

LAS VANGUARDIAS (principios del s. XX)

1-. Contexto histórico y social mundial.

La civilización liberal europea se derrumbó con la *Gran Guerra* (Primera Guerra Mundial, 1914-1918), que, además de provocar el horror como nunca antes por el enorme número de muertos y heridos, dejó a los países vencedores (excepto a Estados Unidos) en bancarrota y ocasionó el desmoronamiento de buena parte de los regímenes europeos. La crisis en la que se sumieron dichos países trajo consigo el auge del fascismo italiano y de otros movimientos autoritarios.

Durante el transcurso de la guerra, en 1917, se produce un acontecimiento que conmovió al mundo: la revolución bolchevique de Rusia. Su importancia va más allá de las fronteras rusas y como consecuencia de ese movimiento socialista se funda en 1919 la *III Internacional*. Así, una de las preocupaciones de las naciones a la hora de firmar los tratados de paz de Versalles fue frenar la expansión del “virus socialista” y, para ello, acordaron crear un *cordón sanitario* que aislase a Rusia. Asimismo, otro de los objetivos de dichos tratados era mantener controladas las tensiones entre los distintos países; sin embargo, la inestabilidad social, ideológica y política iba dominando cada vez más.

1.1-. Contexto histórico y social en España.

España permaneció neutral porque no tenía capacidad económica para hacer frente a la contienda y, además, las fuerzas políticas estaban divididas entre los que apoyaban a un bando y al otro. Esta neutralidad trajo ciertos beneficios económicos derivados de la exportación a los países en guerra. Sin embargo, los beneficios obtenidos no se emplearon en reorganizar la industria, sino que la acumulación del capital fue absorbida por los bancos y se empleó en comprar fincas y construir edificios, lo cual tuvo como consecuencia la fuerte subida de precios y la especulación.

En lo político, el sistema constitucional de la Restauración entra en crisis por la polarización que se produjo en la sociedad y la lucha de clases, que dio lugar a

movilizaciones que acabaron en la huelga general de 1917. España presenta numerosos problemas a los que se suman el terrorismo anarquista, la subida de precios, los bajos salarios... Todo ello deriva en la fundación del *Partido Comunista de España* en 1920.

A toda esta tensión social, se añadieron consecuencias del anacrónico colonialismo español en África, donde un ejército pobre, mal entrenado y falto de moral intenta resarcirse de la humillación de Cuba ocupando el Rif, por su importancia estratégica y sus recursos. Todo ello culmina con la derrota de Annual de las tropas españolas en 1921.

Con el golpe militar de Primo de Rivera en 1923 termina la Restauración, pero aquella sufre un gran desgaste en pocos años; su fin arrastra también a la Monarquía, desprestigiada por el propio Alfonso XIII. La burguesía liberal se decanta por una transformación política y los republicanos logran el apoyo de socialistas y anarquistas, de manera que poco a poco se va abriendo paso hacia otro modelo de gobierno hasta que el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República.

2.- Características generales de las Vanguardias

En los primeros años del siglo XX, los movimientos artísticos y culturales que surgen en Europa tienen un claro afán renovador y de cambio con respecto a los enfoques precedentes. Son los denominados *movimientos de vanguardia*. También se utiliza el término “*ismos*” que es el nombre genérico con el que se identifica toda la vanguardia.

Los seguidores de los movimientos de vanguardia intentaron realizar una revolución en todos los ámbitos de la sociedad y no solo en el artístico. Su ferviente rechazo al arte contemporáneo implicaba un desprecio por la sociedad que lo había acogido y fomentado. El periodo de entreguerras que separó el primer conflicto bélico mundial (1914-1918) del segundo (1939-1945), fue el de mayor auge de las literaturas de vanguardia. Los *ismos* que surgieron en estos años, salvo el caso del surrealismo, fueron muy abundantes aunque fugaces. No tanto por su calidad como por lo que simbolizaron, estos fueron el reflejo de una sociedad cambiante e influyente en el panorama literario europeo y de gran trascendencia para las generaciones siguientes.

Algunos de sus rasgos comunes están basados en el rechazo a las propuestas artísticas anteriores, en la rebeldía y en la experimentación:

- **Situación de rechazo ante las manifestaciones artísticas anteriores.** Las consideraron inútiles y con nula aportación artística. El Realismo fue tachado de evidente y poco creativo.
- **Creatividad y originalidad por encima de todo.**
- **Experimentación.** Búsqueda de temáticas sorprendentes y nuevas formas.
- **Irrracionalidad.** Expresión de las facetas más profunda de la mente humana.
- **Elitismo.** Seguimiento minoritario por parte de un público selecto.
- **Rebeldía y provocación.** Propósito de diferenciarse de los demás y llamar la atención.
- **Intención lúdica.** Afán del arte por el arte. Evitan el sentido artístico trascendental, entendiéndolo como algo autosuficiente.

Como hemos apuntado, algunos de estos fueron muy fugaces y se fueron sucediendo unos detrás de otros. En literatura, las tendencias vanguardistas más importantes que solían darse a conocer a través de manifiestos que defendían sus nuevos ideales estéticos son el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, el cubismo, el fovismo, el creacionismo y el ultraísmo.

1. Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti fundó el primer movimiento vanguardista conocido como *futurismo*. En el *Manifiesto futurista* (1909) se propugnaron una serie de ideales: el rechazo radical del pasado, la atracción por las máquinas de reciente creación (automóvil, avión, locomotoras...), el antisentimentalismo (las personas no expresan sus sentimientos), la apología de la violencia (defienden la destrucción radical de todo lo que se opone a esta ideología), idea que acogen las ideas fascistas algunos años después.

Sus técnicas literarias se basan en la destrucción de la sintaxis, la omisión de los signos de puntuación (sustituidos por los matemáticos) y la eliminación de las imágenes convencionales (que desembocan en las palabras en libertad uniéndolas de forma arbitraria y visual (letras de diferentes tamaños, onomatopeyas, signos matemáticos...

2. Fovismo

En 1905 aparece en París el *fauvismo* o *fovismo* (del término “fauve” en francés, fiera), que puede considerarse como uno de los primeros movimientos pictóricos de vanguardia del siglo XX y tuvo una menor repercusión literaria. Se basaba en la utilización de colores chillones aplicados de forma arbitraria y pinceladas violentas. Entre los pintores, destaca Henri Matisse.

3. Dadaísmo

Este movimiento surge en Zurich en 1916, fundado por el escritor rumano Tristan Tzara, que cuestionó de forma radical los valores tradicionales establecidos, atacando los principios de la razón. El término *dadá* es la negación absoluta y su elección obedeció a su afán destructivo. De hecho, no significa nada, es como el balbuceo de un niño.

El dadaísmo renunciaba al significado, buscando la espontaneidad y la improvisación. Esta idea impidió la creación de obras literarias convincentes, ya que por sistema estaban en contra del arte y la belleza.

4. Cubismo

Este movimiento tuvo más repercusión en la pintura que en la literatura. Su principal exponente fue el poeta francés Guillaume Apollinaire, que teorizó sobre las técnicas utilizadas por pintores como Picasso, Braque o Juan Gris. La característica fundamental era que intentaba plasmar la realidad desde diferentes puntos de vista y todos a la vez. Las composiciones más innovadoras fueron los caligramas, en los que la distribución del texto formaba una imagen relacionada con este.

5. Expresionismo

Este movimiento de origen germano surgió a principios del siglo XX y, entre sus características, destaca la búsqueda de la realidad interior con el objetivo de encontrar los rasgos más importantes de lo que se quiere reflejar, aunque estos sean grotescos o deformes. Se basó, por tanto, en la realidad interna, la interpretación de la realidad

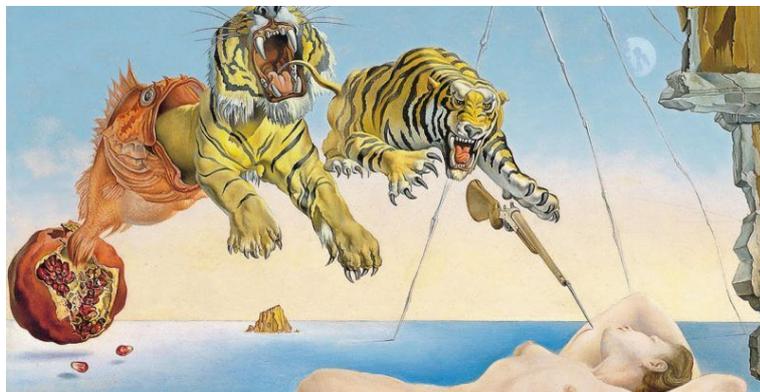
(puede ser deformada) y la agitación interior del artista, con temas como la guerra, el miedo, la pérdida de la identidad individual y la destrucción global. La obra de Franz Kafka podría incluirse en este movimiento.

6. Surrealismo

En los años 20 del siglo XX, surge un nuevo movimiento en Europa impulsado por André Breton. Este fue el movimiento vanguardista más longevo, cuyo interés fundamental radicaba en el subconsciente, los sueños y los mecanismos mentales no sometidos a la razón. Se apoya, principalmente en el dadaísmo (heredó sus postulados por su carácter irracional) y el psicoanálisis de Sigmund Freud.

Pretendió ser un movimiento de transformación vital, personal y social, y sus técnicas se fundamentan en la **escritura automática** (escribir sin premeditación, se debe escribir en momentos similares a los que se experimentan antes del sueño o la hipnosis, la relación de palabras se debe hacer al azar) y la técnica de los **cadáveres exquisitos** (que consistía en juntar frases, palabras o imágenes de diferentes personas de forma consecutiva, sin saber qué habían escrito los anteriores).

3-. Las vanguardias en España e Hispanoamérica.

3.1. Las vanguardias en la lírica.

España recibió rápidamente estos movimientos que estaban implantándose en Europa, sobre todo, de la mano de Ramón Gómez de la Serna, que desde la revista literaria *Prometeo* iba reflejando las últimas novedades en este sentido. Otros autores vanguardistas fueron, por ejemplo, Guillermo de la Torre y José Ortega y Gasset.

Las características generales de las vanguardias hispánicas se resumen en los siguientes puntos: **conciencia artística plena**, los vanguardismos en España se practicaron desde un prisma menos radical, la **influencia selectiva de las vanguardias**, los artistas escogieron algunos puntos de las vanguardias, y **la aceptación del pasado** (no renegaron de él ni de sus manifestaciones artísticas).

Ultraísmo

Este movimiento utilizó revistas literarias para mostrarse al público y tomó postulados de otras corrientes europeas, pero matizando su valor y significado. Su primer manifiesto, escrito por Rafael Cansinos Assens en 1918 estaba encabezado por la palabra *ultra*, que expresaba los deseos de innovación de los nuevos escritores. Sus características vienen dadas por el uso de fuentes diversas, el concepto de arte efímero (buscaban la sensación de novedad absoluta y no cambiar la vida ni la sociedad), y ausencia sentimental. El chileno Huidobro contribuyó a fundar el **ultraísmo**, movimiento al cual se unió también el argentino Jorge Luis Borges que vivía en España por esos años. Al regresar a Argentina, Borges y otros jóvenes escritores difundieron el ultraísmo con la premisa de eliminar la ornamentación (modernista) y reducir la poesía a sus elementos fundamentales: la imagen, la tipografía, la innovación lingüística. El movimiento también quería captar la modernización a través de neologismos, referencias a los avances técnicos, la parodia y la incorporación de experiencias regionales. Borges renunció después a este tipo de estética a favor de la meditación filosófica y el diálogo con la cultura universal.

Este movimiento tuvo una vida breve por la falta de rasgos más definidos y de liderazgo, a excepción de Gerardo Diego, quien se relacionó con alguno de sus autores. Su difusión, no obstante, en revistas hizo que parte de sus fundamentos, como la renovación de la imagen poética, fueran recogidos posteriormente por la Generación del 27.

Creacionismo

Este movimiento se asentó a través de varios poetas como el chileno Vicente Huidobro, Gerardo Diego y Juan Larrea. El primero de ellos, al contrario de lo que sucedió con otros autores vanguardistas, consiguió crear una obra poética de gran calidad que influyó enormemente en la literatura posterior. Huidobro concibió el creacionismo de la siguiente manera: **un arte nuevo**, eminentemente lírico basado en el rechazo de la realidad imitada y que pretende la creación de un mundo propio al margen del exterior, la idea del **poeta-dios**, crea el mundo en su mente y no es comparable a nada, y un **lenguaje poético** propio basado en nuevas imágenes, palabras, relaciones...

Vicente Huidobro, como hemos dicho, tiene una amplia obra poética, con obras como *Poemas árticos* y *Ciudadano del olvido*. Sin embargo, su obra cumbre es *Altazor*, que está dividido en siete cantos (que se asemeja a la creación del mundo relatada en el Génesis) y un prefacio en prosa; obra que debe entenderse como un camino hacia la invención de un nuevo lenguaje poético.

El vanguardismo hispanoamericano se difundió especialmente a través de revistas literarias, como *Prisma*, *Martín Fierro* o *Amauta*, que fomentaban la polémica y celebraban la innovación llamativa. Por esos años, también apareció en México el **estridentismo**, con una estética influida por el futurismo, cuyo exponente más destacado fue el poeta Manuel Maples Arce.

En los inicios del vanguardismo poético en Hispanoamérica sobresalen el modernista mexicano José Juan Tablada, que introdujo la plasticidad del hai-kú japonés; los argentinos Silvina Ocampo, Norah Lange y Oliverio Girondo, que exploraron conceptos cubistas y posibilidades surrealistas en una poesía cosmopolita y autoconsciente; Vicente Huidobro, del que ya hemos hablado, respecto al creacionismo, y el peruano César Vallejo cuya obra conecta la combatividad vanguardista con las aspiraciones del proletariado de una manera profundamente personal y sugestiva. Por último, los movimientos negrista e indigenista incorporan también las estéticas de vanguardia en sus propuestas.

3.2. Las vanguardias en la novela

En las primeras décadas del siglo XX, las vanguardias ejercen una gran influencia en la narrativa española. Ramón Gómez de la Serna, junto con las pautas de José Ortega y Gasset continúa siendo uno de los grandes baluartes y desarrolla su influencia junto con otros autores europeos e hispanoamericanos. Las principales características de esta narrativa se resumen en: se cambia el ambiente rural y costumbrista por el **urbano y actual**, **predominio de la intelectualidad**, los personajes expresan su **mundo interior** más íntimo del que hace partícipe al lector, la creación y el **uso de la imaginación** es un recurso fundamental, así como la búsqueda de un léxico ingenioso.

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

Fue el pionero en la introducción de las vanguardias en España. Aunque escribió numerosas obras literarias, destacan especialmente sus *greguerías*, imágenes lírico-humorísticas que, de modo ingenioso, establecen relaciones insólitas y faltas de lógica entre dos objetos o conceptos. Su gran personalidad y obra ingente llevó a configurar su propio movimiento, el ramonismo, como forma de entender y crear literatura, que se basa en una visión fragmentaria (escoge solo ciertos aspectos de la realidad), cosificación y humanización, asociaciones insólitas y humorismo.

RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN

La última etapa de Valle-Inclán está marcada por la renovación estética y el esperpento, una variante vanguardista que aparece en su obra. Las novelas de estos años, *Tirano Banderas* y *El ruedo ibérico*, están próximas a los esperpentos teatrales no solo en el estilo, lenguaje y configuración de personajes, sino también en la relevancia que adquiere el diálogo y en la subordinación a él de narración y descripción, reducidas en muchas ocasiones a acotaciones impresionistas próximas al cine.

BENJAMÍN JARNÉS

Se caracteriza por la libertad estructural en sus obras, con mezcla de lo narrativo y lo lírico, así como por sus descripciones lentas y detalladas. Sus obras más representativas son *El profesor inútil* y *el Convidado de papel*.

JOSÉ BERGAMÍN

Su inclusión en la Generación del 27 es difusa porque, aunque su relación con los miembros de esta era muy buena, refleja una tendencia vanguardista muy marcada a la que suma dos conceptos que lo alejan de las consignas de la Generación: su catolicismo y la defensa de la humanización del arte. De él, destacan sus aforismos, sentencias breves y doctrinales que se proponen como regla en alguna ciencia o arte y que recogió en varias obras como *El cohete y la estrella*, que reflejan una prosa cargada de significado, ingenio e ironía.

JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ

Este emplea técnicas y recursos habituales de la época como la libertad en la composición, el empleo de imágenes experimentales y amplias descripciones propias de la influencia vanguardista. Su producción novelística destaca por su novela *El blocao* y su labor como ensayista destaca con obras como *El nuevo romanticismo*.

3.3. Las vanguardias en el teatro

Frente al teatro comercial al estilo de Benavente, aparece un teatro renovador de la mano de **Jacinto Grau**, que pretendía componer un teatro de forma y fondo trágicos con inspiración en motivos clásicos; su obra maestra es *El señor de Pigmalión*, en la que unos muñecos, que representan tipos populares españoles, se rebelan contra su creador, que es al final abatido por el cervantino Pedro de Urdemalas. Asimismo, tenemos que nombrar la última etapa en teatro de Valle-Inclán, momento de sus esperpentos y su máxima aportación dramática, que supone la deformación grotesca de personajes, situaciones y ambientes, de modo que se destruye la realidad, transformando su imagen aparente y revelándola tal y como es. Sus principales obras son *Luces de bohemia* y la trilogía *Martes de carnaval* (crítica al Ejército formada por *Los cuernos de don Friolera*, *Las galas del difunto* y *La hija del capitán*).

Por otra parte, y, para terminar, dentro de la Generación del 27, también cabe destacar el teatro de Vanguardia de Rafael Alberti, con obras como *El hombre deshabitado*, un auto sacramental laico que supuso toda una revolución en el momento

anterior a la República, o el teatro surrealista de Lorca con obras como *Así pasen cinco años* o *El público*, denominadas **teatro imposible** y que rompen con la puesta en escena tradicional y con la lógica, de ahí su dificultad para llevarlas a escena.

Cuadro resumen de las etapas de las vanguardias:

	Ismos	Temas	Técnicas-lenguaje
Arte deshumanizado (1903-1924)	Cubismo <i>Apollinaire</i>	Collage o mezcla de temas cotidianos	Asociación libre de palabras y poesía visual (caligramas). Poesía sin adornos, con predominio de sustantivos y ausencia de nexos.
	Futurismo <i>Marinetti</i>	Exaltación del progreso técnico : nuevos inventos como el cine, el avión, el tren, la luz eléctrica o maquinaria militar.	Técnica para dar la sensación de velocidad y ritmo rápido de la frase. Se eliminan los signos de puntuación, preposiciones, determinantes y adjetivos.
	Dadaísmo <i>Tristan Tzara</i>	Burla y negación sistemáticas de todos los temas y mitos de la civilización occidental.	Se combinan palabras al azar , sin respetar lógica ni sintaxis, pretendiendo dar la sensación de caos e improvisación.
	Expresionismo <i>Grupo heterogéneo</i>	Denuncia las miserias de la guerra y el rechazo de la tecnología moderna.	Deformación subjetiva de la realidad mediante hipérboles, caricaturas, antítesis, humor negro...
Rehumanización del arte (1924-1931)	Surrealismo André Breton	Los sueños, el subconsciente , los instintos, el amor, la muerte, la crueldad...	Escritura automática (asociación no controlada por la razón); se usa el verso libre, las metáforas y los símbolos irracionales.

4-. ¿Cómo desarrollar vuestro tema? Cada punto correspondería a un párrafo o dos, dependiendo de la extensión. TOTAL: una cara y media aproximadamente.

- 1. Contexto histórico mundial y en España. (Un párrafo)**
- 2. Características generales de las vanguardias. (Un párrafo)**
- 3. Vanguardias europeas. (Un párrafo)**
- 4. Vanguardias en España e hispanoamérica. La lírica. (Dos párrafos)**
- 5. Las vanguardias en la novela. (Un párrafo)**
- 6. Las vanguardias en el teatro. (Un párrafo corto)**
- 7. Conclusión. (Un párrafo)**