

LAS VANGUARDIAS EN EUROPA, ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA

El nombre de Literatura de Vanguardia fue acuñado durante la I Guerra Mundial (1914-1918) para designar a una serie de inquietudes artísticas que se sitúan en la 'avanzadilla' cultural del momento. Esta literatura estuvo formada por multitud de movimientos con peculiaridades, intenciones y técnicas propias.

Las vanguardias o 'ismos' fueron movimientos artísticos y literarios que surgieron en Europa a principios del siglo XX y que tuvieron una gran repercusión, tanto en España como en Hispanoamérica. Estos movimientos buscaban romper con las tradiciones y normas establecidas en el arte y la literatura, explorando nuevas formas de expresión.

Acordeonista. Picasso.
Guggenheim Bilbao Museoa

CARACTERÍSTICAS DE LOS 'ISMOS'

Antirrealismo y autonomía del arte. Supresión de la anécdota y eliminación de la realidad. El artista no imita, crea la realidad.

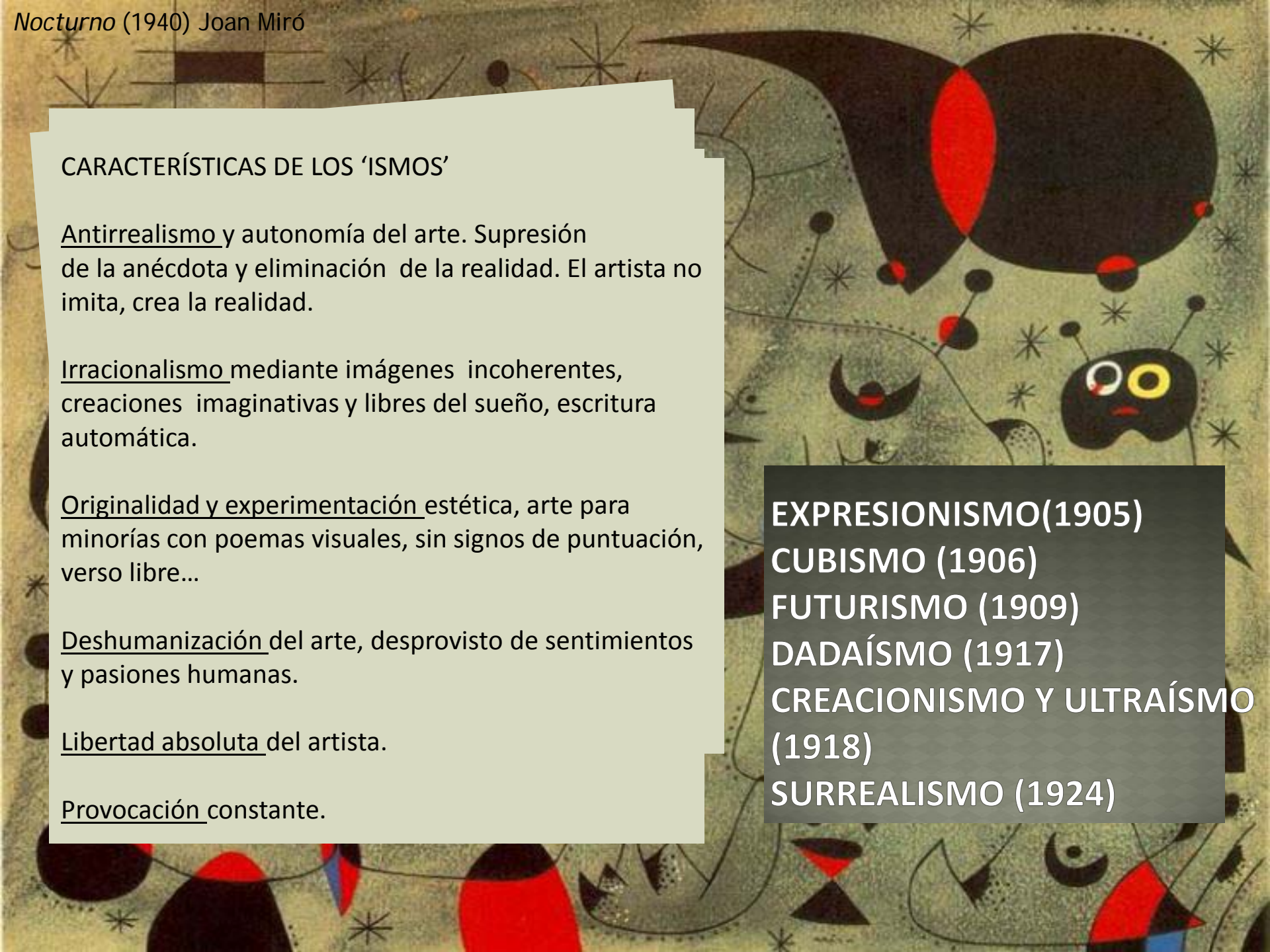
Irracionalismo mediante imágenes incoherentes, creaciones imaginativas y libres del sueño, escritura automática.

Originalidad y experimentación estética, arte para minorías con poemas visuales, sin signos de puntuación, verso libre...

Deshumanización del arte, desprovisto de sentimientos y pasiones humanas.

Libertad absoluta del artista.

Provocación constante.

EXPRESIONISMO(1905)
CUBISMO (1906)
FUTURISMO (1909)
DADAÍSMO (1917)
CREACIONISMO Y ULTRAÍSMO (1918)
SURREALISMO (1924)

Eddvard Munch

Filippo Marinetti

Picasso

Emmy Hennings

Salvador Dalí

En Europa, algunas de las vanguardias más importantes fueron el *futurismo*, el *cubismo*, el *dadaísmo* y el *surrealismo*.

El expresionismo se caracteriza por la intensidad y violencia, la insistencia en el poder de lo irracional.

El cubismo, por su parte, cuestionaba la representación tradicional del espacio y la forma, utilizando múltiples puntos de vista en sus obras.

El futurismo exaltaba la velocidad, la tecnología y la modernidad, manifestándose principalmente en la pintura y la literatura.

El dadaísmo se caracterizaba por su espíritu irreverente y su rechazo total de las convenciones establecidas.

El surrealismo, por su parte, exploraba el mundo de los sueños y el subconsciente. Es la libertad de la imaginación frente al reinado de la lógica.

En España, las vanguardias también tuvieron una gran influencia. uno de los movimientos más destacados fue el *ultraísmo*, al igual que el *surrealismo*, en la década de 1920.

Tanto Ramón Gómez de la Serna como José Ortega y Gasset fueron dos de los precursores en España, aunque por edad pertenecían a la Generación del 14. El primero con sus asociaciones audaces e inusuales imágenes en las 'Greguerías' y Ortega con su obra *La deshumanización del arte* que será un hito en el desarrollo de las vanguardias, favoreciendo un arte puro, intelectual y minoritario.

El ultraísmo fundado en 1918 por Cansinos Asséns y Guillermo de la Torre buscaba renovar la poesía a través de la experimentación con el lenguaje y la ruptura de la sintaxis convencional, llegando al caligrama.

El surrealismo fue el movimiento más influyente en los poetas del 27, Aleixandre, Alberti y Lorca con obras como *Espadas como labios*, *Poeta en Nueva York* o *Sobre los ángeles* crearon arte utilizando la fantasía, los mitos y las imágenes oníricas.

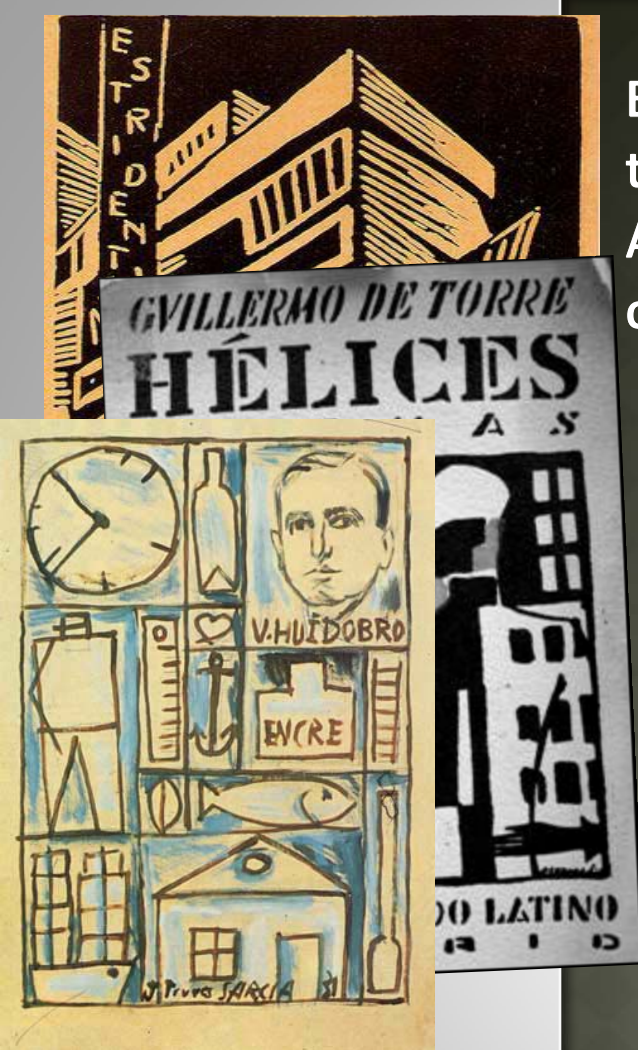
Ramón Gómez de la Serna
por Diego Rivera

En Hispanoamérica, las vanguardias también tuvieron un impacto significativo, en México, Argentina y Chile surgieron el *estridentismo* y el *creacionismo*, entre otros.

Estos movimientos se caracterizaban por su afán de buscar nuevas formas de expresión y experimentación, así como por su compromiso con las transformaciones políticas y sociales de la época.

El estridentismo se caracterizó por tratar los temas de lo urbano, lo moderno y cosmopolita, es un arte político que manifiesta un compromiso social de progreso y avance, abunda el humor negro y la ruptura con las normas liberando al lenguaje de la opresión de las convenciones y tradición. Su principal exponente fue el poeta mexicano Manuel Maples Arce.

El creacionismo, según el chileno Vicente Huidobro, máximo exponente, es 'hacer un poema como la naturaleza hace un árbol', 'crear lo que nunca veremos' diría Gerardo Diego, representante español. La superposición de imágenes, relaciones inusuales, asociaciones fónicas con una disposición tipográfica especial.

Las vanguardias fueron movimientos artísticos y literarios que surgieron en Europa a principios del siglo XX y que tuvieron una gran influencia tanto en España como en Hispanoamérica. Estos movimientos buscaban romper con las convenciones establecidas, explorando nuevas formas de expresión y cuestionando las tradiciones artísticas y literarias.

LA GENERACIÓN DEL 27: CARACTERÍSTICAS Y TRAYECTORIA POÉTICA DE LOS POETAS DEL 27. EL TEATRO LORQUIANO

Tertulia (1929). Ángeles Santos

La generación del 27 fue un grupo de poetas españoles que surgieron en la década de 1920 y se destacaron por su innovación y experimentación en el campo de la poesía. Estos poetas compartieron una serie de características comunes, como la ruptura con las formas tradicionales de escribir poesía y la incorporación de influencias vanguardistas.

Entre los poetas más destacados de esta generación se encuentran Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Gerardo Diego, entre otros. Cada uno de estos poetas tiene su propio estilo y temas recurrentes en su obra, pero en general, la poesía del 27 se caracteriza por una búsqueda de la belleza, el uso de imágenes sugerentes y simbólicas, la musicalidad y el lenguaje poético renovado.

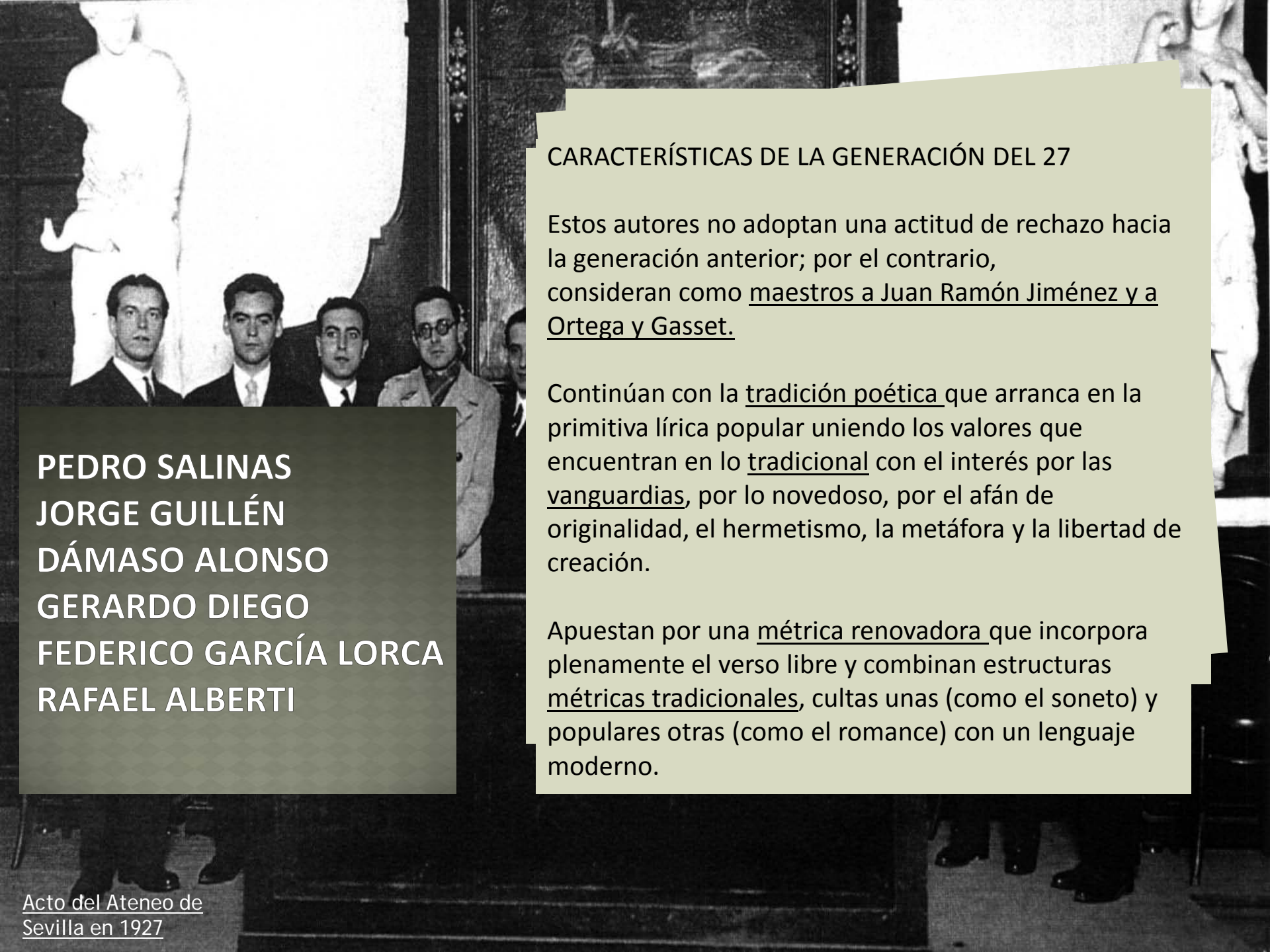
Al lado de este grupo de hombres, escribió otro grupo de mujeres, "**Las sinsombrero**" integrado por poetisas, escultoras, filósofas o pintoras.

Ernestina de Champourcín que comienza con una obra más cercana al modernismo y evoluciona hacia una temática amorosa con su obra

Presencia a oscuras. **Josefina de la Torre**, mujer vanguardista, polifacética y cosmopolita, su poesía está unida a los recuerdos de infancia, a su isla y a todo su mundo interior,

Poemas de la isla. O **Concha**

Méndez, que comienza con una obra neopopularista a la que va incorporando temas modernos como el deporte, el cine, el automóvil, etc. y va evolucionando a una obra menos colorista y más personal, **Poemas.**

A black and white photograph showing a group of men, the Generation of '27, standing in a room. They are dressed in suits and ties. In the background, there is a large, ornate painting or mural. The men are looking towards the camera.

PEDRO SALINAS
JORGE GUILLÉN
DÁMASO ALONSO
GERARDO DIEGO
FEDERICO GARCÍA LORCA
RAFAEL ALBERTI

CARACTERÍSTICAS DE LA GENERACIÓN DEL 27

Estos autores no adoptan una actitud de rechazo hacia la generación anterior; por el contrario, consideran como maestros a Juan Ramón Jiménez y a Ortega y Gasset.

Continúan con la tradición poética que arranca en la primitiva lírica popular uniendo los valores que encuentran en lo tradicional con el interés por las vanguardias, por lo novedoso, por el afán de originalidad, el hermetismo, la metáfora y la libertad de creación.

Apuestan por una métrica renovadora que incorpora plenamente el verso libre y combinan estructuras métricas tradicionales, cultas unas (como el soneto) y populares otras (como el romance) con un lenguaje moderno.

Tradicionalmente, se han visto tres momentos en su evolución creadora: la etapa inicial, hasta 1927, la etapa central, de 1928 hasta 1936, y la etapa final, desde la guerra civil hasta la muerte de cada poeta.

En la etapa inicial influye Góngora, la poesía pura de Juan Ramón y la vanguardia, también lo neopopular. El ultraísmo y el creacionismo se aprecian en Gerardo Diego, la huella del surrealismo es clara en Alberti, Aleixandre o Lorca y se dan ecos futuristas en Alberti y Gerardo Diego. El cultivo de la metáfora y la imagen mediante asociaciones irracionales y oníricas creando relaciones nuevas y sorprendentes.

De 1928 a 1936 se dan las grandes obras de estos poetas en las que la poesía se rehumaniza y adquiere mucha importancia el surrealismo. Se busca el equilibrio entre tradición y vanguardia, convive el verso libre con las estrofas más clásicas, respetan y homenajean a autores cultos como Góngora, pero también lo popular como el Romancero.

Desde 1936, la guerra civil y los acontecimientos del momento influyen decisivamente en cada poeta, en esta época transmiten angustia y miedo, elementos que se convierten en centrales en su poesía. Después de la Guerra Civil española la poesía comprometida se convierte en desarraigada, existencial y nostálgica, sobre todo la de autores exiliados.

La época que les tocó vivir fue muy convulsa, estamos en una época de agitación política de los años anteriores a la Guerra Civil Española. Dictadura de Primo de Rivera; en 1929, revueltas estudiantiles y cierre de las universidades de Madrid y Barcelona; en 1931, proclamación de la II República, quema de conventos en Madrid, disolución de la Compañía de Jesús; triunfo de la derecha en las elecciones de 1933; triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, escalada de la conflictividad social e inicio de la Guerra Civil.

Miguel Hernández por edad pertenece a la generación del 36 pero su obra está estrechamente unida a la generación del 27. Los temas de su poesía giran en torno a tres ejes: la vida, el amor, obra como *El rayo que no cesa*, y la muerte en medio de una naturaleza omnipresente. En la etapa de la poesía de combate también la justicia y la reivindicación social. Es un poeta autodidacta influido por la tradición oral y por los clásicos, sus escarceos con las vanguardias fueron escasos.

Todos los autores representarán una gran heterogeneidad de estilos y temas escribiendo poesía intelectual como Pedro Salinas, gran poeta del amor, *La voz a ti debida*, Jorge Guillén que se acerca a la poesía pura, *Cántico, clamor y homenaje*, y Vicente Aleixandre (premio Nobel de Literatura en 1977), con gran influencia surrealista, *Espadas como labios*, a la par que continuaron con la poesía tradicional, dada su admiración por los clásicos españoles como Garcilaso de la Vega, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz y el anteriormente mencionado Luis de Góngora.

Esta tradición se da especialmente en Federico García Lorca, quien ambienta sus obras en Andalucía con personajes siempre en conflicto, *Romancero Gitano*, donde eleva al gitano a la condición de mito empleando el romance y Rafael Alberti, con un verso de corte neopopular, *Marinero en tierra*, ambos entusiastas de la lírica popular y de cancionero al igual que Gerardo Diego en *Versos humanos*. Bécquer y Rubén Darío dejaron su huella también en Luis Cernuda, de gran influencia romántica, *Donde habite el olvido*. Todos ellos emplearon formas métricas clásicas como sonetos, romances, decimas, etc.

Lorca también se deja llevar por el surrealismo en *Poeta en Nueva York* donde ofrece una visión desolada de la ciudad. Salinas, apasionante poeta amoroso, Guillén, que se acerca a la poesía pura, y Aleixandre, que tiende al surrealismo, *Sombra del paraíso*, desarrollarán una poesía de corte más culto.

La alianza de estas dos vertientes – tradicional y renovadora – logra en la generación un admirable equilibrio que los definirá.

LA BARRACA

TEATRO
UNIVERSITARIO
UNIÓN FEDERAL DE ESTUDIANTES HISPANOS

La Barraca fue un grupo de teatro universitario español de carácter ambulante y orientación popular, coordinado y dirigido por Eduardo Ugarte y Federico García Lorca. Creada en 1931 con ayuda gubernamental, al comienzo de la II República, y puesta en marcha en el verano de 1932, **La Barraca** tenía como objetivo llevar el teatro clásico español a zonas con poca actividad cultural de la península ibérica.

Federico García Lorca actualizó los clásicos en el teatro universitario “La barraca”. Sus temas son el mito del deseo imposible, el conflicto entre autoridad y libertad, la frustración y la Andalucía profunda. Sus personajes son marginados, simbólicos y surrealistas. Su lenguaje está cargado de connotaciones, es importante la música, danza y escenografía.

Las influencias de Lorca son muchas, entre ellas destacamos el teatro clásico español, el modernismo, el teatro de autores como Valle Inclán, Shakespeare, el teatro de títeres..., en sus obras se manifiestan todas ellas. En los dramas, *Mariana Pineda*, *Doña Rosita, la soltera*. Farsas de guiñol, *Retablillo de don Cristóbal*, comedias imposibles con influencia surrealista, *El público*, *Así que pasen cinco años*. Tragedias, *Bodas de sangre*, *Yerma*, *La casa de Bernarda Alba*.

LAS VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27

2º Bachillerato

Natalia Díaz Delgado