

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IES Carlos Casares Vigo<br>Departamento de Lengua Castellana<br>Literatura universal | 25/04/2024  |
| <b>Tema 7. El Posromanticismo y las vanguardias</b>                                  | 1º Bach A/B |

El Realismo buscó su forma de expresión a través de la novela y el cuento, no de la poesía, que cuadraba mal con las preocupaciones sociales y con el afán de hacer de la literatura un espejo de la vida cotidiana. En parte por rechazo, y en parte por cansancio de las fórmulas realistas, se produce en el último tercio del siglo XIX una reacción de tipo idealista o posromántico, que se caracteriza por los siguientes rasgos:

- . Los escritores se rebelan contra los valores y costumbres burgueses (la existencia apacible y ordenada, la previsión, los negocios, el dinero, la fama...) y eligen un tipo de vida más irregular y marginal: se aferran a la aventura, la soledad, el desarraigo, el alcohol o las drogas, pero no en busca de paraísos artificiales, sino por rechazo a la sociedad a la que pertenecen y a la misma existencia.

- . Como consecuencia de lo anterior, se entregan a la bohemia, de concebir la vida y el arte, basado en la rebeldía y la libertad. La bohemia ofrece dos caras: el dandismo (el artista se cree un genio, un elegido, por encima del hombre burgués, a quien desprecia: *Oscar Wilde, Baudelaire*) y el malditismo (el artista se cree un maldito, que sufre el rechazo de sus semejantes por sus actitudes antisociales y amorales: *Rimbaud, Verlaine*).

- . Los escritores consideran que el fin último del arte ha de ser la belleza, no la reproducción de los aspectos grises de la realidad ni la denuncia de un estado de cosas que no pueden cambiar. De ahí que se refugien en su trabajo, en la experimentación, en el arte por el arte. Con ellos nace el arte y el artista contemporáneos.

### **El Parnasianismo y el Simbolismo**

Bajo el lema “el arte por el arte”, los poetas parnasianos, que toman su nombre de la revista *El Parnaso literario*, defienden una poesía serena, impasible, con valor en sí misma, que haga oídos sordos tanto a los sentimientos personales como a los problemas de la colectividad.

## Charles Baudelaire

Es considerado unánimemente como el padre de la lírica del siglo XX. Su romanticismo queda superado por su sentido crítico, la perfección e intensidad de sus versos y su visión moderna del hombre como un ser complejo y perverso, con el que se identifica.

- Algunos rasgos formales (la luminosidad y sonoridad, la riqueza de metros y rimas, las alusiones mitológicas...) lo vinculan al **Parnasianismo**; pero lo apartan de él la complejidad de su mundo interior y el empleo de la intimidad como materia poética.

- La precisión y pureza de sus versos hacen de él un clásico; pero las manifestaciones de su espíritu atormentado alcanzan un grado de irracionalidad que anuncia ya la poesía del siglo XX.

Además de ***Las flores del mal***, su obra cumbre, Baudelaire publicó ***Pequeños poemas en prosa***, donde recoge, en prosa poética, la realidad multiforme de la ciudad: el paseante solitario y la multitud; los jardines, tejados y buhardillas ...

Los principales temas de ***Las flores del mal*** son: la poesía (el Ideal, la belleza, el arte, la labor del poeta...), la mujer, la ciudad, el Mal y el viaje (la evasión, la huida, la muerte...).

**El Simbolismo** es una corriente literaria surgida en Francia en 1885 que tiene como precursor a **Baudelaire** y como máximo exponentes a **Rimbaud, Verlaine y Mallarmé**.

Los poetas simbolistas conciben la poesía como algo misterioso, inexplicable, que permite descubrir los secretos que encierra la realidad, pero no nombrándola directamente, sino sugiriéndola mediante símbolos, metáforas, correspondencias sensoriales, connotaciones, etc.

## Arthur Rimbaud

Fue un genio de asombrosa precocidad y fugacidad. En sus poesías, que nunca recogió en libro, encontramos a un Rimbaud adolescente que canta, en la línea de Víctor Hugo y los parnasianos, los amores, paisajes y experiencias juveniles; y a un Rimbaud joven, rebelde y blasfemo, que asombra por la originalidad y perfección de su estilo.

En ***Iluminaciones*** y ***Una temporada en el infierno*** escritos en prosa poética tras su tormentosa relación con Verlaine, hallamos a un Rimbaud alucinado, profético y sombrío, de imágenes atrevidas que anuncian las de los surrealistas.

## Las vanguardias

Desde la primera década del s. XX hasta el comienzo de la II Guerra Mundial diversos movimientos artísticos agitaron el panorama cultural occidental.

Las vanguardias (también llamadas “-ismos”) nacen en un nuevo contexto vinculado a la segunda revolución industrial y se convierten en corrientes tan fértiles como efímeras, afectando a todas las artes (pintura, escultura, arquitectura... en incluso cine y fotografía). Su carácter avanzado, rupturista y provocador proviene de la etimología de la palabra “vanguardia”, cuya etimología nace de la expresión francesa “avant-garde”, referida a la parte más adelantada de una formación militar, la primera línea.

### Rasgos de las vanguardias

Pese a la gran cantidad y variedad de movimientos de vanguardia que afloran en las primeras décadas del s. XX, cada uno con sus rasgos propios, lo cierto es que podemos encontrar rasgos comunes a todos ellos:

- a) **Carácter internacionalista:** surgen especialmente en países del centro de Europa (Alemania, Suiza, Francia e incluso países escandinavos) y se proyectan a toda la cultura occidental, especialmente a EE.UU. a partir de la década de los 30.
- b) **Antitradicionalismo:** las vanguardias rechazan todas las corrientes artísticas anteriores, renegando de la tradición y no reconociendo ningún maestro ni influencia precedente.
- c) **Creatividad y originalidad:** uno de sus grandes objetivos es romper con todo lo anterior y para ello apuestan por el riesgo y la innovación creativas, aún a costa de resultar incomprendidos o incendiarios.
- d) Son **movimientos muy efímeros** (duran poco tiempo, apenas un máximo de diez años).
- e) **Elitismo:** es un arte intelectual y minoritario, que rechaza conectar y dirigirse a la población en general (“las masas”).
- f) **Rebeldía y provocación:** el escándalo suele rodear al arte vanguardista, pues viola la naturaleza y lo figurativo de manera constante.
- g) **Irrracionalismo y deshumanización:** domina el azar y la ausencia de lógica, así como la omisión de referencias a los sentimientos y al ser humano.
- h) **Experimentación e intención lúdica:** se caracterizan por el juego y el humor absurdo, así como la mezcla de materiales y la innovación técnica.

i) **Espontaneidad y libertad absoluta:** el carácter irreflexivo y la ausencia de normas creadoras hacen que estemos ante un arte fragmentario y efímero.

## **Principales vanguardias de la literatura europea**

### **1 FUTURISMO**

Fue creada por el italiano Filippo Tommaso Marinetti en 1909 y se extendió a Rusia gracias a Vladimir Maiakovski en 1912. Estuvo vinculado con el fascismo italiano. Exalta la belleza de las máquinas e inventos de la modernidad (el automóvil, la luz eléctrica, la máquina de escribir...). También defiende la lucha, la violencia y la guerra, así como el deporte y la misoginia. Entre las técnicas futuristas más destacadas encontramos la destrucción de la sintaxis, la omisión de los signos de puntuación, la colocación de sustantivos al azar, el uso de verbos solo en infinitivo y la supresión de adjetivos y adverbios.

### **2 EXPRESIONISMO**

Nace en Alemania en 1910 y dura hasta 1925. Triunfa especialmente en los países nórdicos y centroeuropeos. El expresionismo supone la búsqueda de la expresividad y de lo grotesco, de la realidad interna y agitación interior. Cuajó especialmente en pintura (por ejemplo, con el noruego Munch) y en cine (sobre todo en Alemania con películas como “El gabinete del doctor Caligari” o “Nosferatu”). En literatura influye en dos escritores fundamentales del s. XX: el dramaturgo alemán Bertolt Brecht y el narrador checo Franz Kafka.

### **3 CUBISMO**

Tiene un origen pictórico con tres pintores fundamentales: Picasso, Juan Gris y Georges Braque. Su objetivo es captar la realidad por medio de la representación simultánea de sus diversos puntos de vista. En 1913 el francés Guillaume Apollinaire lo adapta a la literatura tratando de potenciar la dimensión plástica y visual de la palabra. Para ello crea los llamados caligramas: poemas en los que la disposición de las palabras forma un dibujo que está relacionado con el contenido del poema, creando así una nueva realidad.

### **4 DADAÍSMO**

Fue creada en Zurich (Suiza) por el poeta de origen rumano Tristan Tzara en 1916. Su nombre proviene de un balbuceo infantil (dadá) y pretenden destruir todas las convenciones artísticas. Los dadaístas se niegan a sí mismos, están en contra del arte y la belleza y contra la lógica, por lo que emplean el azar como sustituto de la inspiración.

## **5 SURREALISMO**

Significa “sobre, por encima de la realidad visible”. Surge en Francia en 1924 en un grupo liderado por los poetas André Bretón y Louis Aragón y del que también formaban parte los escritores Paul Eluard y Antonin Artaud.

Los surrealistas consideran que el subconsciente es el motor creador, por lo que su objetivo es que aflore lo que hay en su interior con ausencia de toda vigilancia ejercida por la razón. De ahí también su interés por lo onírico (el mundo de los sueños). Es la vanguardia más importante, la más extendida y la que dejó más huella en diversas artes como la fotografía (Man Ray), el cine (Luis Buñuel) o la pintura (Salvador Dalí o René Magritte). Entre algunas de sus técnicas literarias más llamativas encontramos la escritura automática (escribir de forma ininterrumpida y sin premeditación para que así afloren libremente las ideas y las asociaciones mentales, reales u oníricas) y los llamados cadáveres exquisitos (juego de creación colectiva que consiste en unir frases o palabras de diversas personas sin conocer por completo las otras partes escritas antes). Asimismo, el surrealismo supone la revitalización de la metáfora ilógica pues con la creación de imágenes sorprendentes se rompe la relación de semejanza entre el término real y el término imagen para así sorprender y reflejar el subconsciente.

### **El vanguardismo en EE.UU**

Con la llegada de Hitler al poder y el aumento de las tensiones en Europa durante la década de los 30, muchos artistas de la vanguardia se exilian a EE.UU. y la capital cultural mundial se trasladará de París a Nueva York. Pero anteriormente había existido un movimiento de vanguardia estadounidense (el imaginismo) y hasta la mitad del s. XX dos poetas fundamentales (Ezra Pound y T.S. Eliot) en la literatura estadounidense.