

The background image is Salvador Dalí's painting 'The Persistence of Memory'. It features a large, melting pocket watch in the center, with other melting watches and figures in a desolate, hazy landscape. The painting is characterized by its surrealist and melting forms. The text 'Vanguardismo' is overlaid in white, bold font in the upper center. Below it, a paragraph of text explains the concept of Vanguardism, also in white font. The overall scene is a mix of green, yellow, and brown tones, with a dark, shadowy foreground.

Vanguardismo

Es una corriente que viene de Europa y se caracteriza por una nueva sensibilidad que busca distintas formas experimentales, oponiéndose a las tradicionales. En la raíz de estos movimientos está la inseguridad humana por la crisis de una sociedad dividida entre tradicionalista y revolucionarios.

CARACTERÍSTICAS

-El poeta vanguardista es un inconforme, ya que el pasado no sirve, hay que buscar un arte que responda a esta novedad interna que vive el hombre, apoyándose en la novedad original que uno lleva por dentro.

-Es necesario abandonar los nuevos temas, ya que estas gestados careciendo de sustancia y no responden al hombre nuevo .

- En algunos movimientos vanguardistas hay una marcada tendencia a hacer plástica en la coloración de las palabras, para formar la obra literaria .

- En la poesía vanguardista se juega constantemente con el símbolo. Ciertos animales como el búho y el buitre son representación que recorre al poeta .

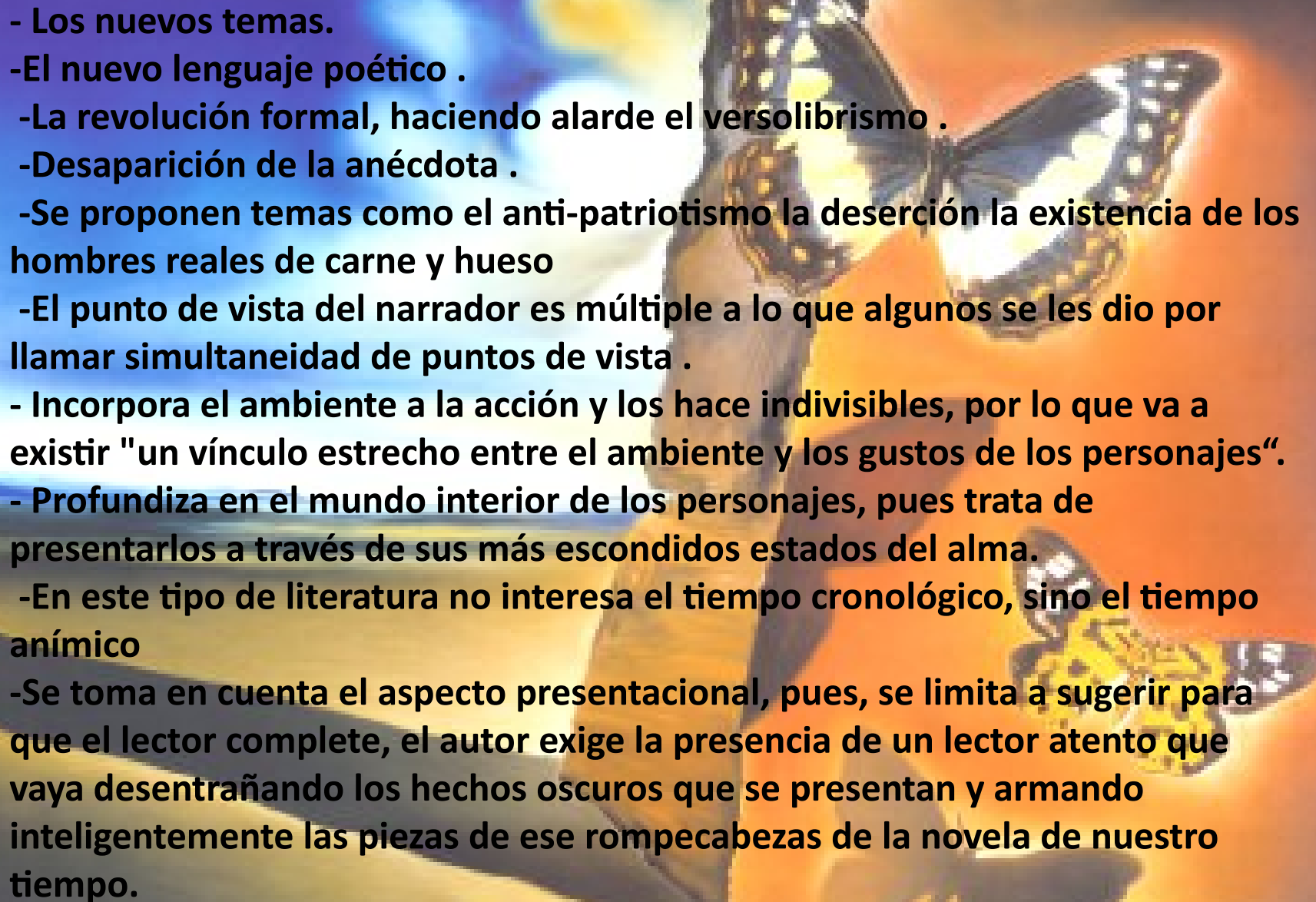
- Los poetas vanguardistas reaccionan contra las reglas tradicionales de la versificación, pero sus necesidades expresivas no se adaptan "a formas fijas" y necesitan una mayor libertad, ya que lo fundamental no va a ser lograr sonidos agradables, sino "la expresión adecuada de su mundo interior" .

-Reacción contra el modernismo, específicamente contra los imitadores de los maestros de esta corriente

Flujo y reflujo de las tendencias europeas. Los grandes cuadros de este período se nutren en la savia de su tierra y de su circunstancia humana.

Conciencia social, casi todos los significativos poetas de este tiempo acusan en su poesía una conciencia social que los lleva a tomar posiciones frente al hombre y su destino.

-
- Los nuevos temas.
  - El nuevo lenguaje poético .
  - La revolución formal, haciendo alarde el versolibrismo .
  - Desaparición de la anécdota .
  - Se proponen temas como el anti-patriotismo la deserción la existencia de los hombres reales de carne y hueso
  - El punto de vista del narrador es múltiple a lo que algunos se les dio por llamar simultaneidad de puntos de vista .
  - Incorpora el ambiente a la acción y los hace indivisibles, por lo que va a existir "un vínculo estrecho entre el ambiente y los gustos de los personajes“.
  - Profundiza en el mundo interior de los personajes, pues trata de presentarlos a través de sus más escondidos estados del alma.
  - En este tipo de literatura no interesa el tiempo cronológico, sino el tiempo anímico
  - Se toma en cuenta el aspecto presentacional, pues, se limita a sugerir para que el lector complete, el autor exige la presencia de un lector atento que vaya desentrañando los hechos oscuros que se presentan y armando inteligentemente las piezas de ese rompecabezas de la novela de nuestro tiempo.

CUBISMO

El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En los cuadros cubistas, desaparece la perspectiva tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada «perspectiva múltiple»: se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas.

FUTURISMO

El futurismo surgió en Milán, Italia, impulsado por Filippo Tommaso Marinetti. Este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte.

Rechazaba la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento. Se recurría, de este modo, a cualquier medio expresivo (artes plásticas, arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, música, poesía) capaz de crear un verdadero arte de acción, con el propósito de rejuvenecer y construir de nuevo la faz del mundo.

-
- **Exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero**
  - **Adoración de la máquina como prolongación del hombre inteligente**
  - **Retrato de la realidad en movimiento**
  - **Objetivo de lo literario, suprimiendo el yo poético**
  - **Destrucción de la sintaxis y la puntuación**
  - **Disposición especial del escrito, con el fin de darle expresión plástica**

82912-1926

M. S. DAL MONTE 1912

EXPRESIONISMO

El Expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva.

Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento. La cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas, creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética.

CARACTERÍSTICAS

- Reconstruir realidad**
- Relacionar la expresión literaria con artes plásticas y música**
- Expresar la angustia del mundo y de la vida a través de novelas y dramas donde se habla de las limitantes sociales impuesta a la libertad del hombre como la autoridad paterna o conservación.**

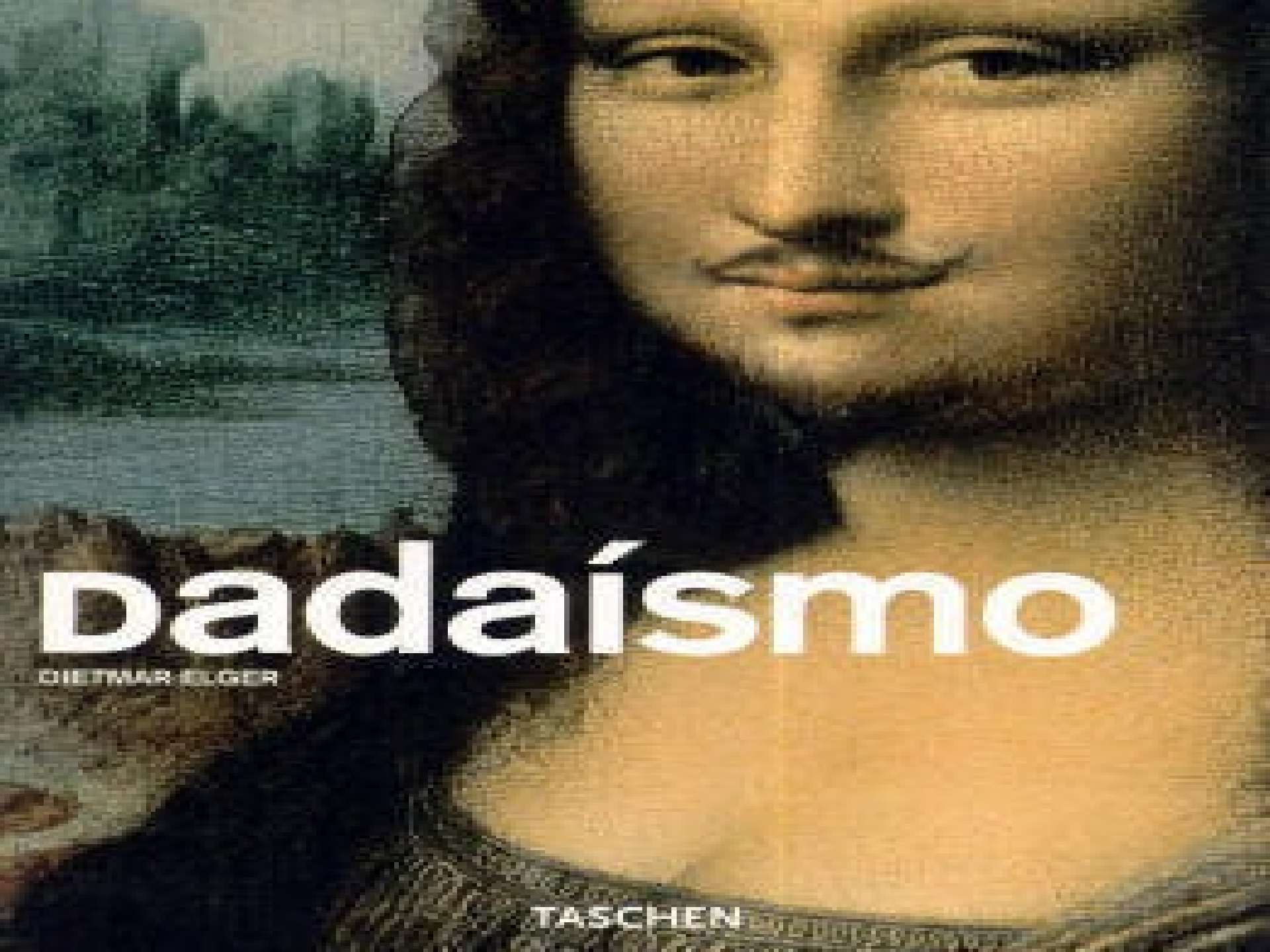

FRANZ MARC

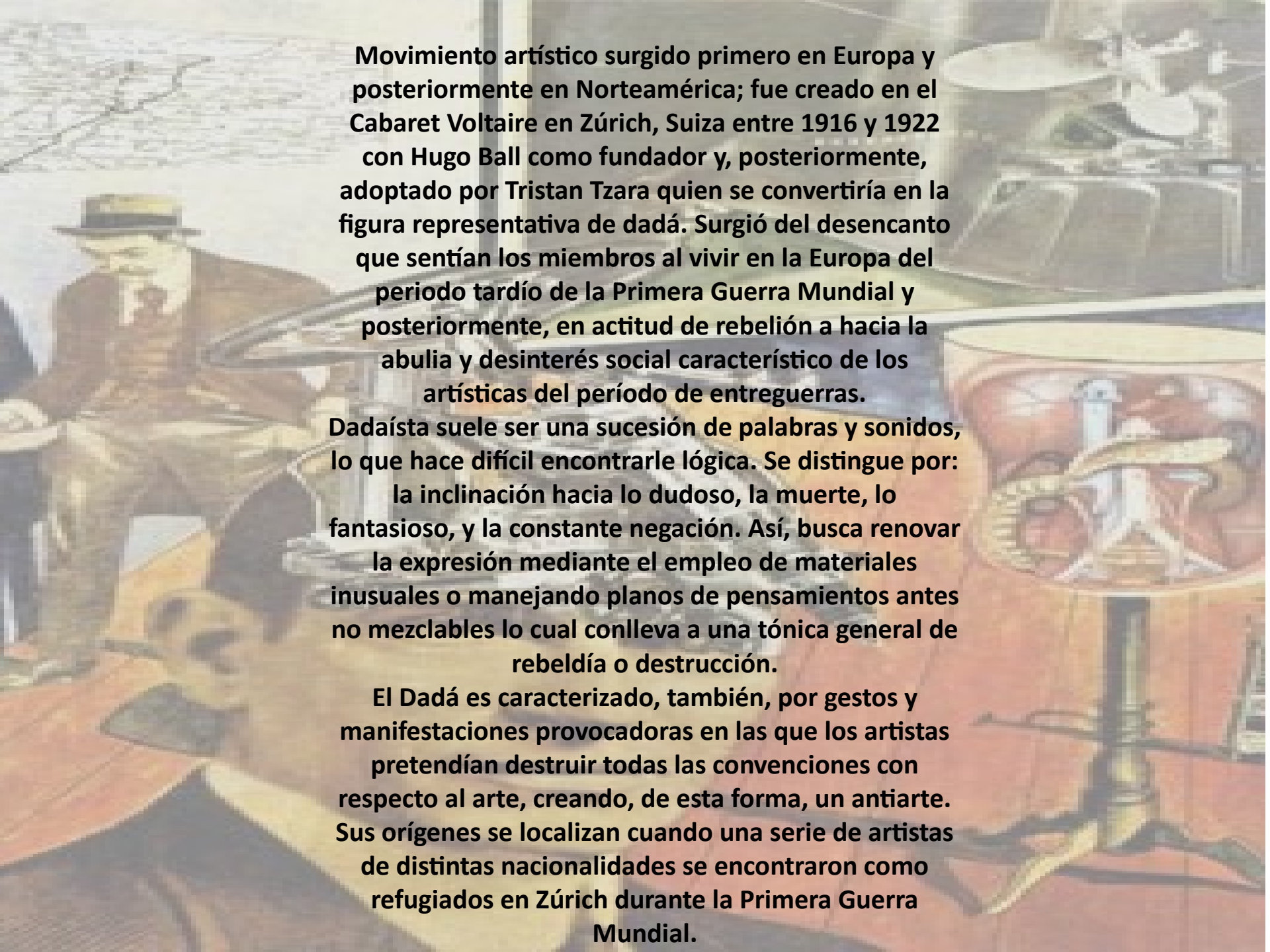

Dadaísmo

DIETMAR EDGER

TASCHEN

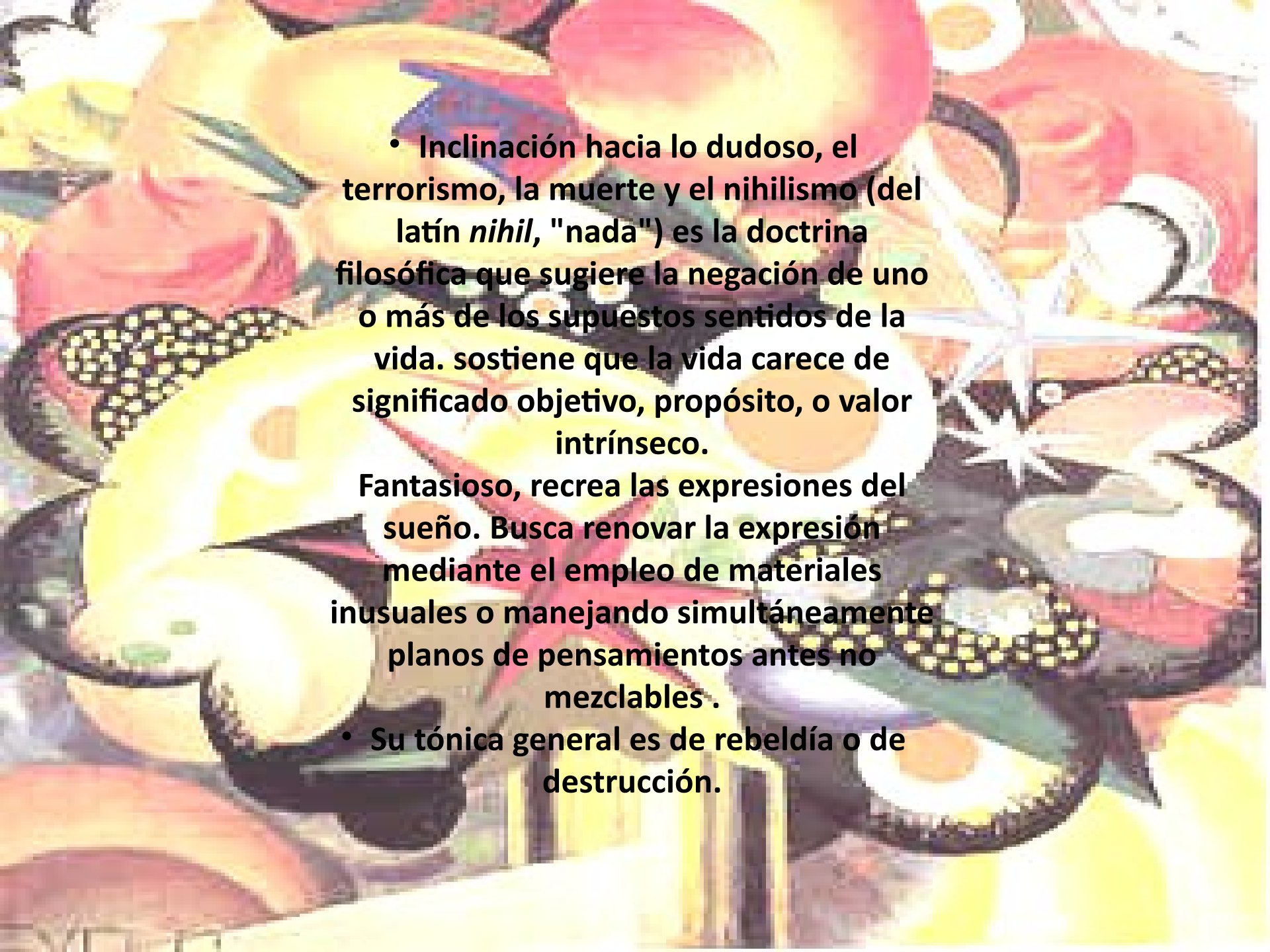
The background is a collage. On the left, there is a painting of a man wearing a brown suit and a hat, looking towards the viewer. On the right, there is a lamp with a red shade and a white base. The overall style is somewhat abstract and artistic.

Movimiento artístico surgido primero en Europa y posteriormente en Norteamérica; fue creado en el Cabaret Voltaire en Zúrich, Suiza entre 1916 y 1922 con Hugo Ball como fundador y, posteriormente, adoptado por Tristan Tzara quien se convertiría en la figura representativa de dadá. Surgió del desencanto que sentían los miembros al vivir en la Europa del periodo tardío de la Primera Guerra Mundial y posteriormente, en actitud de rebelión a hacia la abulia y desinterés social característico de los artísticas del período de entreguerras.

Dadaísta suele ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil encontrarle lógica. Se distingue por: la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantástico, y la constante negación. Así, busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos antes no mezclables lo cual conlleva a una tónica general de rebeldía o destrucción.

El Dadá es caracterizado, también, por gestos y manifestaciones provocadoras en las que los artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte, creando, de esta forma, un antiarte. Sus orígenes se localizan cuando una serie de artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial.

- **Inclinación hacia lo dudoso, el terrorismo, la muerte y el nihilismo (del latín *nihil*, "nada") es la doctrina filosófica que sugiere la negación de uno o más de los supuestos sentidos de la vida. sostiene que la vida carece de significado objetivo, propósito, o valor intrínseco.**

Fantasioso, recrea las expresiones del sueño. Busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejando simultáneamente planos de pensamientos antes no mezclables .

- **Su tónica general es de rebeldía o de destrucción.**

SURREALISMO

El Surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del "Manifiesto Surrealista" de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad.

Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Para lo que utilizan recursos como: animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica.

EXISTENCIALISMO

Existencialismo es el nombre que se usa para designar a una corriente filosófica o de pensamiento de corte irracionalista que tuvo su origen en el siglo XIX y se prolongó más o menos hasta la segunda mitad del XX. No se trata de una escuela homogénea ni sistematizada, y sus seguidores se caracterizan principalmente por su reacción contra la filosofía tradicional. Estos filósofos se centraron en el análisis de la condición de la existencia humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Sin embargo el existencialismo recién toma nombre en el siglo XX y particularmente tras las terriblemente traumáticas experiencias que vivenció la humanidad durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial durante estos dos conflictos .

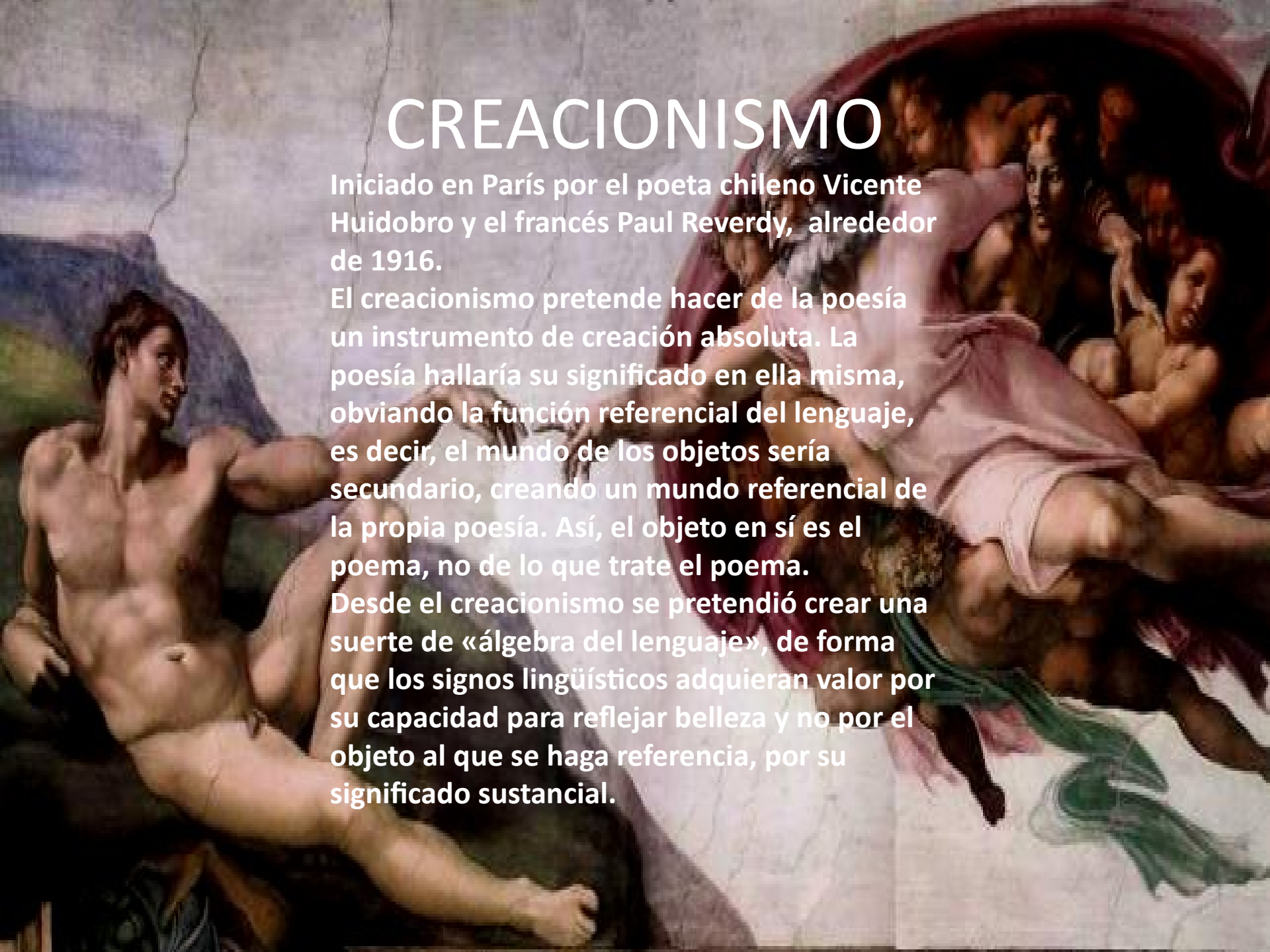

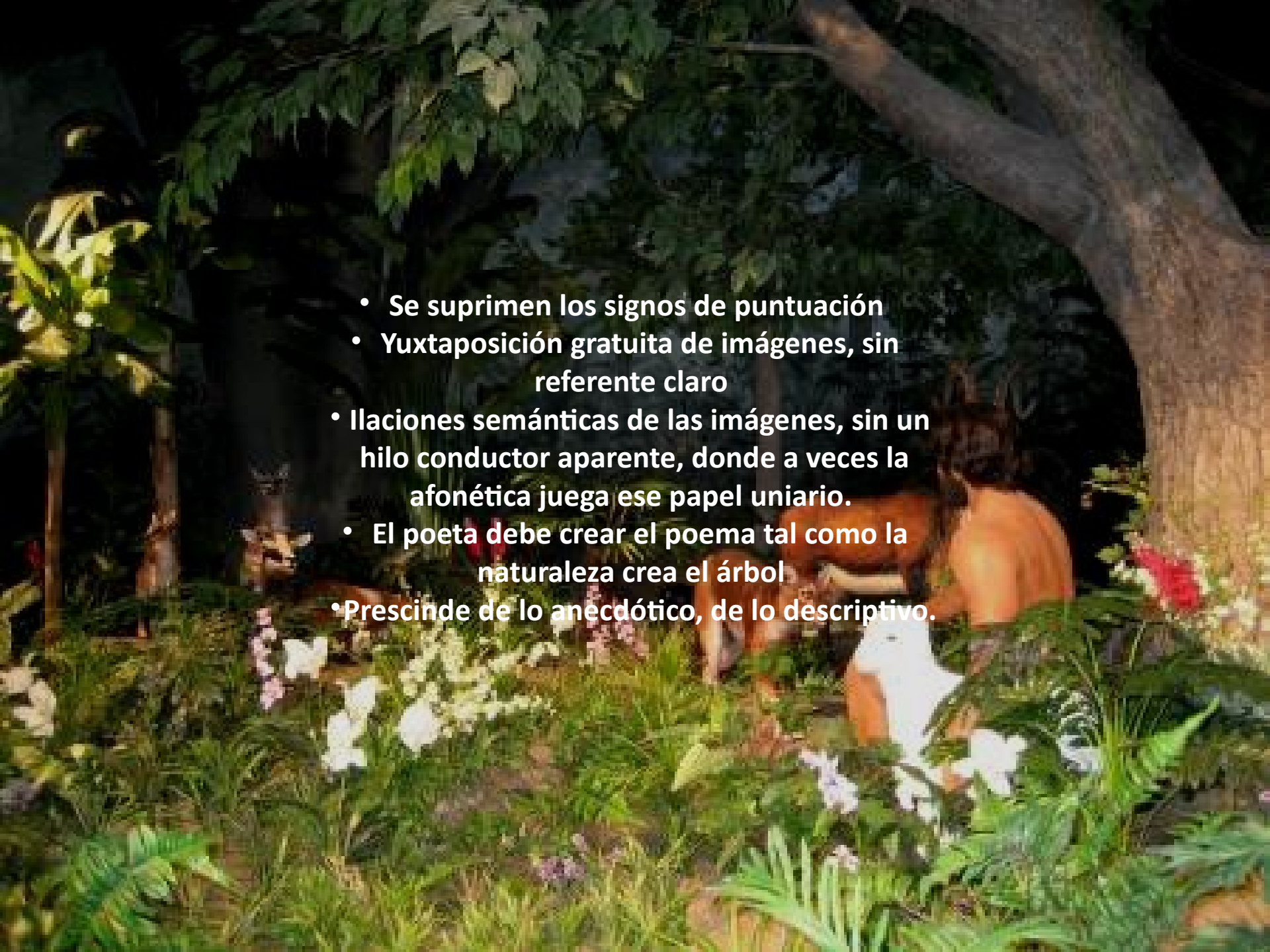
CREACIONISMO

Iniciado en París por el poeta chileno Vicente Huidobro y el francés Paul Reverdy, alrededor de 1916.

El creacionismo pretende hacer de la poesía un instrumento de creación absoluta. La poesía hallaría su significado en ella misma, obviando la función referencial del lenguaje, es decir, el mundo de los objetos sería secundario, creando un mundo referencial de la propia poesía. Así, el objeto en sí es el poema, no de lo que trate el poema.

Desde el creacionismo se pretendió crear una suerte de «álgebra del lenguaje», de forma que los signos lingüísticos adquieran valor por su capacidad para reflejar belleza y no por el objeto al que se haga referencia, por su significado sustancial.

-
- A lush garden scene with a large tree on the right, a deer in the middle ground, and a white dog in the foreground. The garden is filled with various plants and flowers, including white and purple blooms. The lighting is soft, suggesting a late afternoon or early morning setting.
- Se suprimen los signos de puntuación
  - Yuxtaposición gratuita de imágenes, sin referente claro
  - Ilaciones semánticas de las imágenes, sin un hilo conductor aparente, donde a veces la fonética juega ese papel uniarrio.
  - El poeta debe crear el poema tal como la naturaleza crea el árbol
  - Prescinde de lo anecdótico, de lo descriptivo.

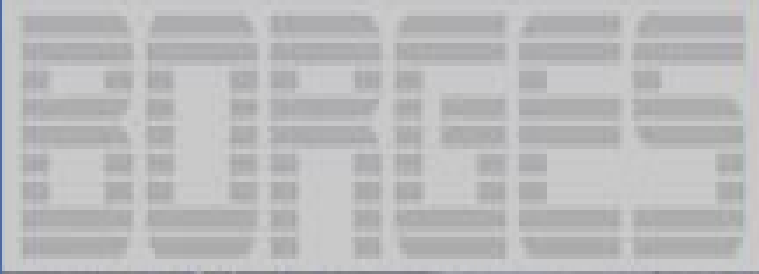

ULTRAÍSMO

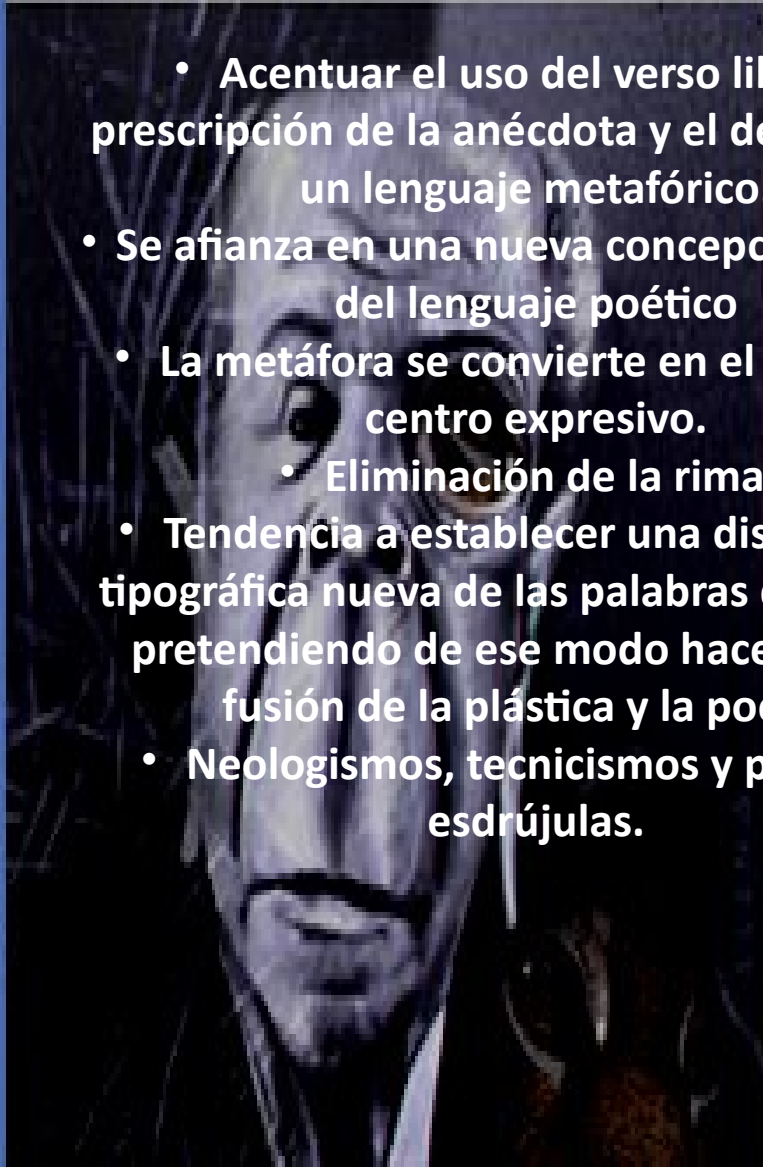
Es un movimiento literario nacido en España en 1918, con la declarada intención de enfrentarse al modernismo, que había dominado la poesía en lengua española desde fines del siglo XIX.

CARACTERÍSTICAS:

- Reducción de la lírica a su elemento primordial: la metáfora
- Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles.
- Abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada.
- Síntesis de dos o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia.
- Imágenes y metáforas chocantes, ilógicas, donde destacan el mundo del cine, del deporte, del adelanto técnico: "Los motores suenan mejor que endecasílabos" (Guillermo de Torre).
- Tendencia a establecer una disposición tipográfica nueva de las palabras del poema, pretendiendo de ese modo hacer ver una fusión de la plástica y la poesía.
- Neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas.
- Eliminación de la rima.

- Acentuar el uso del verso libre, la prescripción de la anécdota y el desarrollo de un lenguaje metafórico.
- Se afianza en una nueva concepción técnica del lenguaje poético
  - La metáfora se convierte en el principal centro expresivo.
    - Eliminación de la rima
  - Tendencia a establecer una disposición tipográfica nueva de las palabras del poema, pretendiendo de ese modo hacer ver una fusión de la plástica y la poesía.
  - Neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas.

FAUVISMO

El Fauvismo fue un movimiento pictórico francés de escasa duración (entre 1904 y 1908, aproximadamente) que revolucionó el concepto del color en el arte contemporáneo. Los fauvistas rechazaron la paleta de tonos naturalistas empleada por los impresionistas en favor de los colores violentos, introducidos por los postimpresionistas Paul Gauguin y Vincent van Gogh, para crear un mayor énfasis expresivo. Alcanzaron una intensa fuerza poética gracias al fuerte colorido y al dibujo de trazo muy marcado, desprovisto de dramatismo lumínico.

The background of the slide is a painting in the Impressionist style. It depicts a landscape with a bridge in the foreground, buildings in the middle ground, and trees in the background. The colors are vibrant and somewhat blurred, characteristic of Impressionism. The overall scene is a typical urban or rural setting from the late 19th century.

IMPRESIONISMO

Aunque el término Impresionismo se aplica en diferentes artes como la música y la literatura, su vertiente más conocida, y aquélla que fue la precursora, es la pintura impresionista. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia.

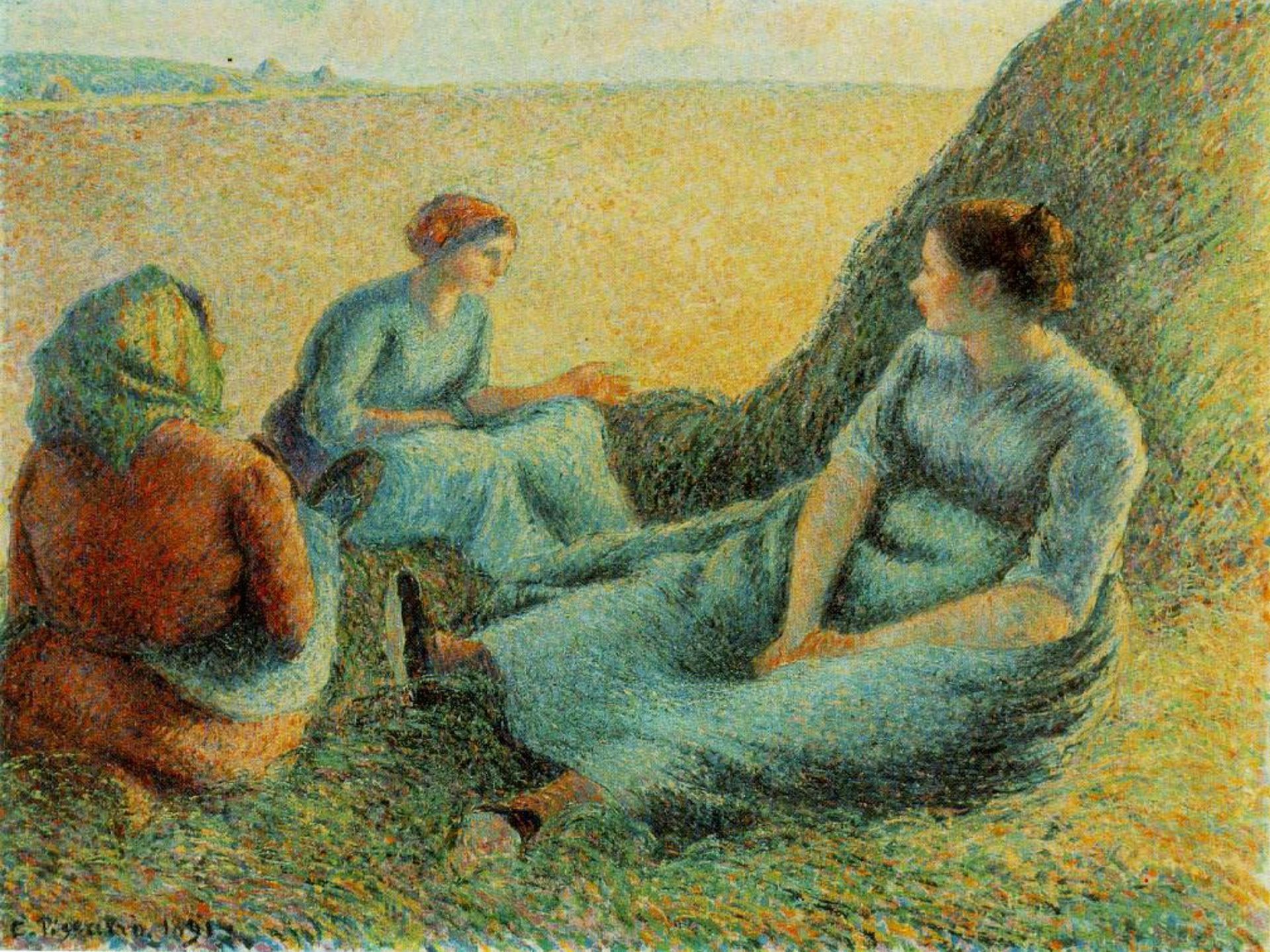
Los impresionistas, en cambio, escogieron la pintura al aire libre y los temas de la vida cotidiana. Su primer objetivo fue conseguir una representación del mundo espontánea y directa, y para ello se centraron en los efectos que produce la luz natural sobre los objetos. Las figuras principales del movimiento fueron: Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir y Alfred Sisley.

Los impresionistas se preocuparon más por captar la incidencia de la luz sobre el objeto que por la exacta representación de sus formas, debido a que la luz tiende a difuminar los contornos y refleja los colores de los objetos circundantes en las zonas de penumbra.

J.M.W. Turner 1891

EL SIMBOLISMO

Movimiento literario y de las artes plásticas que se originó en Francia a finales del siglo XIX.

El simbolismo literario fue un movimiento estético que animó a los escritores a expresar sus ideas, sentimientos y valores mediante símbolos o de manera implícita, más que a través de afirmaciones directas. Los escritores simbolistas, que rechazaron las tendencias anteriores del siglo (el romanticismo de Victor Hugo, el realismo de Gustave Flaubert o el naturalismo de Émile Zola), proclamaron que la imaginación era el modo más auténtico de interpretar la realidad. Al mismo tiempo se alejaron de las rígidas normas de la versificación y de las imágenes poéticas empleadas por sus predecesores, los poetas parnasianos. Entre los principales precursores de la poesía simbolista figuran el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, el poeta francés Gérard de Nerval y los poetas alemanes Novalis y Hölderlin.

ESTRIDENTISMO

Fue un movimiento mexicano, nacido de la mezcla de varios ismos, como aportación nacidos a la vanguardia europea, su representante fue Manuel Maples Arce, permaneció entre 1922 y 1927, se caracterizó por:

- La modernidad.
- El cosmopolismo y lo urbano, el culto a la máquina y a todo lo que represente progreso.
- El inconformismo, el humor negro, el esnobismo, lo irreverente, el rechazo a todo lo pasado.

AFROCUBANISMO

La peculiar Vanguardia cubana entre los años 20 y 30 se implica socialmente y participa en las luchas políticas de la isla, se trata del afrocubanismo.

Esta tendencia se desarrolló por todo el Caribe como reconocimiento de la negritud como cultura original y válida en el contexto mestizo de lo hispanoamericano; sin embargo, no llegó a Europa hasta que Lorca publicara su Poeta en Nueva York, donde incluye una elegía al negro de Harlem, con ella dio un nuevo estímulo al afrocubanismo que podemos ver representado en Nicolás Guillén. En esta poesía encontramos principalmente:

- Combina el primitivismo con la exaltación de la espontaneidad de lo negro cubano y el sencillismo del lenguaje utilizado.
- Métrica especial, caracterizada por ritmos muy fuertes y marcados, insólitos en la lírica europea, unidos sin embargo a formas métricas tradicionales castellanas y elementos vanguardistas.

Pueden diferenciarse tres variedades básicas:

Poesía culta en la que el tema del negro entra como elemento pintoresco. Su representante principal es L.Palés Matos.

Poesía popular o folclórica, en la que el habla propia del negro se convierte en elemento fundamental, como en la obra de Nicolás Guillén y Alejo Carpentier.

Poesía de intención social y política que pretende la rehabilitación y dignificación de la población negra. El máximo representante vuelve a ser Nicolás Guillén.

MOVIMIENTO DE LOS ANTROPÓFAGOS

La antropofagia fue la respuesta carnavalizada a la conciencia poética que los modernistas brasileños dieron al falso problema del colonialismo cultural. Al subrayar desfachatadamente que todo proceso de asimilación es canibalístico, los antropófagos no sólo desacralizaron los modelos, sino que también desacralizaron la actividad poética misma.

Se caracteriza esencialmente por:

- El gran canibalismo poético representado en sus obras.
- Uso de metáfora.

Entre Antropófagos

= Por lo menos si nosotros matamos es para comer

Bagaria

Paris 1931

•
1) Cosmopolitismo: Surge a partir de 1940, con la finalidad de mostrar la problemática urbana, varía de acuerdo a cada país, ya que el paisaje cambia según la geografía y la economía de cada ciudad.

El cosmopolitismo se caracteriza, esencialmente por:

-Es filosófico, moral y psicológico, ya que trabaja con la incertidumbre y tensión de los habitantes de las grandes metrópolis.

Su máximo representante es Borges.

2) Neorealismo: Es relacionado con el existencialismo, exagera el problema de la angustia, ya que transforma el escritor de males irreversibles, que parecen no tener solución.

3) Suprerealismo: Su representantes es Miguel Ángel Asturias, es un movimiento que se apoyó originalmente en los trabajos de Freud. Es un movimiento que consiste en:

-La captación de la coincidencia-realidad surgida en un personaje, cuando este vive un hecho que le provoca recuerdos recónditos coexistentes en el propio suceso.

4) Experimentalismo: Fue un movimiento que se apoyó en el método científico para explicar, a través de sus pasos aplicados a la literatura, el comportamiento de los personajes dentro de un relato.

5) Boom latinoamericano: El mismo hace referencia a las sorpresas del mundo occidental cuando se leyeron las obras Rulfo, Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, Carpentier y García Márquez. Estos artistas toman lo que les conviene de cada movimiento y aportan novedades, creando obras donde conviven romanticismo, naturalismo, barroco y características principales en el son:

-Sus temas constantes son la fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico.

-Urgencia de crear una literatura distinta

-Ajuste de su producción al avance de las comunicaciones, solución de problemas morales, psicológicos y sociales

6) Realismo mágico y fantástico: En 1925 un crítico alemán, Franz Roh, al estudiar a los pintores del movimiento post expresionista de su país, quien publicó un libro titulado "Realismo Mágico Post Expresionismo", problemas de la pintura europea más reciente en el realismo mágico, "El misterio no descende el mundo representado, sino que se esconde y palpita tras él". El realismo mágico es una tendencia que se orienta a develar o por lo menos a intuir el misterio oculto detrás de la propia realidad circundante y extraer de ella una posibilidad expresiva del arte.

El realismo mágico encontró su apoyo en el desquite americanista, tomando la vía del éxito en el llamado realismo, basándose y proponiendo:

-La mezcla indiscriminada de elementos imaginarios y reales, unas veces acomodándolas con el tratamiento alegórico o poético de situaciones o personajes.

-Desplazándolo hacia lo mítico o legendario, trayendo a esa mezcla los ritmos del habla, tal como es en cada país, cada ambiente o medio social descritos, pero sin ningún fondo de prurito regionalistas

-Operando una desinhibición absoluta en los aspectos del amor y del sexo, comúnmente entendidos como la palestra e incomunicación del hombre contemporáneo.

-Adquiere verosimilitud por la propia coherencia interna del relato, su alcance de parábola, de la sociedad y la amplitud de la realidad contemplada e interpretada.