

UNIDAD 10

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27

LOS INICIOS DEL SIGLO XX

POLÍTICA y SOCIEDAD

- Alfonso XIII | El país continúa en crisis: huelgas laborales. La clase obrera fue la que más sufrió las consecuencias.
- 1914-1918: Primera Guerra Mundial | España no intervino, pero se vio afectada.
- 1923: Golpe de Estado militar de Primo de Rivera con el consentimiento del rey: se impuso una dictadura.
- 1931-1939: Alfonso XIII abdicó, se suprimió la dictadura y se proclamó la Segunda República.
- 1936-1939: Se produjo un nuevo alzamiento militar que desembocó en una guerra civil.

CULTURA

- A pesar del difícil contexto, el arte experimentó una etapa muy intensa buscando nuevas formas expresivas.
- Surgieron compañías teatrales - La Barraca (Lorca)
- Ámbito musical: Manuel de Falla, Joaquín Turina.
- Filosofía: María Zambrano.

LAS VANGUARDIAS

LAS VANGUARDIAS

-El primer tercio del s.XX constituye uno de los momentos más creativos de la historia del arte.

-VANGUARDIAS → movimientos artísticos que buscan transformar el arte radicalmente. Alude a un conjunto de movimientos artísticos que surgieron en Europa en el momento de entreguerras (1914-1939) como respuesta a la crisis.

-Están formadas por diferentes movimientos: cubismo, surrealismo, futurismo... Cada ISMO es diferente, pero comparten características comunes:

1. Negación del pasado y ruptura con lo anterior. Deseo de crear algo nuevo de la nada ofreciendo su visión original del mundo.
2. Internacionalismo. Frente al nacionalismo de la literatura anterior preocupada por problemas concretos, los artistas de las vanguardias se consideran "ciudadanos del mundo". Aspiran a realizar obras entendibles por todas las culturas.
3. Culto a la imagen. Existe una experimentación estética constante. Los elementos líricos son prioritarios al tema.
4. Carácter "antirrealista". Buscan una visión diferente de la realidad, de ahí que no se copiase, sino que fuese interpretada hasta descomponerla. En muchas ocasiones llega a lo grotesco, impidiendo que el gran público lo comprendiera.
5. Relación de dependencia con diferentes artes: pintura, música, literatura, cine... Se da una colaboración entre los artistas (Dalí, Buñuel, Lorca).

-Todos estos movimientos apenas duran dos décadas, pero influyeron en todos los ámbitos artísticos: literatura, pintura, música, teatro y cine.

-En el ámbito de la LITERATURA, destacan los siguientes:

-**SURREALISMO**: el inconsciente tiene un papel fundamental a través de los sueños y la imaginación.

-**FUTURISMO**: ensalza la belleza de los nuevos inventos tecnológicos.

-**CREACIONISMO Y ULTRAÍSMO**: Defienden la renovación radical del lenguaje poético.

-**DADAÍSMO**: Aboga por un arte absurdo producto del azar.

Las señoritas de Avignon, Picasso (Cubismo)

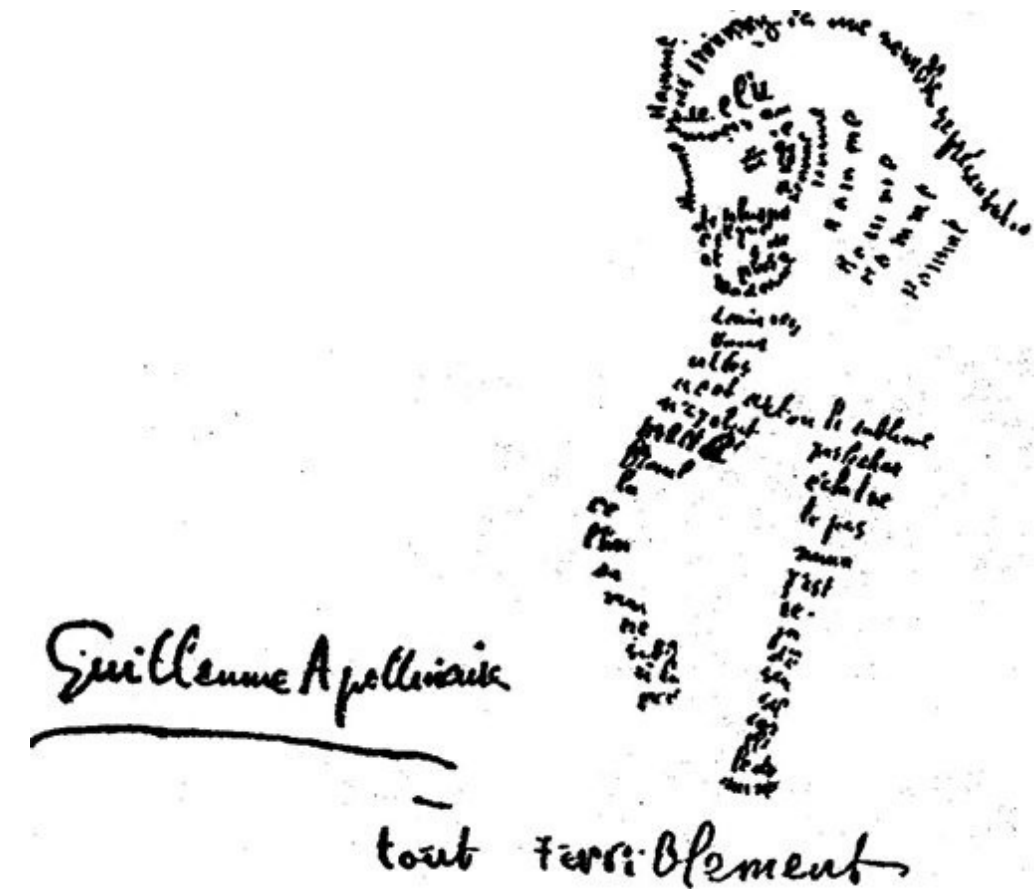
Cabeza mecánica, Hausmann (Dadaísmo)

Un perro andaluz, Luis Buñuel (Surrealismo)

La fuente, Marcel Duchamp (Dadaísmo)

Caligrama, Apollinaire (Cubismo)

Modernismo | Vanguardias

Las Vanguardias suponen un cambio radical respecto al Modernismo:

1. Los modernistas buscan una belleza exquisita y sensual.
2. La realidad es fea y vulgar, por eso los poetas se evaden al pasado o a mundos exóticos.
3. Defienden una poesía de estilo refinado, musical y cuidada.
4. La poesía expresa un sentimiento refinado.
5. El poeta se preocupa por la expresión de la elegancia y el buen gusto.

1. Pretenden cambiar la belleza tradicional por una estética rompedora y provocativa.
2. Interpretan la realidad con nuevos ojos, buscan otros temas más actuales.
3. Libertad total en las formas y en la versificación.
4. El arte renuncia al sentimiento.
5. El artista experimenta todas las formas de expresión y todas las artes influyen entre sí.

Los *ismos* españoles

El vanguardismo español puede dividirse en las siguientes etapas:

I) RAMONISMO | RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA | 1908-1918

-Actuó como puente entre las vanguardias europeas y su implantación hispana. En 1908 publica en la revista Prometeo el artículo "El concepto de la nueva literatura", que puede considerarse el primer manifiesto del vanguardismo español.

-La base de sus poesías son las GREGUERÍAS, que él mismo define como metáfora + humor, las cuales establecen extrañas asociaciones entre conceptos dispares.

-Autor que creó un *ismo* propio, el "Ramonismo," caracterizado por lo siguiente:

1. Rechazo de la interpretación tradicional de la realidad.
2. Observación del mundo desde perspectivas diferentes causando sorpresa en el espectador.
3. Elimina de su obra el sentimentalismo mediante el humor.
4. Basa su obra en las mencionadas greguerías, usando técnicas como:
 - alteración de frases hechas
 - creación de frases puramente fonéticas
 - división de palabras
 - pensamientos filosóficos y humorísticos

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA | GREGUERÍAS

El cometa es una estrella a la que se le ha deshecho el moño.

La lagartija es el broche de las tapias.

El vapor es el fantasma del agua.

La escalera de caracol es el ascensor a pie.

La leche es el agua vestida de novia.

El etc., etc., etc. es la trenza de lo escrito.

La cabeza es la pecera de las ideas.

La gasolina es el incienso de la civilización.

El más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga.

La O es la I después de beber.

El agua se suelta el pelo en las cascadas.

Las latas de conserva vacías quedan con la lengua de hojalata fuera.

La escritura china es un cementerio de letras.

Los ceros son los huevos de los que salieron las demás cifras.

El estanque es una isla de agua.

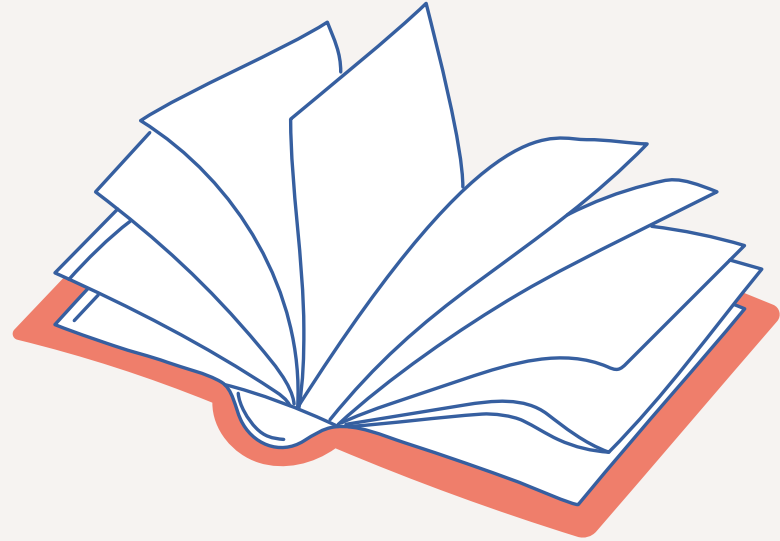
El psicoanálisis es el sacacorchos del inconsciente.

La letra b es un caracol que sube la pared

2) CREACIONISMO Y ULTRAÍSMO | 1918-1925

CREACIONISMO

- Lo fundan Juan Larrea, Gerardo Diego y Vicente Huidobro.
- La poesía es autónoma e independiente del mundo, por lo que el poeta no debe imitar la naturaleza, sino crear una realidad (poética) nueva.

ULTRAÍSMO

- Es el único movimiento plenamente español, heredero del creacionismo.
- Aparece en Madrid en 1918 promovido por autores como Guillermo de Torre, Juan Larrea, Rafael Cansinos y Gerardo Diego.
- Fundaron la revista Ultra, que defendían:
 1. eliminación de la rima
 2. uso de tecnicismos
 3. búsqueda de imágenes y metáforas impactantes

3) SURREALISMO | 1925-1930

- Parte de la crítica defiende la existencia del surrealismo español (esencial en los poetas de la generación del 27) y otra no admite su existencia, ya que nuestros poetas no llegaron a los extremos de la pura creación inconsciente ni practicaron la escritura automática.
- Los poetas españoles llegaron al surrealismo a través del creacionismo.

La generación del 27 | Lírica

-Es el grupo literario español más importante desde el Siglo de Oro.

GENERACIÓN LITERARIA

1) Grupo de escritores

2) Nacidos en fechas cercanas

3) Movidos por un acontecimiento

4) Reacción semejante

GENERACIÓN DEL 27

1) Los principales representantes del grupo son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández y Luis Cernuda.

2) Entre el más joven, que es Cernuda, y el mayor, Salinas, solo hay nueve años de diferencia.

3) La denominación del 27 surgió de un acto cultural que se celebró en el Ateneo de Sevilla para homenajear al poeta sevillano Luis de Góngora en el tercer centenario de su muerte.

4) Todos sienten la necesidad de encontrar un lenguaje poético que exprese mejor los temas que tratan.

La generación del 27 | Lírica

TRADICIÓN Y MODERNIDAD

-Combinación entre tradición + modernidad que aportan las vanguardias.

1. Deseo de originalidad, innovación y renovación poética como en las vanguardias.
2. Se busca la pureza del arte y la perfección formal.
3. Predominan las metáforas.
4. Hay elementos oníricos y surrealistas.

TEMAS

-Predominan los grandes asuntos del ser humano (amor, universo, destino, muerte).

1. MUERTE
2. AMOR
3. EL PAISAJE
4. LAS INQUIETUDES SOCIALES

La generación del 27 | Lírica

ESTILO

-No es fácil encontrar un estilo común debido a la heterogeneidad del grupo. Sin embargo, la evolución poética de sus miembros es parecida: búsqueda de la belleza formal en una primera etapa hasta llegar a la reflexión acerca de los problemas sociales.

-De modo muy general, puede decirse que el estilo de la generación del 27 destaca por su sencillez formal y se caracteriza por lo siguiente:

1. **Uso de la métrica popular y estrofas tradicionales:** romance, seguidilla, redondilla...
2. **Evolución hacia temáticas sociales y métricas innovadoras,** como por ejemplo el verso libre.
3. **Influencia del Siglo de Oro.** Se emplea el endecasílabo, el soneto, la silva... y se reivindican autores como Garcilaso de la Vega, Quevedo, Góngora o Lope de Vega.
4. Predominan las **metáforas** y las imágenes.

La generación del 27 | Lírica

ETAPAS

- Primera etapa: hasta 1927. Esta primera etapa está marcada por el influjo de las primeras vanguardias. Juan Ramón Jiménez los orienta hacia la “poesía pura”. La lírica popular ejerció influencia sobre ellos, lo mismo que los clásicos como Góngora.
- Segunda etapa: de 1927 hasta la guerra civil (1936). Se inicia un proceso de rehumanización, que coincide con la irrupción del Surrealismo.
- Tercera etapa: Después de la guerra (1939). Después de la guerra. La Guerra Civil fue la causa de la dispersión del grupo. F. G. Lorca fue asesinado; Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda y Rafael Alberti se exiliaron; Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego permanecieron en España.

CORRIENTES POÉTICAS

- 1) POESÍA NEOPOPULAR
- 2) POESÍA PURA
- 3) POESÍA VANGUARDISTA
- 4) POESÍA SURREALISTA
- 5) NEORROMANTICISMO

La generación del 27 | Teatro

TEATRO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Existen dos tendencias claramente diferenciadas: teatro tradicional y comercial (de carácter burgués) y teatro innovador (influencias vanguardistas).

➤ TEATRO TRADICIONAL

- En las primeras décadas del siglo XX, el teatro era una de las principales fuentes de ocio, representado en las grandes ciudades.
- Características principales:
 1. Temas cómicos o dramáticos, cercanos a la realidad cotidiana.
 2. Finalidad: entretenimiento.
- Dentro de este teatro existen dos tendencias:
 1. **Comedia burguesa**. Sus obras son leves sátiras sociales. El máximo exponente es Jacinto Benavente con *Los intereses creados*.
 2. **Teatro costumbrista**. Visión cómica de una región y de su clase popular. Destacan los sainetes (subgénero teatral) de Carlos Arniches o los hermanos Álvarez-Quintero.

➤ TEATRO INNOVADOR

- Frente al teatro tradicional, otros autores optaron por un estilo más innovador, original y creativo.
- Valle-Inclán inició esa renovación teatral con el esperpento (estudiado en la unidad anterior).

La generación del 27 | Teatro

TEATRO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

➤ TEATRO INNOVADOR

- El principal exponente es Federico García Lorca.
- A partir de 1930, intensificó su labor teatral como autor y director dramático, carrera exitosa que quedó truncada por su temprana muerte en 1936.
- Sus dramas más notables son: *Bodas de sangre* (1933), *Yerma* (1934) y *La casa de Bernarda Alba* (1936)
- Rasgos del teatro innovador ejemplificados en la obra de Lorca:

1. **TEMAS:** Se centran en los grandes asuntos del ser humano: el deseo insatisfecho (*Yerma*: maternidad frustrada o *Bodas de sangre*: amor frustrado), la lucha contra la tiranía (*La casa de Bernarda Alba*: lucha contra la tiranía de la sociedad y la de su madre)
2. **PERSONAJES:** Tienen siempre un componente dramático, conmovedor. En sus obras, las protagonistas suelen ser personajes femeninos, mujeres frustradas por la imposibilidad de conseguir sus deseos. "Dramas de mujeres en los pueblos de España"
3. **ESTILO POÉTICO:** Es un teatro con un gran sentido poético, desde los diálogos hasta la puesta en escena. Mezcla el lenguaje lírico con el uso de un vocabulario propio del mundo rural.
 - Empleo de metáforas y símbolos para reflejar los conflictos humanos:
 - agua: símbolo de la vida
 - caballo: símbolo de una pasión irrefrenable
 - luna: la muerte