VANGUARDIAS

El término “vanguardias” pertenece al lenguaje militar, se refiere al grupo de soldados que se ubican en las primeras filas de las fuerzas armadas, y resume la situación de avanzada, de “pioneers” que adoptaron los artistas de las primeras décadas del siglo XX. También traduce el espíritu combativo y polémico con el que afrontaron el arte. Las vanguardias fueron un movimiento de choque y de ruptura con la estética y las ideologías anteriores. No buscaron permanencia, la mayoría de las vanguardias se disuelven en poco tiempo.

El arte del siglo XX no nació por evolución sino que nació de una ruptura, pero no se trató de un simple quiebre estético sino cultural y espiritual. El hombre del siglo XX pierde la fe en los conceptos de igualdad, libertad y progreso, que habían sido tan importantes en siglo anterior. Por otra parte, nuevas ideas y acontecimientos provocan un cambio en la concepción de cómo se aprende, cómo se conoce el mundo, el hombre entiende que no es todo tan coherente y que la realidad no es solo la que perciben nuestros sentidos. Por ejemplo, Freud con su teoría del psicoanálisis revela que la vida manifiesta de los hombres, lo que conocemos es un disfraz. Detrás de la conciencia está el subconsciente, la personalidad humana no es un rostro único, sino muchos y a menudo horrendos. Por otra parte, la doctrina del materialismo histórico de Marx señala las contradicciones del capitalismo y su fin, y revela que detrás de la unidad económica aparente hay grandes contracciones.

Características principales:

*Anti tradicionalismo: sintieron rechazo por lo heredado y lo ritual. Todas las vanguardias están radicalmente divorciadas del pasado próximo.

*Autonomía poética: las vanguardias pretendieron crear un lenguaje propio, poniendo en práctica todas las libertades textuales.

*Desconfianza de los sentidos: renuncian a toda ilusión de realidad y en general hay una deliberada intención de deformar los objetos.

En literatura se destacaron en poesía y ensayo. Lo más representativo de las vanguardias está en los manifiestos. Algunas de las vanguardias fueron: expresionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo.

FUTURISMO

El Futurismo nace como una antítesis violenta respecto al arte oficial. Los futuristas exaltaron la máquina y la velocidad, pero también inventaron las veladas provocadoras, las manifestaciones escandalosas, las bofetadas al gusto público.

En 1909 Marinetti lanza su Manifiesto Futurista, basado en el amor al futuro y el horror al pasado. “Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una nueva belleza: la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su cofre adornado de gruesos tubos similares a serpientes de hálito explosivo... un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia”, dice el manifiesto Futurista.

Fue un movimiento muy violento y agresivo con un fuerte componente nacionalista: “Nosotros queremos glorificar la guerra única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo…Nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de toda especie y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra toda vileza oportunista o utilitaria.

En poesía los medios para expresar el movimiento y la dinámica serían el verso libre, buscaron destruir la sintaxis y abolir el adjetivo: “El adjetivo, que tiene en sí mismo un carácter matizador, es incompatible con nuestra visión dinámica, porque supone una pausa, una meditación”. También buscaron abolir los signos de puntuación, las conjunciones.

Para lograr el efecto de movimiento se basaron en diferentes técnicas: vibrantes composiciones de color, el divisionismo, la abstracción y desmaterialización de los objetos (tomada del cubismo) y finalmente la multiplicación de las posiciones de un mismo elemento (objeto o persona). Estructuras del movimiento, multiplicación de líneas y detalles, semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película, (como resultado da la impresión de dinamismo).
– El contenido está relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo. Así como máquinas, deportes, guerra, etc.

SURREALISMO

Es un movimiento de vanguardia que surgió en Francia a partir del Dadaísmo en la década de los años 1920, siendo su iniciador, por así decirlo, André Breton. Buscó superar las posiciones de protesta y negación del Dadaísmo.

El Surrealismo se apoya en la filosofía y la psicología, los aportes de Freud van a ser muy importantes, especialmente sus estudios del sueño y del yo inconsciente.

El sueño representa en nuestra vida una porción de tiempo no inferior a la vigilia. Es por tanto, una parte esencial en nuestra existencia. En el sueño el hombre se satisface plenamente con todo lo que sucede. Es necesario encontrar un punto de encuentro de estos dos estados, sueño y vigilia, dando lugar a una especie de realidad absoluta o surrealidad. Es necesario aprender con todos los medios a liberar las fuerzas del yo inconsciente, incluso en el estado de vigilia.

El automatismo es la palabra clave de la poesía surrealista.” Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin intervención reguladora de la razón, de lo ajeno a toda preocupación estética o moral”

Técnicas Surrealistas

El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía como el fotomontaje. Extendieron el principio del collage (el "objeto encontrado") al ensamblaje de objetos incongruentes. Otra de las nuevas actividades creadas por el surrealismo fue la llamada cadáver exquisito, en la cual varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver lo que el anterior había hecho pasándose el papel doblado. En el terreno literario, el surrealismo supuso una gran revolución en el lenguaje y la aportación de nuevas técnicas de composición. Como no asumía tradición cultural alguna, ni desde el punto de vista temático ni formal, prescindió de la métrica y adoptó el tipo de expresión poética denominado como versículo: un verso de extensión indefinida sin rima que se sostiene únicamente por la cohesión interna de su ritmo. Igualmente, como no se asumía la temática consagrada, se fue a buscar en las fuentes de la represión psicológica (sueños, sexualidad) y social.

Para ello utilizaron los recursos de la trascripción de sueños, la escritura automática y engendraron procedimientos metafóricos nuevos como la imagen visionaria. El lenguaje se renovó también desde el punto de vista del léxico dando cabida a campos semánticos nuevos y la retórica se enriqueció con nuevos procedimientos expresivos.

La imagen surrealista funciona como provocador óptico, aproxima dos hechos o realidades lo más lejanas posibles la una de la otra., el resultado de esto es un “shock” violentísimo que ponga en marcha la imaginación del espectador.