

Tema 4: LAS VANGUARDIAS EN EUROPA, ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA

1. Concepto y características

En los primeros años del siglo XX, bajo el nombre de “**vanguardia**” surgen en Europa gran cantidad de movimientos artísticos que se oponen a la tradición estética imperante (el simbolismo subjetivista y el realismo) y al orden social que la sustenta. Se reacciona contra los presupuestos racionalistas y sus valores pragmáticos, que habían llevado al desastre (Guerra del 14, con la que concluye la que se llamó “belle époque”). En España, estos movimientos empiezan a conocerse en los **años veinte**. Las diversas corrientes se caracterizan por:

- la **defensa de lo irracional** y la total **oposición al Realismo**
- la proclamación de la **autonomía del arte, liberado de compromiso ideológico**
- la apuesta por el **mundo moderno** (máquinas, grandes ciudades...)
- y la búsqueda de **nuevas formas de expresión artística** y de la **originalidad**.

2. Principales vanguardias europeas

2.1. El Expresionismo (1905)

Surgió en los países germánicos. Hace hincapié en la **expresión de las emociones interiores, en los sentimientos más íntimos del ser humano** (frente al “impresionismo” que captaba la realidad conocida a través del sentido de la vista).

Los temas se refieren a la **angustia, el miedo, la opresión, el mundo moderno masificado e inhumano**. Se caracteriza por el uso de imágenes intensas y violentas y la insistencia en el poder de lo irracional. Se situarán en esta línea cuadros como *El grito*, del pintor noruego Edvard Munch, aunque es algo anterior.

2.2 El Futurismo

El primer Manifiesto es de 1909. Se defendió una estética que **ensalzaba la civilización urbana y las máquinas**. “Un automóvil es más bello que la Victoria de Samotracia”, decía **MARINETTI**, el creador del futurismo. Los aviones, las fábricas, las muchedumbres, las ciudades se convirtieron en temas predilectos (poemas dedicados a automóviles, a una máquina de escribir...).

2.3 El Dadaísmo (1917).

El nombre de Dadá surgió abriendo un diccionario al azar; ‘dada’ es una voz infantil, un balbuceo. Su líder es el rumano TRISTÁN TZARA. Características:

- **Rechazaba no sólo los valores estéticos aceptados, sino el estado de cosas que había conducido al desastre de la Guerra Mundial.**
- Reivindicaron la negación total, la **rebeldía pura**, la **destrucción del arte tradicional**. Llegó un momento en el que muchos artistas se alejaron de Dadá, porque comprendieron que no sólo hay que destruir sino construir algo distinto, y de esa ruptura nacerá el SURREALISMO.

2.4 El Surrealismo.

Se considera su creador al poeta francés **ANDRÉ BRETON**, quien en **1924** publica su primer manifiesto surrealista.

El surrealismo estuvo **influido por las teorías psicoanalíticas y muy vinculado al movimiento comunista internacional**. Más que una revolución estética, pretende ser un movimiento **de liberación total del hombre**:

- liberación de los impulsos reprimidos (según FREUD)
- y de las trabas impuestas por la sociedad burguesa (a partir del *Segundo manifiesto* recibieron el influjo de MARX).

Pretenden **descubrir y reflejar la auténtica realidad que está reprimida**. De ahí, las siguientes técnicas/recursos que la hacen aflorar:

- la escritura automática (dejar que la mano vaya anotando lo primero que le dicta la cabeza, por incoherente que pueda resultar).
- la transcripción de los sueños (escritura onírica, ya que el inconsciente se libera en los sueños), la asociación libre de palabras; **en definitiva, la libertad de la imaginación contra el reinado de la lógica.**

El lenguaje surrealista, que se caracteriza por el verso libre, las metáforas irracionales, las imágenes de tipo onírico, las uniones inesperadas de palabras o las enumeraciones caóticas... **no se dirige a nuestra razón, sino que quiere despertar en nosotros sentimientos y reacciones subconscientes**. Las imágenes surrealistas están **faltas de coherencia y de lógica**, y es difícil explicarlas. El poema hay que “sentirlo” más que “entenderlo”, captarlo de forma intuitiva, dejarse llevar por sus significados connotativos y por lo que las imágenes sugieran.

Ejemplo: “*A veces las monedas en enjambres furiosos / taladran y devoran abandonados niños*” (*Poeta en Nueva York*, de García Lorca).

De todos los vanguardismos, es el que dejó una huella más fuerte, por su impacto en los poetas de la Generación del 27. A su influjo se deben libros como *Sobre los ángeles*, de Rafael **ALBERTI**; *Poeta en Nueva York*, de García **LORCA**, o *Espadas como labios* y *La destrucción o el amor*, de Vicente **ALEIXANDRE**.

3. El vanguardismo en España: Ultraísmo y Creacionismo

3.1 Introducción: algunos hitos del vanguardismo español

Ramón Gómez de la Serna, aunque pertenece a la generación del 14, es un adelantado del vanguardismo. A través de la revista *Prometeo* y de su tertulia en el café Pombo, ejerció una importante labor de divulgación de movimientos de vanguardia a principios de siglo.

En 1925, publica **Ortega y Gasset** *La deshumanización del arte*, ensayo que será un hito en el desarrollo del vanguardismo español. Entre otras cosas, señala:

- carácter minoritario del nuevo arte; sólo para entendidos;
- “arte puro” que valora las puras calidades formales;
- arte intelectual, alejado de todo sentimentalismo; “el placer estético tiene que ser un placer inteligente”.

Un representante de esta **poesía pura**, intelectual (que busca decir lo esencial del mundo y uno mismo; “inteligencia dame/ el nombre exacto de las cosas”, decía J.R. Jiménez) es, por ejemplo, **Jorge Guillén**, poeta de la Generación del 27.

En cuanto al **Futurismo**, se observa en poemas dedicados a los deportes (por ejemplo, los dedicados al fútbol de **Gerardo Diego** y **Alberti** o poemas al ciclismo de Alberti), poemas dedicados a personajes del cine (poema de Alberti a Buster Keaton, famoso cómico del cine mudo), poemas dedicados a objetos técnicos (el de **Pedro Salinas** a la máquina de escribir).

3.2 Ultraísmo y Creacionismo

Son los movimientos vanguardistas hispánicos más importantes.

He aquí nuestra vida: ¡de arena un reloj!
En polvo sus horas se ven deslizar,
Leves ondas que el río conmueve
Y una á una desata en el mar,
Que entre dos eternidades,
Del pasado al porvenir,
Punto imperceptible
Marca su existir:
Tal del joven
Que brilló
La vida
Voló,
Sí,
Cayó,
¡Oh Pena
Como arena,
Cual río pasó.
Hijos y consorte
Dejas, caro amigo, sí,
En una patria adoptiva
Que ora gime en pos de ti.
Mil honores debidos viviendo
En este recuerdo amor te dejó,
Ora que no vives, te deja un gemido;
He aquí nuestra vida: ¡de arena un reloj!

El **Ultraísmo** fue fundado en 1918 por **Cansinos Assens** y **Guillermo de la Torre**. Se formó con elementos futuristas y dadaístas, a los que añadió ciertas innovaciones visuales en la disposición de los versos, hasta llegar al **caligrama**. Sólo respetan a Góngora como poeta puro y aspiran a una literatura intrascendente, sin ninguna finalidad moral o política.

Otras características son:

- Los poemas se convierten en una sucesión de metáforas.
- Eliminación de la rima.
- Ruptura de la disposición tipográfica tradicional.
- Metáforas ilógicas.
- Búsqueda de neologismos, tecnicismos y esdrújulos llamativos

El **Creacionismo** se inició en París de la mano de **Vicente Huidobro y Paul Reverdy**. A partir de 1918 llega a España. Según Huidobro, su creador, el objetivo de esta vanguardia era “hacer un poema como la naturaleza hace un árbol”. No pretenden reflejar o imitar ninguna realidad, sino “crear” (“inventar”) una realidad dentro del poema capaz de emocionar al lector; “crear lo que nunca veremos” diría **Gerardo Diego**, su máximo representante español.

Otras características:

- la superposición de imágenes basadas en relaciones inusuales o en puras asociaciones fónicas.
- la creación del ritmo por medio de la disposición tipográfica del poema en la página.
- Supresión de la puntuación, distintos tipos de letra.
- Presencia de motivos modernos como el maquinismo y la velocidad.
- Obras destacadas: *Altazor* de Huidobro y *Manual de espumas* de Gerardo Diego.

Triángulo armónico

Thesa
La bella
Gentil princesa
Es una blanca estrella
Es una estrella japonesa
Thesa es la más divina flor de Kioto
Y cuando pasa triunfante en su palanquín
Parece un tierno lirio, parece un pálido loto
Arrancando una tarde de estío del imperial jardín

Todos la adoran como una diosa, todos hasta el Mikado
Pero ella cruza por entre todos indiferente
De nadie sabe que haya su amor malogrado
Y siempre está risueña, está sonriente
Es una Ofelia japonesa
Que a las flores amante
Loca y traviesa
Triunfante
Besa.

VICENTE HUIDOBRO