estos movimientos.
- Defienden la ruptura con el Naturalismo, deformando la realidad (expresionismo), desdoblándola desde todos los ángulos posibles (cubismo), reflejando su movimiento (futurismo) o bien mostrando sus zonas ocultas (surrealismo).
- Entre los vanguardismos más representativos, figuran:

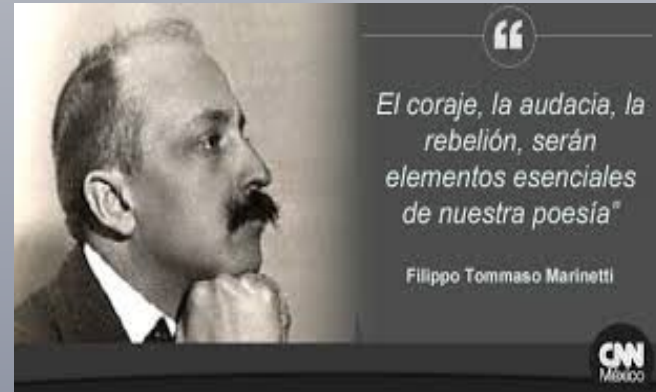
EL CUBISMO

- **Iniciado por Picasso, reivindica el conocimiento y la sabiduría del artista, no en su visión sensible de la realidad y aporta conceptos básicos para las vanguardias, como la autonomía de la obra de arte, la simultaneidad de las ideas y percepciones y el “collage”. Estas propuestas las adapta a la literatura Guillaume Apollinaire (1880-1918), en sus Caligramas, que fusionan pintura y poesía.**

EL FUTURISMO

Fundado por el poeta italiano F.T. Marinetti, que propone la simultaneidad de sensaciones en movimiento, exalta la energía, la fuerza viril, el progreso, la industrialización y la máquina, propugna la destrucción de sintaxis y la libertad de las palabras en la poesía. También en España influyó en los poetas del 27, como Gerardo Diego

EL CREACIONISMO

Iniciado por el chileno Vicente Huidobro en 1914, pretende que el poema no imite o refleje la naturaleza, sino que, como ente autónomo, la cree en sus versos. Importantes en el desarrollo del movimiento son: Gerardo Diego, Juan Larrea y César Vallejo. →↓

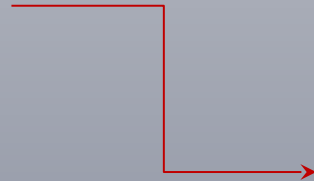

EL EXPRESIONISMO

Originario de Alemania (1910), solo admite la subjetividad creadora del artista para captar la esencia espiritual de la realidad y expresa su visión atormentada y exagerada a través de unas formas que juegan con la experimentación y acumulación de elementos medievales, barrocos y románticos. El expresionismo influye en el esperpento de Valle-Inclán.

EL DADAÍSMO

- Creado por el poeta rumano Tristan Tzara (1896-1963) en 1916, parte de la inutilidad del arte y la cultura tradicionales, por lo que propone el nihilismo como forma de vida y el balbuceo infantil (dadá) como la literatura más sublime, y defiende el lenguaje como fin en sí mismo, la autonomía de la obra de arte y la experimentación. En el dadaísmo militaron los principales surrealistas.

EL ULTRAÍSMO

- Creación hispana de 1919, impulsada, por Guillermo de Torre (1900-1971), que recoge bastantes elementos del futurismo (exaltación de la máquina, experimentación y palabras en libertad) y propone las metáforas e imágenes como ejes de la poesía. Guillermo de Torre también practicó el caligrama, procedente de la tradición francesa.

EL SURREALISMO

- **Iniciado en 1924 por varios dadaístas liderados por el poeta André Breton, considerado como el vanguardismo más importante. Los surrealistas apuestan por la creación y pretenden desentrañar el sentido último de la realidad. Por eso, reivindican el subconsciente y el sueño, el símbolo y el mito. Pretenden expresarse por medio de la escritura autónoma, una escritura que resulta de la afloración espontánea de las palabras a partir del subconsciente o del sueño sin la intervención de la lógica o de la razón coherente. El surrealismo influye en varios poetas de la Generación del 27.**

Un poema de André Breton

*Mi mujer con cabellera de llamaradas de feño
con pensamiento de ceñefias de calor
con talle de reloj de arena
mi mujer con talle de nutria entre los dientes de un tigre
mi mujer con boca de escarapela y de ramillete de
estrellas de última magnitud con dientes de huella de
ratón blanco sobre la tierra blanca
con lengua de ámbar y vidrio frotados
mi mujer con lengua de hostia apuñalada
con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos
con lengua de piedra increíble (...)*

EL VANGUARDISMO EN ESPAÑA: RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA (1888-1963)

- Dentro de las vanguardias se va a situar un conjunto de obras que, acogidas bajo la bandera de la liberación, y aspiran a crear un arte nuevo donde la imaginación y la fantasía se conviertan en elementos esenciales. «La alegría y la exaltación vitalista, que destaca en un primer plano en los relatos vanguardistas, está siempre socavada por una veta de desilusión, de escepticismo nihilista: el “**cántico**” a la vida nunca ahoga los “**clamores**” de las fuerzas negativas –el tedio, la angustia, la nada, la muerte– que lo minan por dentro» (*Víctor Fuentes, La narrativa española de vanguardia*).

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

- **Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) encarna el nuevo espíritu de la vanguardia, representado en el rechazo del subjetivismo y en la renuncia a reproducir fielmente la realidad: para él, la única forma de captar el mundo, incongruente y absurdo, que le había tocado vivir es a través de la incoherencia y la fragmentación.**
- **Defensor de un arte centrado en los objetos y desligado de las impurezas de lo sentimental y lo humano, divulga en su revista *Prometeo* (1908-1912) los manifiestos de los movimientos vanguardistas con el objeto de inculcar en las nuevas generaciones de escritores la necesidad de un cambio radical en la creación artística.**

- Fruto de esa nueva actitud pretende aprender la realidad mediante un mecanismo lingüístico de la máxima condensación expresiva , consistente en mezclar **la metáfora y el humor**, en crear imágenes lírico-humorísticas. He aquí algunos ejemplos:
 - El libro es el salvavidas de la soledad.
 - Al cine hay que ir bien peinado, sobre todo por detrás.
 - La arrugada corteza de los árboles revela que la Naturaleza es una anciana.
 - El murciélago hace parpadear la luz del atardecer.
 - El estornudo es la interjección del silencio.
 - El tiempo sabe a agua seca.
 - Aquella mañana los pájaros cantaban al revés.
 - En el fondo de los pozos suenan los discos de la luna.
 - Al sentarnos al borde de la cama, somos presidiarios reflexionando en su condena.
 - Hay suspiros que comunican la vida con la muerte.
 - Disparaba su encendedor como quien se suicida elegantemente.

- Y, precisamente, en la greguería está la base de su novela vanguardista, un tipo de narrativa en la que la acción suele ser muy leve, sustituida por divagaciones, sartas de greguerías... Sus características son *el formalismo y la experimentación, el juego con la realidad y la fantasía, con la inverosimilitud y la incongruencia, con las estructuras y la sintaxis*, como sucede en sus primeras novelas: El doctor inverosímil (1914); La viuda blanca y negra (1917); El incongruente (1922, en esta novela, anticipación del surrealismo, el protagonista es un hombre que nunca encuentra un jueves).
- Se fue a casar a los dieciocho años; pero no se casó porque en el descorchen del champagne mató a su suegro con el corcho de una botella y la novia se negó a dormir ni una sola noche con el asesino de su padre. [...]

«Para mí, la muerte será una incongruencia más, y, por lo tanto, carecerá de esa importancia que otros la dan. Yo no he ligado mi vida a nada. Yo no tengo lógica, y, por lo tanto, se desatan todas esas cosas apretadas y muy ligadas que tienen los otros, las cosas que les obligan, les conducen, les llenan de dolor... Yo, en la incongruencia, siempre estoy alegre».

- En un libro *Mayor enorme*, escribía pensamientos incongruentes, como estos que para muestra van a continuación: [...] Hay árboles histéricos, de sistema nervioso muy engarabitado... Se les nota todo en otoño, cuando su sistema nervioso se queda al descubierto. Los árboles van dejando caer sus hojas, arrugadas y tiradas como misivas... Debían echarlas al cesto de los papeles... El día en que esté civilizada la arboleda, así lo hará.
- Ramón Gómez de la Serna, *El incongruente*.
- Posteriormente, coincidiendo con la literatura deshumanizada, esa actitud se acentúa en *El torero Caracho* (1926), *La mujer de ámbar* (1927), *El caballero del hongo gris* (1928), *La Nardo* (1930), *¡Rebeca!* (1936), y en su obra maestra, *El hombre perdido* (1946).

