

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

Expresionismo (tomado de: *Enciclopedia Británica*)

La **primacía de lo subjetivo, fantástico, deforme o irracional** caracteriza a la estética expresionista que, aunque se desarrolló principalmente en la Alemania del primer tercio del siglo XX, recorrió en distintas épocas la historia del arte, como lo atestiguan, por ejemplo, algunas obras de Goya.

Ansiiedad, Edvard Munch, 1894

El expresionismo contemporáneo **se desarrolló, en distintas fases, desde 1905 hasta finales de la década de 1920** y sufrió el tremendo impacto de la primera guerra mundial. Posteriormente, sus representantes fueron perseguidos por los nazis, que calificaron las obras expresionistas como “arte degenerado”.

La estética expresionista

El **deseo de subjetividad** constituía la base de la estética expresionista, materializada tanto en las artes plásticas como en la literatura y la música.

En **pintura**, el expresionismo surgió como reacción al impresionismo y la visión objetiva de la naturaleza. Los pintores expresionistas propugnaban una visión más subjetiva, una interpretación personal y apasionada de lo que la naturaleza les sugería. “Expresión” se oponía, pues, a “impresión”.

Por otro lado, **esta estética suponía también un rechazo de los valores de la sociedad burguesa** de la época del káiser alemán Guillermo II y, más tarde, de la de entreguerras, y **planteaba el arte como un instrumento de crítica político-social**.

Las **culturas primitivas** proporcionaron a los expresionistas un modelo para la renovación artística, basada en el poder de la intuición y la

creatividad sin trabas. Aquellos **recibieron además la influencia de algunos pintores postimpresionistas**, como **Vincent van Gogh**, y de sus contemporáneos **fauvistas**. Los **dibujos infantiles y el arte de los enfermos mentales** pasaron, asimismo, a formar parte de las investigaciones de estos artistas, por ser manifestaciones espontáneas, no sujetas a aprendizajes académicos.

El **concepto tradicional de belleza quedó negado por la creación expresionista**, que **deformó las figuras para extraer de ellas una visión cruda y personal de la realidad** en la que se resaltaban la **soledad**, el **dolor** y el **horror** de la guerra.

Existieron notables diferencias entre las distintas fases del expresionismo. Sus **precursores** fueron artistas sin relación alguna entre ellos, pero coincidentes en reflejar la realidad de forma subjetiva y patética. Dichos precursores fueron el noruego **Edvard Munch**, el belga **James Ensor** y el francés **Georges Rouault**.

La **primera generación expresionista**, propiamente germana, estuvo compuesta por los grupos **Die Brücke** (El Puente), creado en **Dresde en 1905**, y **Der Blaue Reiter** (El Jinete Azul), constituido en **Munich en 1911**.

Después de la primera guerra mundial, un nuevo movimiento, **Neue Sachlichkeit** (Nueva Objetividad), fue el heredero alemán de la estética expresionista, en un tono agresivo y crítico. Por otro lado, aparecieron también en diversos países europeos artistas expresionistas como el checoslovaco Oskar Kokoschka y el lituano Chaim Soutine.

Die Brücke y Der Blaue Reiter

Fueron *Die Brücke* y *Der Blaue Reiter* los dos grupos artísticos alemanes que **sentaron las bases de las principales inquietudes de la estética expresionista**.

Die Brücke. Estaba compuesto por Ernst Ludwig **Kirchner**, Fritz Bleyl, Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff, todos ellos estudiantes de arquitectura

La calle, Ernst Kirchner, 1915

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

que decidieron organizar un taller colectivo. Estos artistas **revivieron la técnica alemana del grabado en madera**, que influyó en el trazo de las líneas de sus dibujos y en las pinceladas incisivas y quebradas.

El término **Brücke** (puente), con que se designó el grupo, hacía referencia a la idea de puente o unión entre diversos sectores revolucionarios.

Mar de otoño VII, Emil Nolde, 1910

En **1906** se unieron al núcleo principal **Emil Nolde** y Max Pechstein y, **ese mismo año, se organizó la primera exposición colectiva**. Sus cuadros, generalmente paisajes y figuras, poseían una **técnica de gruesos empastes** y **evidenciaron contactos con el fauvismo y el**

Composición, Kandinsky

cubismo. El grupo se disolvió hacia 1913.

Der Blaue Reiter. Se formó por la asociación de los rusos **Wassily Kandinsky** y Alexei van Javlenski; los alemanes Gabriele Munter y **Franz Marc**; y el suizo **Paul Klee**. **Munich**, escenario de una intensa actividad artística desde fines del XIX, se convirtió entonces en capital europea del arte. Los miembros de *Der Blaue Reiter* editaron un almanaque, celebraron exposiciones de artistas alemanes extranjeros, y **rechazaron la estética impresionista**; pero, sobre todo,

indagaron en la subjetividad humana, en un intento más introspectivo que *Die Brücke* y, también, de **claves más puramente artísticas, menos comprometidas socialmente.**

La **especulación en busca de los contenidos espirituales** constituía la base del trabajo de **Kandinsky**, cuyo **principal mérito fue iniciar el camino de la abstracción pictórica**, estética que tuvo gran éxito en los años posteriores. En cambio, para **Franz Marc**, autor, por ejemplo, de "Los grandes caballos azules", la pureza de las formas estaba condensada en la **imagen del animal, cuya energía y esencia se proponía captar a través del simbolismo del color.**

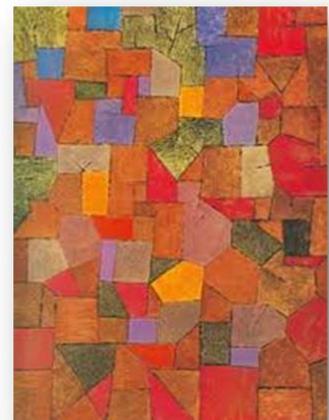
El expresionismo en otros campos artísticos

El expresionismo no fue una tendencia únicamente plástica, sino que abarcó otros campos como el **literario**, gracias a la revista berlinesa *Der Sturm* (*La Tormenta*); el **cinematográfico**, con directores como Robert Wiene, F. W. Murnau y Fritz Lang; el **musical**, con el compositor Arnold Schoenberg; y el **teatral**, impulsado por los escritores Fritzi von Uruh, Carl Sternheim o Reinhard Sorge.

El expresionismo fue, de este modo, una intensa búsqueda de la expresión de los propios conflictos y pasiones que, aunque prácticamente **desapareció por la persecución nazi**, dejó sentir sus influencias en las posteriores manifestaciones artísticas y, sobre todo, se convirtió en el reflejo perfecto de una época difícil y apasionada.

Expresionismo abstracto

Los ideales del original expresionismo alemán se vieron reflejados, después de la segunda guerra mundial, en otro movimiento artístico que se volvió dominante en los Estados Unidos. Los estilos de los artistas usualmente agrupados en lo que se denominó "**expresionismo abstracto**" eran diferentes entre sí, pero **coincidían en**

Mountain village (Autumnal), Paul Klee, 1934

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

el rechazo a los valores estéticos y sociales tradicionales y en la búsqueda de una expresión libre, espontánea y personal. Diversas corrientes se encuadraron dentro de este movimiento general, como la **pintura de acción** (*action painting*) de Jackson Pollock y Willem de Kooning o el **impresionismo abstracto** de Philip Gutson. Robert Motherwell llevó el expresionismo abstracto a cauces más intelectuales y controlados al ejecutar imágenes abstractas de gran definición o pinturas de “color puro” sobre superficies amplias; por este sendero lo siguieron Mark Rothko y otros. Algunos expresionistas abstractos, como Arshile Gorky, quien procedía del surrealismo europeo, se mantuvieron aparte de estas tendencias predominantes.

Cubismo (tomado de: *Enciclopedia Británica*)

“De un cilindro hago una botella”, decía el pintor español Juan Gris, quien, junto con otro compatriota, Pablo Picasso, y un francés, Georges Braque, fue uno de los exponentes más destacados del cubismo, movimiento artístico del **primer cuarto del siglo XX** que, con su **descomposición de la figura** y su **renuncia a la perspectiva tradicional**, revolucionó el mundo de la pintura.

El **nombre de cubismo** fue acuñado por vez primera por el crítico de arte francés **Louis Vauxcelles** al referirse a los paisajes de Braque expuestos en la galería parisiense Kahnweiler en **1908**.

Proceso de formación

Se ha situado el origen de este movimiento en **dos fuentes** muy distintas: de una parte, el impacto que causó en los círculos artísticos de París **la escultura primitiva africana** –y, en opinión de muchos críticos, **la ibérica**–; de otra, **la influencia del pintor francés Paul Cézanne** y su **tendencia a reducir los volúmenes de los objetos reales a elementos esenciales como el cilindro, el cubo y la esfera**. Hay que añadir a estos antecedentes la **reacción contra el fauvismo**, tendencia pictórica en la que el estallido del color era uno de los aspectos más sobresalientes. Los creadores que iniciaron las

experimentaciones cubistas fueron **Picasso** y **Braque**.

El **primer cuadro cubista, pintado por Picasso en 1907, fue “Las señoritas de Avignon”**. Las figuras femeninas representadas en este lienzo están singularmente tratadas. Son formas planas, cuyas siluetas aparecen como fracturadas, y los trazos que las delimitan son siempre rectilíneos y angulares. Al mismo tiempo se acomete el intento de representar, a la vez, un rostro humano de frente y de perfil.

Las señoritas de Avignon,
Pablo Picasso, 1907

Simultáneamente a las investigaciones desarrolladas por Picasso, Braque había realizado una serie de paisajes de *L'Estaque*, caracterizados por la **escasez de colorido** y un **volumen facetado**, a base de planos inclinados, que se presentaron en París en la exposición que dio origen al nombre de cubismo.

El estanque, Georges Braque, 1910

El **estilo cubista** reclamó una pintura plana, bidimensional, opuesta a las técnicas tradicionales de la perspectiva y el claroscuro. Rechazó, asimismo la antigua teoría, mantenida y seguida durante siglos, de que el arte era una imitación de la naturaleza. Quizá por esto, aunque inicialmente los pintores cubistas tomaron como modelos los temas de la naturaleza y representaron rostros y figuras humanas, pronto centraron su temática en **naturalezas muertas**. Estas eran composiciones formadas con objetos usuales,

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

agrupados casi siempre sobre una mesa, que carecían de profundidad, y en los que todos los elementos ocupaban el primer plano, gracias a una descomposición en facetas.

Desde los primeros años se estableció una estrecha relación entre Picasso y Braque, que permitió pasar al cubismo de una fase previa de experimentación a otra más madura, entre los años 1910 y 1912. En los inicios de este movimiento tuvo también gran importancia el marchante Daniel Kahnweiler, cuya galería se convirtió en el centro de

Naturaleza muerta con busto y paleta, Pablo Picasso, 1925

difusión del cubismo. Por otra parte, la teoría acerca del movimiento cubista iba tomando forma en las reuniones en el edificio Bateau-Lavoir, donde vivían Picasso, Juan Gris –seudónimo de José Victoriano González– y el escritor francés Max Jacob. Asistentes asiduos a las reuniones del grupo eran también el francés Henri Matisse y Diego Rivera, que sería uno de los principales pintores muralistas mexicanos, así como los escritores franceses Jean Cocteau y **Guillaume Apollinaire**. Fue precisamente este último quien en mayor medida contribuyó, con textos como el de *Les Peintres Cubistes*, publicado en **1913**, a elaborar la estética sustentadora del movimiento cubista.

Cubismo analítico

En la evolución de este movimiento se establecieron dos épocas claramente marcadas, denominadas fase analítica y sintética. **El período analítico transcurrió entre 1910 y 1912.** Los lienzos de esta época se caracterizaron por el **análisis de la realidad** y la **descomposición en planos de los distintos volúmenes de un objeto** para que la mente captase su totalidad. Desde el principio **se pretendía un arte más conceptual que realista. Predominaban los ángulos y las líneas rectas y la iluminación no era real**, ya que **la luz procedía de distintos puntos**. Las gamas de colores se simplificaron notablemente, en una radical **tendencia al monocromatismo**:

castaños, grises, cremas, verdes y azules. Con todo ello **se intentaba combinar la tridimensionalidad del mundo real con la bidimensionalidad de la obra artística.**

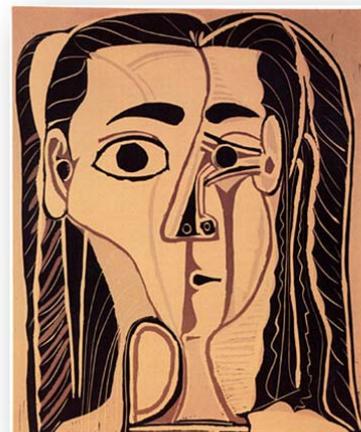
En una primera etapa de la fase analítica, todas estas formas aparecieron generalmente compactas y densas, para irse haciendo cada vez más amplias y fluidas hasta difuminarse en los bordes del lienzo. Los elementos preferidos fueron **instrumentos musicales** –en especial la guitarra–, botellas, pipas, vasos y periódicos, aunque nunca se excluyó la figura humana. Entre las obras más destacadas de estos momentos cabe señalar *“Muchacha con mandolina”* de Picasso y *“Hombre con guitarra”* de Braque.

Cubismo sintético

La fase sintética trajo consigo la reconsideración de algunos de los modos expresivos de la

anterior. El color volvió ahora a tener mayor protagonismo. Las superficies, aunque seguían apareciendo siempre fragmentadas, eran más amplias y decorativas. La novedad más singular fue, sin duda, el **uso de materiales no pictóricos.** Esta técnica, conocida como **collage**,

incorporó al lienzo elementos cotidianos como cajetillas de cigarrillos, páginas de periódicos, trozos de vidrio, telas y, en no pocas ocasiones, incluso arena. **Con la utilización de estos inusitados materiales en el lienzo, el cubismo, a la vez que aprovechó las diferencias de textura y de naturaleza de sus componentes, planteó, desde un ángulo original, la cuestión, siempre inquietante, de qué era realidad y qué ilusión.** En este estilo cubista, Braque realizó sus famosos *papiers collés* y Picasso obras como *“El*

Gran cabeza de mujer, Picasso, 1962

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

jugador de cartas” o “Naturaleza muerta verde”.

Desarrollos del cubismo

Además de los dos grandes maestros mencionados hubo otra serie de artistas que realizaron un cubismo cercano al de Picasso o Braque, pero con toques personales, como Juan Gris y los pintores franceses Fernand Léger, Albert Gleizes y Jean Metzinger.

Cuando esta estética se difundió por toda Europa aparecieron una serie de grupos o tendencias con sus propias características: el **cubismo órfico**, del francés Robert Delaunay, que daba una gran importancia al color y empleaba elementos compositivos inventados por el artista; el grupo de Puteaux, con el también francés Marcel Duchamp, que aportó un **cubismo dinámico y muy intelectual**; el **neoplasticismo**, del holandés Piet Mondrian; el **suprematismo ruso** de Kazimir Maliévich; el constructivismo escultórico de su compatriota Vladímir Tatlin; y el **purismo**, estética racional y geométrica impulsada por los franceses Amadée Ozenfant y Charles-Edouard Jeanneret. Este último, de origen suizo y llamado **Le Corbusier**, aplicó luego sus principios a la **arquitectura**.

Se puede decir que, **con la guerra de 1914, el cubismo, que había tenido una vida intensa desde 1907, se desintegró como vanguardia artística**, aunque su influencia fue enorme a lo largo del siglo XX. De hecho, la mayor parte de los pintores citados ejercieron un decisivo impulso en el desarrollo de la **abstracción geométrica**.

En la **literatura**, el poema cubista se caracterizó por ser una yuxtaposición de imágenes autónomas, desligadas. Se recrea en lo visual y desprecia lo auditivo. No hay anécdota, ni argumento, ni historia. Cada verso o doble verso es una célula independiente, pero unida a las otras para dar un poema que tiene por centro unificador al poeta mismo. Un ejemplo de esta poesía es el siguiente texto de Guillaume Apollinaire:

*Ahora caminas por París muy solo entre la multitud
Rebaños de autobuses mugiendo junto a ti ruedan
la angustia del amor te aprieta el gaznate
como si nunca más debieras ser ya amado
Si vivieras en el tiempo antiguo entrarías en
un monasterio*

*Tenéis vergüenza cuando os sorprendéis diciendo
una oración*

*Te burlas de ti y como el fuego del infierno tu risa
chispea*

las chispas de tu risa doran el fondo de tu vida

*Es un cuadro colgado en un sombrío museo
y a veces vas a mirarla de cerca.*

Futurismo (tomado de: *Enciclopedia Británica*)

Surgido en **Italia** a principios del siglo XX, el movimiento futurista, que **se inició como un fenómeno esencialmente literario**, terminó por englobar a otras artes, como la pintura, la escultura e, incluso, la música.

El programa futurista

El futurismo partió de los postulados del escritor **Filippo Tommaso Marinetti**, expresados por primera vez en un manifiesto que se publicó en el diario parisiense *Le Figaro*, en 1909. El término “futurismo” expresaba un **rechazo de la cultura tradicional y proponía la transformación de la sociedad**.

La **técnica** y la **velocidad**, el **movimiento** y la **vida urbana**, la **máquina** y la **guerra**, fueron los aspectos más destacados por los futuristas, quienes, al mismo tiempo, manifestaron su desprecio por las formas tradicionales.

“Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias...”, llegó a decir Marinetti en un deseo de renovación total. El programa marinettiano incluía, además de los deseos de renovación, un **fervente nacionalismo y una defensa a ultranza de la guerra** como “forma de higiene”, lo cual ponía de manifiesto **ciertas concomitancias con el fascismo**, al que más tarde se uniría el escritor. Sin embargo, **no se dio una coincidencia ideológica total** entre los miembros del movimiento, ya que se recibieron también influencias socialistas y anarquistas.

Las palabras en Libertad,
Marinetti, 1919

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

El **núcleo originario del futurismo** estuvo constituido, entre otros, por el mismo Marinetti y por los artistas Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla y Gino Severini. En 1910 se publicó en Milán el *Manifiesto de los pintores futuristas* y, un año después, se celebró en dicha ciudad la primera exposición del movimiento. El **salto internacional se produjo con una exposición celebrada en 1912** en una galería parisiense. De ahí, el movimiento se extendió pronto a varios países de Europa.

El futurismo en las artes plásticas

La pintura y escultura futuristas se basaron en la **estética de la velocidad y en la sensación de dinamismo**. Para ello **utilizaron procedimientos similares al cubismo**, como la **representación simultánea de los objetos** o la **descomposición de figuras por planos**. Los motivos se repetían en ocasiones para describir su trayectoria de movimiento en el espacio, de modo que objeto y ambiente creaban formas sin límites definidos. Este sistema de representación fue llevado a la escultura por Boccioni, autor de *“Desarrollo de una botella en el espacio”*. En pintura, Severini y Carrà, con su *“Funeral del anarquista Galli”*, lograron plasmar el dinamismo mediante **“líneas de fuerza”**, que simulaban el movimiento general de la composición. Balla intentó captar lo dinámico y simultáneo a través de **pequeñas pinceladas**, con las que imitaba técnicas fotográficas (*“Dinamismo de un perro con atadura”*).

Otras manifestaciones del futurismo

El **teatro futurista**, llamado **“teatro sintético”**, buscó, por su parte, la simultaneidad de acciones y tiempos con una puesta en escena muy reducida de elementos. En **música**, los experimentos de Luigi Russolo avanzaron ciertos aspectos de la música electrónica posterior. En lo que respecta a la **literatura**, Marinetti dio paso a una generación de escritores que emplearon una estética liberada de los usos y lógicas tradicionales.

A continuación se sintetizan los principios de la **poesía futurista**, expuestos por Marinetti en su *Manifiesto técnico de la literatura futurista*:

1. *Destruir la sintaxis, disponiendo los sustantivos al azar.*

2. *Emplear los verbos en infinitivo, único modo de expresar el sentido de la vida, mediante la intuición, sin que intervenga, el yo del escritor.*
3. *Suprimir el adjetivo, pues el atribuir matices al sustantivo supone una pausa, una meditación, lo que es incompatible con nuestra visión dinámica.*
4. *Abolir la puntuación. Para indicar ciertos movimientos y direcciones, utilizar los signos matemáticos y los musicales.*
5. *Todo orden es un producto de la inteligencia reflexiva. En consecuencia, hay que orquestar las imágenes disponiéndolas conforme al máximo desorden.*

Los futuristas llegaron a organizar, además, como luego hicieron los dadaístas, una serie de veladas y actuaciones de intención provocadora, con una total integración de la poesía, el teatro, el sonido y otras muchas experiencias.

El estallido de la primera guerra significó el fin del movimiento futurista. A la movilización de muchos de sus representantes se unió también la radical

acusación que los desastres de aquel gran conflicto bélico formularon contra varias de las ideas de Marinetti.

El jinete rojo (Caballo y jinete) 1913

Dadaísmo (tomado de la enciclopedia Británica)

“La magia de una palabra –Dada– que ha puesto a los periodistas ante la puerta de un mundo imprevisto no tiene para nosotros ninguna importancia.” Así comenzaba el *Manifiesto Dada* de 1918, verdadera declaración de principios del dadaísmo.

El movimiento dadaísta se desarrolló en Europa y los Estados Unidos en la **segunda década del siglo XX**, con un propósito abiertamente

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

opuesto a las concepciones tradicionales del arte y una ideología antiburguesa, que oscilaba entre la anarquía y el nihilismo.

Durante una reunión en el café Voltaire de Zurich, Suiza, en 1916, un grupo de jóvenes intelectuales exiliados e inconformistas, contrarios a la primera guerra mundial, decidió constituir un movimiento artístico y literario completamente subversivo. El origen del término *dada* –castellanizado como *dadá*– fue producto del azar, al abrir por una página cualquiera un diccionario de francés-alemán y señalar con un abrecartas una palabra, que resultó ser *dada* (caballito de juguete, en francés).

El grupo estaba compuesto, entre otros, por el pintor y escultor francés **Hans Arp**, los escritores alemanes **Hugo Ball** y Richard Hülsenbeck, el poeta rumano **Tristán Tzara**, autor del *Manifiesto Dada* de 1918, y algunos otros artistas plásticos, como el también rumano Marcel Janco. Sin embargo, el movimiento dadaísta había tenido como precursor al francés **Marcel Duchamp**, quien en 1913 presentó su "*Rueda de bicicleta*", una simple rueda montada verticalmente sobre una banqueta de cocina, que suponía el inicio de la desmitificación de la obra artística.

El citado cabaret Voltaire se convirtió pronto en foco de una variada actividad literaria, artística y política, caracterizada por su pesimismo, su negación del arte, su intención rupturista e innovadora, su interés por promover escándalos y derribar las normas y su defensa de lo irracional. El dadaísmo propugnó la libertad del individuo, la espontaneidad y la destrucción.

En los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, se desarrolló un movimiento paralelo al dadaísta, cuyos centros fueron el

Fuente, de Marcel Duchamp, 1917

Rueda de bicicleta sobre un taburete, Marcel Duchamp, 1913

estudio de Walter Arensberg y la galería de arte de Alfred Stieglitz, llamada *291*. Este número dio también título a una revista en la que ocupó lugar principal el precursor de la tendencia, el ya citado Duchamp, que se había iniciado en el mundo artístico como un futurista, con su "*Desnudo bajando una escalera*", que en 1917 creó una de sus obras más provocadoras, la famosa "*Fuente*", que no era otra cosa que un urinario público. Otros personajes señalados del dadaísmo neoyorquino fueron el fotógrafo Man Ray y, sobre todo, el francés de origen cubano Francis Picabia, editor de la revista *291* y autor de diferentes composiciones en las que dominaban elementos mecánicos como ruedas, tornillos o hélices.

En **Alemania**, el movimiento dadá, llevado por Richard Hülsenbeck, uno de los miembros del grupo de Zurich, tomó pronto un carácter marcadamente político, y se desarrolló sobre todo en las ciudades de Berlín, Hannover y Colonia. La principal aportación del **dadaísmo alemán** fue la invención del **fotomontaje**, técnica artística basada en la combinación de textos y fotografías recortadas, que había sido iniciada por **Raoul Hausmann**. El uso del fotomontaje permitió al grupo berlinés realizar un arte de marcada propaganda política y de protesta contra el nazismo, faceta en la que destacó John Heartfield – que cambió su nombre original, Helmut Hezzfelde, para mostrar su rechazo al militarismo alemán–. Importantes fueron

Merz Gurnfleck, de Kurt Schwitters, 1920

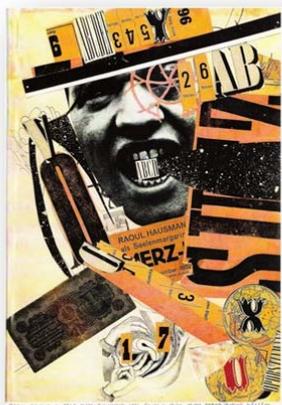
Poema Dada

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

también los dibujos satíricos de George Grosz.

En Hannover trabajó **Kurt Schwitters**, que ideó el término *merz*, aplicado a un tipo de esculturas dadaístas, construidas con desperdicios y productos de desecho, que presentaban algunas reminiscencias cubistas. Y en la ciudad de Colonia destacó **Max Ernst**, que dio un gran impulso al fotomontaje y difundió el *collage*, o mezcla de imágenes extrañas, en un estilo provocador y absurdo, propio de la estética dadaísta.

El **dadaísmo de París** se inició con la llegada de Tzara en 1919 y tuvo un marcado carácter literario, reflejado en la publicación de numerosos panfletos y revistas. Entre estas, la más notable fue *Littérature*, que apareció entre 1919 y 1924, en cuyas páginas se expresaron las figuras más sobresalientes de la vanguardia francesa, como Picabia, Louis Aragon, Paul Éluard y André Breton, que darían origen al surrealismo –movimiento en el que participarían dadaístas como Max Ernst, Francis Picabia y Man Ray–. Al igual que en Alemania, el grupo francés tuvo ciertas connotaciones políticas por su afinidad con el comunismo.

Fotomontaje de Raoul Hausmann, 1923

Pese a su corta existencia, el movimiento dadaísta, por su valoración de lo irracional, desempeñó un papel importante, según queda dicho, como precursor del surrealismo; y, por otra parte, al reivindicar cualquier material como objeto artístico, constituyó una de las fuentes de movimientos desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, como el arte *poverta* y el arte conceptual.

Surrealismo (tomado de: Jorge Albistur, *Literatura del siglo XX*, y *Enciclopedia Británica*)

Es el nombre que suele darse a una de las vanguardias más poderosas y de mayor influencia, incluso en el área de la literatura latinoamericana. La palabra, sin embargo, tiene sentido en lengua francesa –"surrealisme"– y debería ser traducida por "superrealismo", para indicar claramente que este movimiento se propone estar más allá, o por encima, de la realidad.

La condición humana, René Magritte, 1933

Vinculado en sus raíces con el dadaísmo, cuyo absoluto nihilismo intenta superar, **el surrealismo tiene, en lo que a la vida social respecta, la misma agresividad que aquella corriente**. Ella se puso de manifiesto no solo en los **lemas contra la familia, el Estado y la religión**, sino en el **enfrentamiento con Paul Claudel**, el poeta católico que declaró no encontrar en la corriente sentido alguno, salvo el pederástico. El grupo se defendió diciendo: *"Nuestra actividad no tiene de pederástica, más que la confusión que introduce en el espíritu de aquellos que no participan en ella."* Y luego, como Claudel era por entonces embajador de Francia en Japón, los veintinueve firmantes llaman a la insurrección de las colonias para *"aniquilar esta civilización occidental por vos defendida en Oriente"* En alusión a los negocios franceses en aquellas latitudes, los surrealistas encuentran a la poesía incompatible con *"la venta de gruesas cantidades de tocino, por*

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

cuenta de una nación de cerdos y de perros." Al borde del dadaísmo afirman, todavía, que *"no queda en pie más que una idea moral: a saber, por ejemplo, que uno no puede ser a la vez embajador de Francia y poeta"*. Y el grupo se despidió de Claudel, en fin; con estas recomendaciones: *"nosotros os abandonamos a vuestras beaterías infames. Que ellas os aprovechen de todas maneras: engordad aún, reventad en medio de la admiración y respeto de vuestros conciudadanos. Escribid, rezad, babead; nosotros reclamamos el deshonor de haberos tratado de una vez por todas de pedante y de canalla."*

Pese a toda esta violencia, el surrealismo tuvo mucho más claro que el dadaísmo el contenido

Salvador Dalí

de su programa de acción creadora. **Produjo tres manifiestos:** el **primero**, de **1924**, es el que mejor define a la corriente; el **segundo**, de **1930**, al propiciar las relaciones del movimiento con el comunismo –abrazado por Aragon y Éluard, en tanto Breton lo rechazaba– dividió irremediablemente al grupo; el **tercer manifiesto**, de **1942**, fue un infructuoso intento de revitalizar un movimiento que, hacia **1939**, había perdido su condición de punta de lanza e importaba más por su influencia fuera de Francia que en el país de origen.

El **primer manifiesto define al surrealismo** en los términos siguientes:

"Automatismo psíquico puro, por el cual se intenta expresar verbalmente, sea por escrito, sea de cualquier otro modo, el funcionamiento

real del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la razón, fuera de toda preocupación estética o moral.

"La ausencia de todo control ejercido por la razón" debía traducirse en la "escritura automática", experiencia siempre un poco forzada, porque el escritor no puede anular la conciencia de estar escribiendo; Tristán Tzará, entusiasmado con estas novedades, incitaba a estos procedimientos de creación: "Tomad un periódico; tomad tijeras; escoged un artículo, recortad, recortad enseguida cada palabra, ponedla en una bolsa, sacudid..."

Los **puntos claves de la estética surrealista** son los siguientes:

- Fusión de la realidad y el sueño**, para alcanzar una sobrerrealidad. Aunque influidos por **Freud** –Breton era médico y admirador del fundador del **psicoanálisis**– los surrealistas se apartan aquí de él. **En lugar de tomar al sueño como símbolo válido para el hombre, creen en su absoluta singularidad.** Aceptan pues, de Freud, como se ha dicho, no el método sino la mitología.
- Esta fusión debe significar una **nueva forma de conocimiento**, experiencia sin la cual la propia expresión "surrealismo" dejaría de tener sentido.
- Del nuevo conocimiento deberán surgir una **nueva ciencia**, una **nueva moral** y una **nueva belleza**, de modo que **el surrealismo desborda el campo de lo meramente estético.**
- Es **necesario ir al conocimiento por la vía del desconocimiento**; es decir, vivir el ser pero no lúcidamente, sino en el estado de mayor alienación posible. *"Yo persigo un desorden razonado de todos mis sentidos"*, había dicho Rimbaud.
- Los **caminos hacia el desconocimiento** son lo **inconsciente**, lo **onírico**, la **magia**, la **infancia**, el **automatismo psíquico**, la **demencia**, los **estupefacientes**, el **humor**, el **amor**, el **culto de lo instantáneo** y el ver a los objetos como mitos.
- El Surrealista **debe escribir sin conciencia de que escribe.**
- La **poesía debe procurar "la estupefaciente**

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

imagen". Paul Eluard aconseja "desensibilizar el universo" y el surrealismo, en general, quiere una imagen que equivalga a un regreso al caos. Aragon, por su parte, hablaba de "la provocación sin albedrío de la imagen por sí misma y por todo lo que aporta al dominio de la representación, ya que cualquier imagen, a cada embate, invita a revisar todo el universo".

"Los campos magnéticos" (1921), obra escrita conjuntamente por André Breton y Philippe Soupault, es el primer texto que los propios surrealistas consideran representativo de la corriente. A partir de allí, cada escritor se desarrolló de manera singular.

Entre los innumerables autores cercanos al surrealismo están Blaise Cendrars, Cocteau, Max Jacob, Pierre Reverdy y el franco-uruguayo Jules Supervielle.

Vanguardias Artísticas del Siglo XX (selección)

Textos cubistas

Un poema de Gillaume Appollinaire

Escribo solo a las cambiantes luces
Que arroja un leño ardiente
A veces se lamentan los obuses
Frecuentemente

Oigo el galope de un corcel que cruza
Por el campo lejano
El siniestro graznar de la lechuza
Sube al cielo mi mano

Traza estas líneas desoladamente
Adiós mi corazón
Trazo el signo también místicamente
De la Gran Ilusión

Oh mi místico amor oh Lou la vida
Nos dará el doble fuego
De la delectación nunca extinguida
Compartiremos luego

Un amor que será el único amor
Adiós mi corazón
Enciende un astro místico su fuego
Tiene el color

Del ambiguo color de tu mirada
Que entre las sombras arde
Siento una aguda herida renovada
Adiós. Es tarde

Un caligrama de Appollinaire

S
A
LUT
M
O N
D E
DONT
JE SUIS
LA LAN
GUE È
LOQUEN
TE QUESA
BOUCHE
O PARIS
TIRE ET TIRERA
T O U JOURS
AUX A L
LEM ANDS

Un texto surrealista de André Breton

Todo el paraíso no está perdido

Los gallos de roca pasan dentro del cristal
Defienden el rocío a golpes de cresta
Entonces la divisa encantadora del relámpago
Desciende sobre la bandera de las ruinas
La arena no es más que un reloj fosforescente
Que da la medianoche
Por los brazos de una mujer olvidada
Sin refugio girando por el campo
Erguida en las aproximaciones y en los
retrocesos celestes
Es aquí
Las sienas azules y duras de la quinta se bañan
en la noche
que calca mis imágenes
Cabelleras cabelleras
El mal adquiere fuerzas muy cerca
Solamente se valdrá de nosotros

De "Claro de tierra" 1923

Un texto futurista de Marinetti

Canción del automóvil

¡Dios vehemente de una raza de acero,
automóvil ebrio de espacio,
que piafas de angustia, con el freno en los
dientes estridentes!
¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de
fragua,
nutrido de llamas y aceites minerales,
hambriento de horizontes y presas siderales
tu corazón se expande en su taf-taf diabólico
y tus recios neumáticos se hinchen para las
danzas
que bailen por las blancas carreteras del mundo.
Suelto, por fin, tus bridas metálicas., ¡Te lanzas
con embriaguez el Infinito liberador!
Al estrépito dej aullar de tu voz...
he aquí que el Sol poniente va Imitando
tu andar veloz, acelerando su palpitación
sanguinolento a ras del horizonte...
¡Míralo galopar al fondo de los bosques!...
¡Qué importa, hermoso Demonio!