

**Vanguardias
Artísticas y
Literarias**

CONTEXTO HISTÓRICO CULTURAL

El primer tercio del **siglo XX** se caracteriza por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. Además de la **I Guerra Mundial (1914-1918)**, tendrá lugar la **Revolución Soviética (octubre de 1917)**, abriendo esperanzas para un régimen económico diferente para el proletario y para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Tras los **felices años 20 (los “años locos”)**, época de desarrollo y prosperidad económica, vendrá el gran desastre de la **bolsa de Wall Street (1929)** y volverá una época de **recesión** y conflictos que, unidos a las difíciles condiciones impuestas a los vencidos de la Gran Guerra, provocarán la gestación de los **sistemas totalitarios (fascismo y nazismo)** que conducirán a la **II Guerra Mundial**.

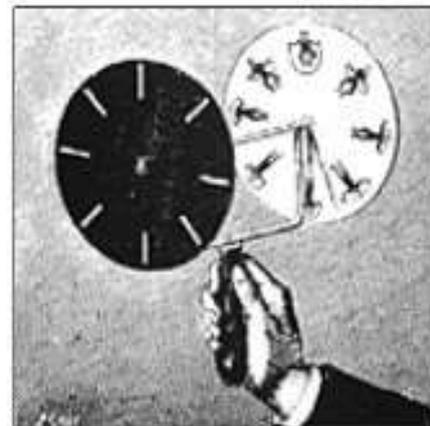
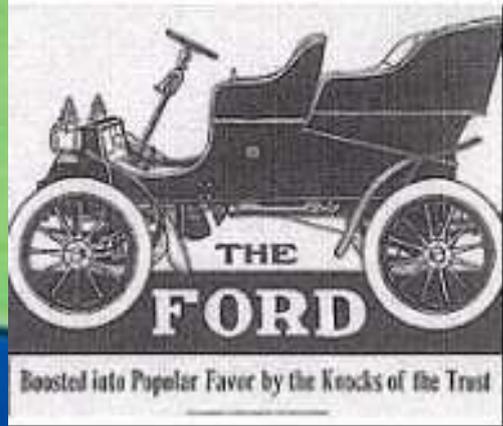

La palabra **Vanguardia** designa un conjunto de **movimientos artísticos y literarios** que se desarrollan en **Europa y América** durante el **primer tercio del siglo XX**. Estos movimientos se oponen con virulencia al pasado y proponen con sus manifiestos, nuevos caminos, nuevas concepciones del arte y de las letras fruto de su malestar ante el presente.

ES una época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico (la aparición del **automóvil** y del **avión**, el **cinematógrafo**,...).

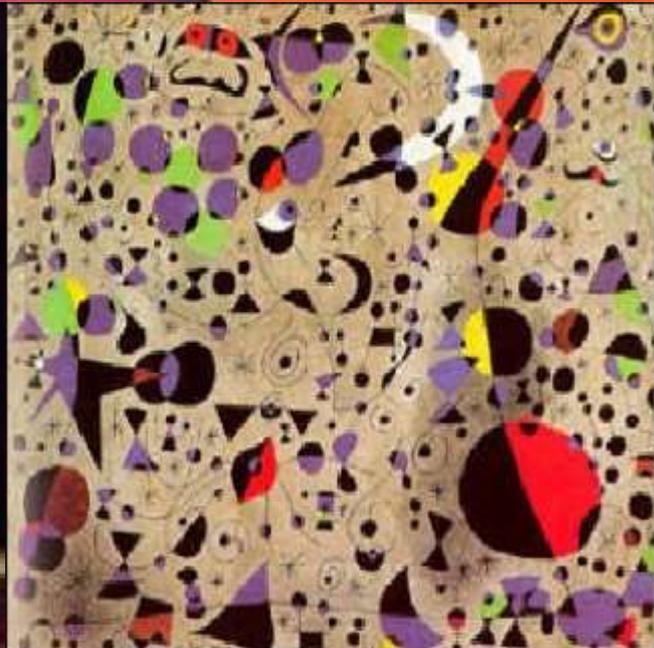
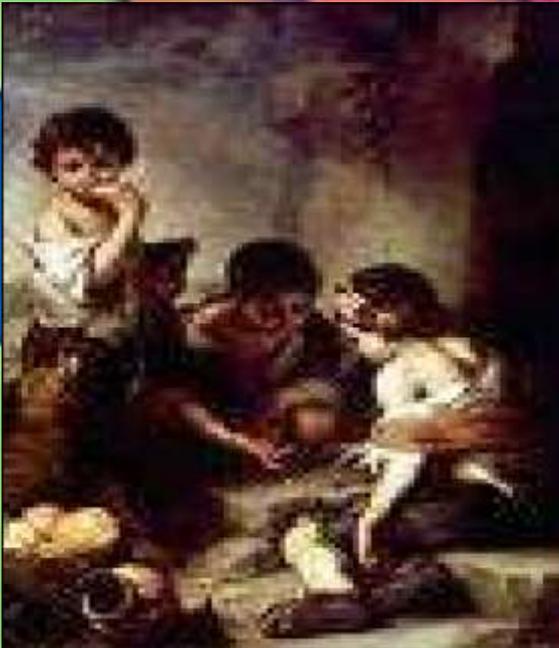
El principal valor será, pues, el de la modernidad, o sustitución de lo viejo y caduco por lo nuevo y original.

En el aspecto **literario**, era precisa una profunda renovación que superase al **romanticismo**, al **realismo** y al **simbolismo** y el **impresionismo** precedentes. De esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el **sentimentalismo**, de la exaltación del **inconsciente**, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo nacerán las vanguardias en las primeras décadas del **siglo XX**.

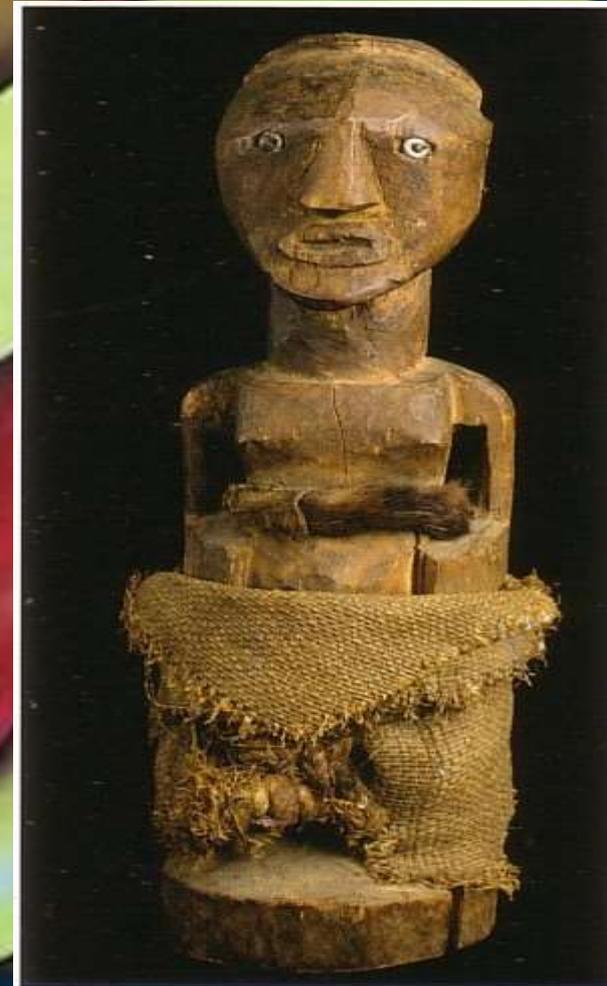
CARACTERÍSTICAS

■ **Antirrealismo.**- Los autores de vanguardia rompen con la idea del arte y la literatura como imitación del mundo exterior. Surgen diseños geométricos y la visión simultánea de varias configuraciones de un objeto.

CARACTERÍSTICAS

■ **Primitivismo.**-Se produce una mitificación del hombre primitivo, anterior a la cultura y la civilización. Se inspiran en la tradición popular o en las manifestaciones artísticas de culturas consideradas primitivas.

Ídolo de la tribu africana Basongé. Los artistas de vanguardia se inspiraron con frecuencia en las manifestaciones artísticas de las culturas africanas.

CARACTERÍSTICAS

- **Irracionalismo.**- Comparten, al igual que en el final de siglo, el **rechazo** de la **razón** y la **ciencia** como pilares del progreso. Propugnan un **arte irracional**, basado en el **azar** y el **inconsciente**.

Deseo de extrañar

CARACTERÍSTICAS

- Una de las características visibles de las vanguardias es la **actitud provocadora**.
- En esta línea también se puede hablar de un **afán de originalidad** (un **arte nuevo** para un **tiempo nuevo**).

Dalí. *El gran masturbador*, 1929

En la literatura, y concretamente en la poesía el texto va a ser realizado a partir de la simultaneidad y la yuxtaposición de imágenes.

Se rompe tanto con la **estrofa, la puntuación, la métrica de los **versos** como con la **sintaxis** alterando por completo la estructura tradicional de las composiciones.**

Surge el **caligrama o poema escrito de modo que forme imágenes pretendiendo así acabar con la **tóxica** sucesividad del hecho escrito o leído.**

SIGNO CELESTE

¡Mía era la estrella!

¡Mía!

Por
las
escalas
áureas
dejan
huellas
de
luz
los
pies
rosados

de las estrellas blancas
que llegan peregrinas desde un poniente bárbaro.
El hacha de la Luna
tiene sangre de un Sol decapitado
que hundió su cabellera
en los mares del trópico
para apresar a los bajeles náufragos,
Las manos del Silencio

ZODIACO DEVANAN EN LA RUECA DEL

las trenzas de las vírgenes
y el lino immaculado de los ángelus...

ADRIANO DEL VALLE¹

Grecia, 1919.

LA COLOMBE POIGNARDÉE ET LE JET D'EAU

Douces figures poignardées
MIA Chères lèvres Peurles
YETTE MAREYE
ANNIE et toi MARIE
où vous êtes
jeunes filles
MAIS
près d'un
jet d'eau qui
pleure et qui prie
cette colombe s'extasie

Tous les souvenirs de Billy Dalize
O mes amis partis en guerre
Jaillissent vers le firmament
Et vos regards en l'eau dorment
Meurent mélancoliques
Où sont-ils Braque et Max Jacob
Dernis aux yeux gris commelés
Où sont les noms se mélancolient
Comme des pas dans une église
Où est Cremnitz qui s'engage
De souvenirs mon âme et pleure
Le soir tombe sanglante mer
Jardins où saige abandonnent le lurier rose aux guettiers

**PRINCIPALES
MOVIMIENTOS
DE
VANGUARDIA**

EL FUTURISMO

En 1909, Marinetti, escritor italiano, publica el Manifiesto futurista. Niega cualquier forma de arte pasado y presente, y **exalta con optimismo la civilización mecánica y las conquistas de la técnica**. La literatura escogerá, por tanto, nuevos temas, nuevos mitos: la máquina, el avión, la energía eléctrica, el deporte ... El lenguaje pretenderá la supresión de adjetivos y adverbios para dar un **mayor dinamismo y rapidez verbal**, hasta la "destrucción de la sintaxis", dejando las palabras en libertad.

EL FUTURISMO

■ Desde el punto de vista formal:

- Uso de **onomatopeyas** y de signos no verbales.
- Innovaciones tipográficas donde están presentes **diversos colores, tipos de letras, cambios en la dirección de las líneas.**

Manifiesto Futurista,

Filippo T. Marinetti

Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad.

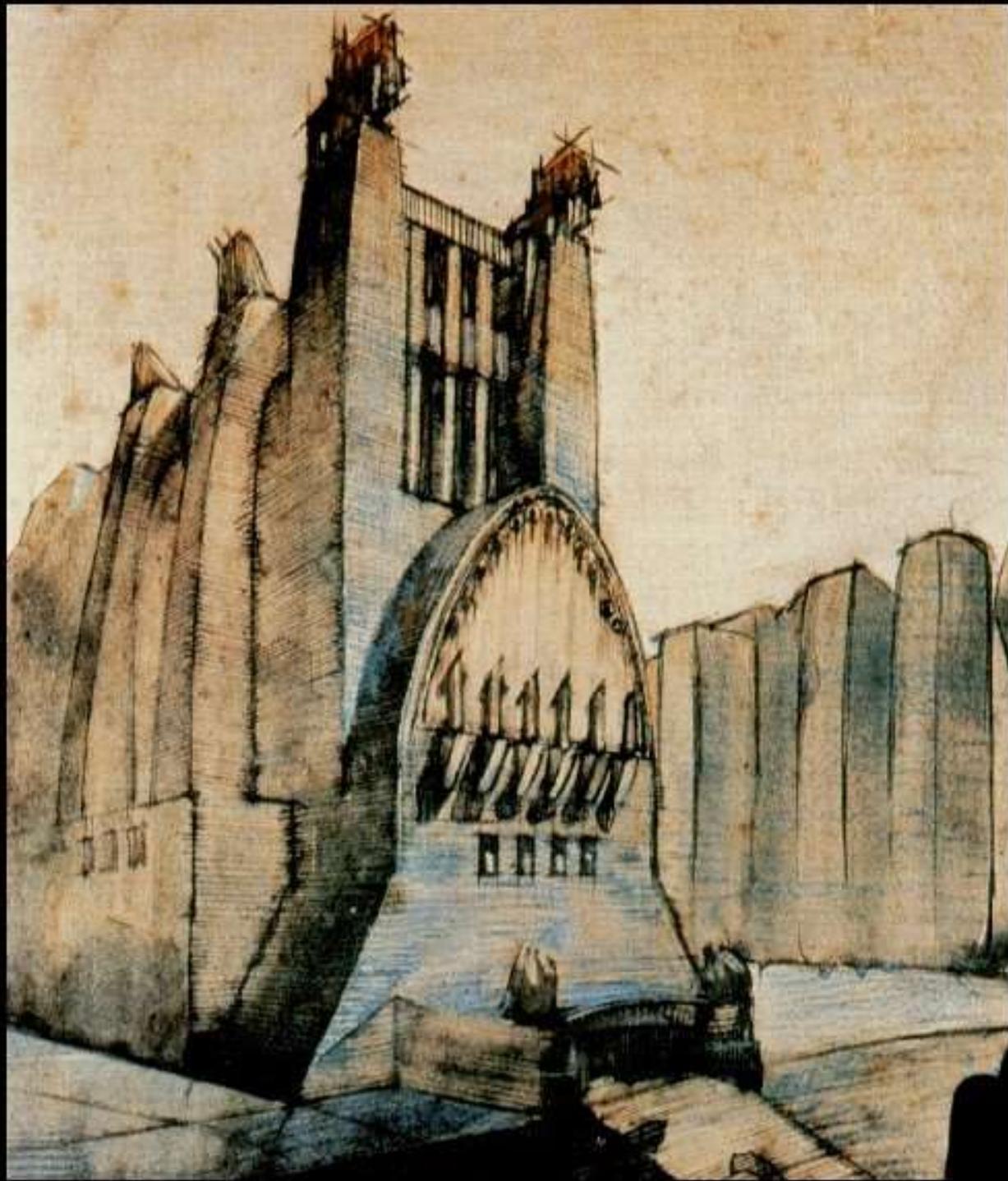
El coraje, la audacia, la rebelión, serán elementos esenciales de nuestra poesía.

La literatura exaltó, hasta hoy, la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el puñetazo.

Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo... un automóvil rugiente, que parece correr sobre la ráfaga, es más bello que la Victoria de Samotracia.

1876-1944

Canción del automóvil

Filippo Tomasso Marinetti

¡Dios vehemente de una raza de acero,
automóvil ebrio de espacio,
que piafas de angustia, con el freno en los dientes
estridentes!

¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua,
nutrido de llamas y aceites minerales,
hambriento de horizontes y presas siderales
tu corazón se expande en su taf-taf diabólico
y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas
que bailen por las blancas carreteras del mundo.
Suelto, por fin, tus bridas metálicas..., ¡Te lanzas
con embriaguez el Infinito liberador!
Al estrépito de ¡ aullar de tu voz...