

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN
ENSEÑANZA MEDIA

GUÍA CLASSROOM 5:
VANGUARDIAS LARTÍSTICAS Y LITERARIAS

NIVEL: 4° E.M
Depto. de Lenguaje
Puntaje total: 53

OBJETIVOS:

OA 1: Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema, comparando: • La relación de cada obra con sus contextos de producción y de recepción (historia, valores, creencias, ideologías, etc.). • El tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada sobre estos. • El efecto estético producido por los textos.

OA 3: Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, escritos y audiovisuales), analizando cuando corresponda: • Intenciones explícitas e implícitas del texto. • Tratamiento de temas y veracidad de la información. • Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. • Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca representar ante la audiencia.

LITERATURA DEL SIGLO XX

Durante los últimos años del s. XIX se comenzó a sentir la necesidad, en algunos autores, de encontrar nuevas formas artísticas que avalasen esa nueva forma de mirar la realidad que el mundo moderno imponía. En los primeros años del s. XX se producen una serie de cambios sociales y culturales en todo el mundo occidental. Es lo que se ha dado en llamar la crisis de fin de siglo, cuyos rasgos más característicos son:

- Se producen grandes procesos técnicos y científicos.
- Se produce un gran crecimiento industrial que transforman las estructuras sociales.
- Se extienden las teorías socialistas y anarquistas.
- Se produce la crisis de positivismo y racionalismo: el ser humano duda de que la ciencia y la razón basten por sí solas para explicar y conocer el mundo.

El rechazo del realismo conduce a la abstracción y al símbolo. El arte se concibe como un medio de conocimiento de la realidad distinto al de la filosofía y la ciencia, donde hay una pretensión de originalidad y novedad; se rechazan normas y tradiciones, una búsqueda y experimentación constante de nuevas técnicas expresivas, presentadas a menudo por la vía del nihilismo (negación, escepticismo), la excentricidad o la provocación.

Es así que surgen los vanguardismos (o "ismos") más importantes, entre los que cuentan: **futurismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo y creacionismo.**

VANGUARDIAS

Las vanguardias son los primeros movimientos literarios del siglo XX. Su vigencia se extiende básicamente en el período entre guerras, aproximadamente desde 1918 hasta 1930, si bien algunos críticos señalan como fecha de fin de las vanguardias el año 1945.

El término vanguardia, proviene del francés **AVANT GARDE**, que era usado en el mundo militar, al designar la línea de avanzada, la primera línea en una batalla. En la literatura, este término vino a nombrar a las obras que se atrevían a ir a la vanguardia, a la delantera, un arte revolucionario que pretendía crear algo totalmente nuevo, dejando de lado las reglas estéticas y permitiendo que la imaginación e irracionalidad fueran la principal fuente de inspiración.

En el plano artístico, las vanguardias designan a todos los movimientos surgidos en esa época y que tenían como ideal común romper con todas las tradiciones anteriores e instalar un nuevo concepto artístico. En este sentido, el arte vanguardista corresponde a un arte de minorías ilustres que toman la primera línea, la avanzada en las ideas estéticas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Los movimientos de vanguardias son muy diferentes unos de otros, sin embargo, se pueden mencionar algunos rasgos compartidos en todos los **ismos o vanguardias.**

1. Rechazo de la tradición estética anterior: romanticismo, realismo, modernismo.
2. Negación a las tendencias y actitudes anteriores: ruptura total, revolución artística (con excepciones).
3. Deseo de crear un arte original, atrevido, provocador.
4. Ruptura de las minorías de las convenciones de los códigos artísticos (en literatura, del lenguaje)
5. Arte de minorías.
6. Escasa duración.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

1-Ruptura y Manifiestos: Todos los movimientos de vanguardia supusieron un quiebre con la estética del movimiento anterior. Octavio Paz denomina a esta característica de las vanguardias como la "*tradición de la ruptura*". Los ideales estéticos rupturistas fueron plasmados por los representantes del vanguardismo en un manifiesto, que es un tipo de escrito donde los artistas declaraban sus intenciones estéticas. El primer manifiesto de un movimiento de vanguardia es el que publica Marinetti en el diario francés *Le Figaro*, el que fue conocido como *Manifiesto futurista*. (1909).

2-Rechazo a la estética naturalista: Tal vez la mejor expresión de esta característica se encuentra el poema creacionista *Non serviam*, del poeta chileno Vicente Huidobro, donde se proclama que el arte no debe imitar la naturaleza, sino crear su propia realidad. A partir de las vanguardias, el arte se distancia cada vez más de la mera imitación o recreación de la realidad, para instalar una nueva realidad o una nueva forma de ver y sentir la realidad sensible. Ejemplos claros se pueden apreciar en la pintura cubista de Picasso.

3-Arte de Minorías: En sus orígenes, el arte vanguardista no era destinado al gusto popular o de masas, por lo tanto se trataba de un arte dirigido a una minoría que fuera capaz de comprenderlo. De hecho, muchos artistas de vanguardia y sus obras fueron incomprensidos en su tiempo, como por ejemplo, las pinturas de Van Gogh o las obras de Kafka.

1. EXPRESIONISMO 1910:

De origen alemán, se desarrolló en todas las artes a principios del s. XX. Sus autores están influidos por el desencanto de la Primera Guerra Mundial. Sus postulados básicos son dos. El primero, que las realidades internas importan más que las externas: no interesa explicar el mundo cómo es, sino cómo lo ve el artista, que proyecta así sobre la realidad sus tensiones espirituales y su visión trágica y, a menudo deformada. El segundo, que la exteriorización de las tensiones internas del artista tiene como fin producir una fuerte impresión en el público. En base a esto, prevalece la expresión por sobre la objetividad.

Obras y Autores: Se da en todas las artes, sobre todo en cine, literatura y pintura. Escritores expresionistas destacados son: el poeta Georg Trakl, sus obras fueron publicadas póstumamente, como *Canción del solitario*. En la narrativa, destaca Franz Kafka, con sus obras *La metamorfosis* y *El castillo*, entre otras.

2. DADAÍSMO 1916:

Fundado en Zurich en 1916 por el rumano Tristán Tzara, es tal vez el vanguardismo más radicalmente destructivo.

El nombre procede de la palabra "dadá" (que intenta reproducir un balbuceo infantil). Parte de la negación absoluta de todo, incluso del arte y la literatura, más que de crear habla de destruir. "*El más aceptable de los sistemas es no tener ninguno*". Más que un movimiento, el dadá es una actitud frente a la vida, caracterizada por la transgresión de las normas sociales. En el arte y la literatura prima el principio de cuestionar

todo. EL arte no se ciñe por reglas y todo puede ser transgredido. Ideológicamente, el dada se vincula con el anarquismo y el nihilismo. Se da en Suiza, Estado Unidos y Francia.

Propugna la burla y el humor corrosivo, y la rebelión contra el sentido común, y habla de la creación de un lenguaje incoherente que sea reflejo de las contradicciones humanas. Una manera de expresar todo ello es la famosa receta de Tzara para escribir un poema: tijeras, un periódico, el azar y cola de pegar.

Obras y Autores: Autores destacados del dadaísmo son Tristán Tzara, escritor rumano. Escribió y publicó dos *Manifiestos del dadá*. Propiamente no existe un estilo dadá, ya que su afán es una negación total. Destacan si acciones de arte como las tertulias donde se leen fragmentos de poemas, música y fotogramas y los Reddy-made, creados por Marcel Duchamps y que consiste en objetos vulgares elevados a la categoría de arte al ser expuestos como tal por el artista.

3. FUTURISMO 1909:

Fue fundado por el italiano Marinetti, que publicó en París en 1909 su primer manifiesto futurista. Partiendo de la ruptura total con el pasado y de la exaltación del "esplendor geométrico y mecánico del mundo moderno", expresa su admiración por la civilización mecánica y los progresos técnicos: las máquinas, la velocidad, los grandes inventos como el tren, la electricidad, el avión, etc. "*Un automóvil de carreras es más hermoso que la Victoria de Samotracia*". Consecuencia de lo anterior es el desprecio por los temas humanos y sentimentales: "*El hombre no tiene ningún interés*".

Estadísticamente y con el fin de conseguir el ideal de las "palabras en libertad", los futuristas hacen caso omiso de la puntuación ortográfica, suprimen los adjetivos, etc.

Es un arte comprometido ideológicamente, Marinetti se afilia con el fascismo en Italia, y Maiakovsky está comprometido con la revolución comunista en Rusia.

Obras y Autores: Destacan los *Manifiestos*, escritos por Filippo Marinetti. Además, es autor de poemas, novelas y obras de teatro futuristas.

En Rusia un representante destacado es el poeta Vladimir Maiakovsky.

En España, muchos de los postulados futuristas fueron asumidos por escritores como Guillermo de Torre, Ramón Gómez de la Cerna.

4. SURREALISMO 1924:

Es, sin duda, el movimiento más importante. El primer manifiesto apareció en París en 1924 firmado por André Breton. Además de renovar el arte, el surrealismo pretende también cambiar la vida. Para ello es necesario acceder a una realidad más alta (sur-realisme). Y esa realidad se encuentra en lo más hondo de las personas en el subconsciente.

La función del arte debe consistir en explorar el subconsciente liberando al individuo, como propugnaba Sigmund Freud, de los impulsos reprimidos en él por las convenciones morales y sociales.

Como método para acceder al subconsciente, propone la **escritura automática** que consiste en escribir al dictado del pensamiento con ausencia de todo control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética y moral. Lo que dé como resultado un lenguaje ilógico para la razón, pero cargado de sugerencias y evocaciones. Se recurre también a la "imagen visionaria" o "metáfora surrealista", no basada en la lógica, sino en la asociación libre, ilógica e inesperada de ideas y palabras, como "*El encuentro de un paraguas y una máquina de escribir encima de una mesa de quirófano*".

Uno de los temas más frecuentes del surrealismo es el mundo de los sueños y, claro está, del subconsciente. El influjo del surrealismo, especialmente en la escritura automática y la metáfora onírica ha sido de gran importancia en toda la literatura posterior, como por ejemplo en Lorca, Neruda, etc.

Obras y Autores: En Francia, el escritor más destacado es André Bretón. Obras destacadas son sus Manifiestos surrealistas y la novela Nadja, donde explora las realidades oníricas. En Latinoamérica, escritores vinculados al surrealismo son Julio Cortázar, Octavio Paz, entre otros. En pintura, destacan las obras de Salvador Dalí, Roberto Matta y René Mag

5. CREACIONISMO:

En 1918 el poeta chileno Vicente Huidobro llega a España tras su estancia en París. A partir de su actividad y capacidad de influencia sobre un pequeño grupo de artistas partícipes de tertulias vanguardistas, el movimiento se va a conectar con los aires europeos que circulaban por París. La influencia de Huidobro junto a la actividad de Ramón Gómez de la Serna, marcarán el nacimiento de las jóvenes generaciones poéticas que pretenden romper con el arte anterior a la Guerra del 14.

De Huidobro surge el Creacionismo. A través de ese término se quiere dejar patente que la obra literaria es totalmente autónoma del mundo. El poeta debe dejar ya de cantar a la naturaleza; lo que tiene que hacer es imitar a la naturaleza, eliminar todo lo descriptivo o anecdótico. Hay que *"hacer un poema como la naturaleza hace un árbol"*.

Junto a Huidobro hay que destacar a Juan Larrea y Gerardo Diego como fundadores del Creacionismo.

En esta vanguardia, se suprimen los signos de puntuación, se la yuxtaposición gratuita de imágenes, sin referente claro, ilaciones semánticas de las imágenes, sin un hilo conductor aparente, donde a veces la fonética juega ese papel unitario. El poeta debe crear el poema tal como la naturaleza crea el árbol. Prescinde de lo anecdótico, de lo descriptivo.

Obras y Autores: Destaca, por supuesto, el poeta chileno Vicente Huidobro con sus obras Altazor. Sobre el Creacionismo, Manifiesto de manifiestos.

En España se puede citar a Juan Larrea, con Fórmulas, y Gerardo Diego, con Fábula de Equis y Leda.

ACTIVIDAD CREATIVA INDIVIDUAL O EN PAREJAS

INSTRUCCIONES:

- Elegir una de las vanguardias revisadas.
- Dibujar o hacer un collage que refleje las características de la vanguardia seleccionada.
- Escribir brevemente las características de la vanguardia representadas en el dibujo o collage, en el dibujo o collage (para fotografiar).
- Identificarse con nombre y curso, nombre de la vanguardia seleccionada.
- Presentar un trabajo prolijo, limpio, con terminaciones definidas en el plazo asignado.
- Usa de apoyo el texto del estudiante páginas 268 a 283 para reforzar e investigar sobre las vanguardias.

PAUTA DE EVALUACIÓN OBRA VANGUARDISTA (53 PUNTOS)

Criterio	Puntaje
La producción artística es representativa del movimiento vanguardista seleccionado.	7
El trabajo es original, es decir, es creado por su autor/a o autores. No copia.	7
Identifica por escrito las características relevantes del movimiento vanguardista en su creación artística.	7
Demuestra una buena comprensión del tema realizado.	5
El dibujo o collage es prolijo y limpio.	5
Se identifica el autor o autores con su nombre y curso.	5
Entrega el trabajo en la fecha designada.	7
Presenta el trabajo según las instrucciones dadas: dibujo o collage, nombre de la vanguardia ilustrada, escribe características de la vanguardia, individual o en parejas.	5
Envía el trabajo a la plataforma classroom.	5

¡¡BUEN TRABAJO DE EQUIPO!!!!

DESAFÍO:

AVERGUA QUIÉN ES EL AUTOR DE ESTA OBRA PICTÓRICA Y A QUÉ VANGUARDIA PERTENECE Y GANAS 2 PUNTOS PARA TU TRABAJO.

AUTOR:

VANGUARDIA:

OBS. RECUERDA ENVIAR TUS RESPUESTAS A TU PROFESORA:

- Adela Bruna A. lenguajefaragon@gmail.com (4° A, B, C, D, F)
- Jessica Lizana S. jessicalizanasalas@gmail.com (4° E, G, H)

