



Universidad de Chile
Facultad de Filosofía y Humanidades
Departamento de Literatura

Seminario de Lectura Dirigida

Vanguardias artísticas del siglo XX

LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DE VANGUARDIA

Las vanguardias artísticas se desarrollan, especialmente en Europa, a partir del gran avance de la modernidad a fines del siglo XIX y a la par de los determinantes acontecimientos del s. XX (revoluciones políticas, guerras mundiales, industrialización).

- Las vanguardias artísticas – como lo señala Peter Bürger - se caracterizan principalmente por revelarse en contra de la institución “Arte” que ha conocido la modernidad, la cual se caracteriza por responder a lógicas burguesas, como la del individualismo (tanto a nivel de producción y recepción) o a la llamada autonomía del arte, la cual desliga toda dinámica artística de la praxis vital (el cotidiano de cada persona, las relaciones humanas, los conflictos políticos, el mercado, etc.).
- A su vez estas han roto con el sistema de representación que se venía afianzando desde el renacimiento (bajo el concepto de mimesis aristotélica), donde se buscaba un arte figurativo, de referentes externos reconocibles para el receptor, y que se podría caracterizar cotidianamente como un arte “realista”.
- Las vanguardias también rompieron con el concepto de “obra” tradicional (orgánica), e introdujeron otro nuevo (obra inorgánica), que se caracteriza por la fragmentariedad, es decir, básicamente, por la autonomía de las partes frente al todo.

Paradigma de la obra orgánica

Renacimiento



Albert Dürero. *Autorretrato a los 26*, 1498.

Neoclasicismo



Louis David (1748-1825). *El juramento de los Horacios* (1784).

Romanticismo



John Everett Millais (1829 - 1896). *Ofelia*, 1852.

Realismo



Gustave Courbet (1819-1877). *Buenos días, señor Courbet*, 1854

Impresionismo

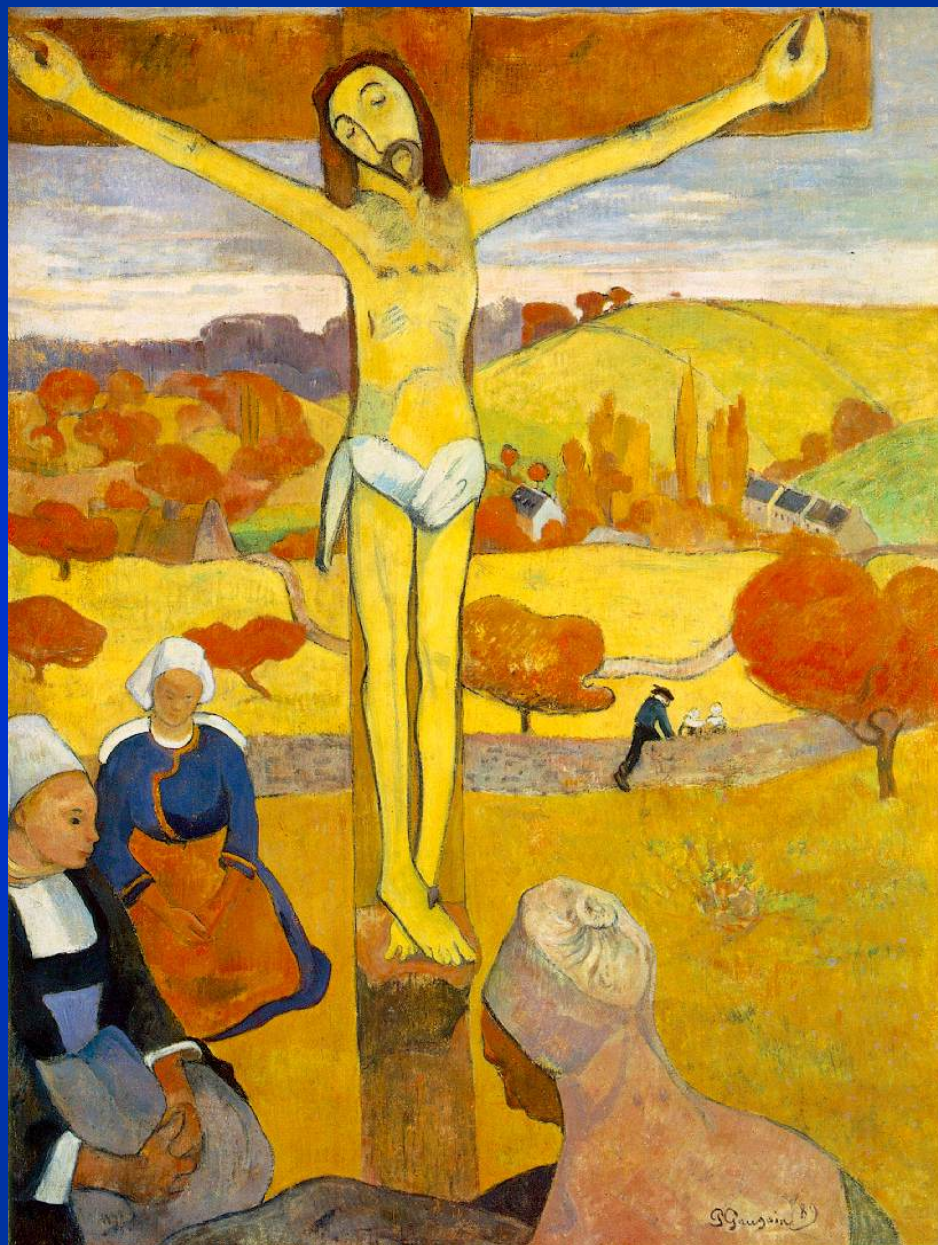


Edouard Manet (1832-1888). *El bar de Folies-Bergères* (1882) (detalle).

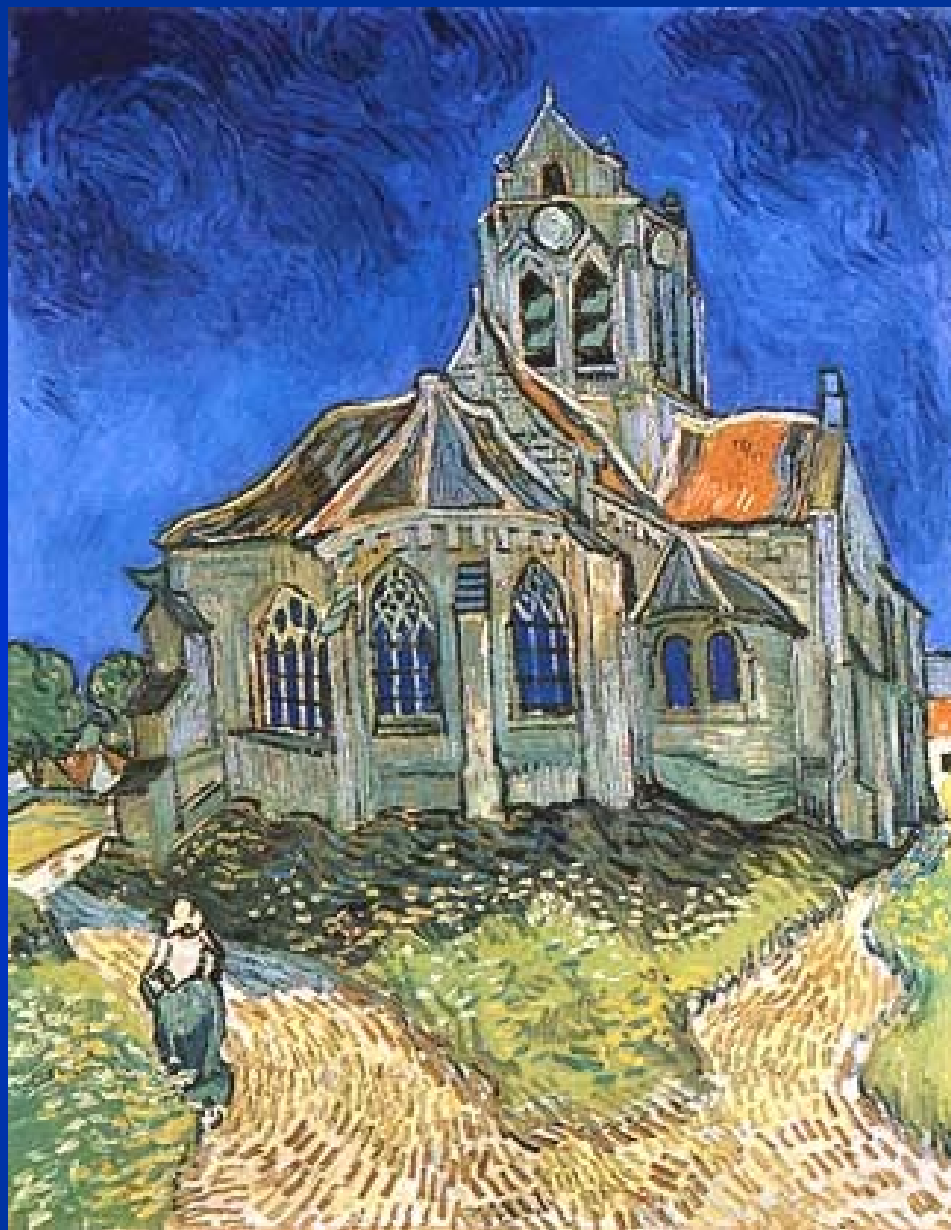
Postimpresionismo



Paul Cézanne. *La bahía de L'Estaque* (1886).



Paul Gauguin (1848-1903). *El Cristo amarillo* (1889).



Vincent Van Gogh. *Iglesia de Auvers* (1890).

Fauvismo



Henry Matisse (1869-1954). *Armonía en rojo* (1908).

Vanguardias Históricas

- Aparecen formando grupos artísticos, que se manifestaron en diferentes campos: literatura, pintura, escultura, danza, cine, etc.
- Se ven fuertemente influenciadas por las corrientes que emergen a partir de la decadencia del paradigma realista (impresionismo, simbolismo, fauvismo, modernismo), pero a la vez atentan contra los principios básicos de este arte anterior, sobre todo frente a sus presupuestos naturalistas, empiristas y positivistas (Zola, Renoir, Seurat).
- En todas estas, se hace fundamental, ya sea a favor o en contra, el problema de la sociedad moderna y de la técnica, para ver cómo ésta ha influido en la praxis vital de los sujetos y en la misma dinámica del arte en la modernidad.
- A continuación, revisaremos aquellos grupos de vanguardias que a principio del siglo XX se hicieron notorios, manteniendo claras vinculaciones temáticas, formales e históricas, del modo en que las sistematiza Mario De Micheli.

Expresionismo

- El expresionismo se caracterizó por ser una primera protesta frente a los preceptos positivistas que perseguían la objetividad, estos intentan buscar una experiencia interior que se debía plasmar en las obras. A la vez se presentan como un arte de oposición, irónico frente a la posición del burgués y de la sociedad. Esta vanguardia se manifestó principalmente en Alemania en dos grupos: **Die Brücke** (El puente) y **Der Blaue Reiter** (El jinete azul).



Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938). *Autoretrato como soldado* (1915).



Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976). *Cabeza de una mujer* (1915).



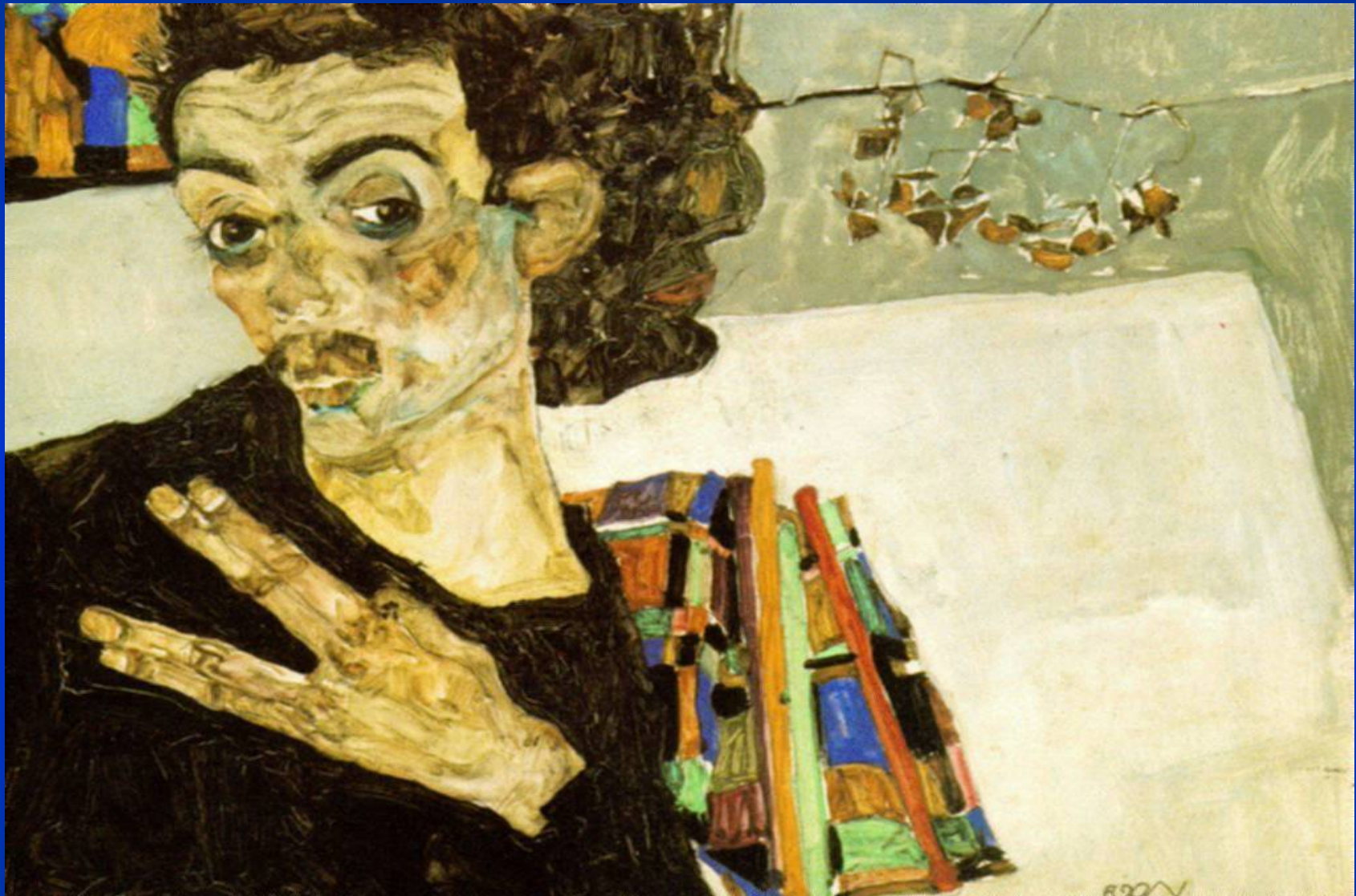
Vasili Kandinski (1866-1944). *Boceto para El Jinete Azul* (1911).



Vasili Kandinski (1866-1944). *Composición VI* (1913).



Franz Marc (1880- 1916). *Tigre* (1912).

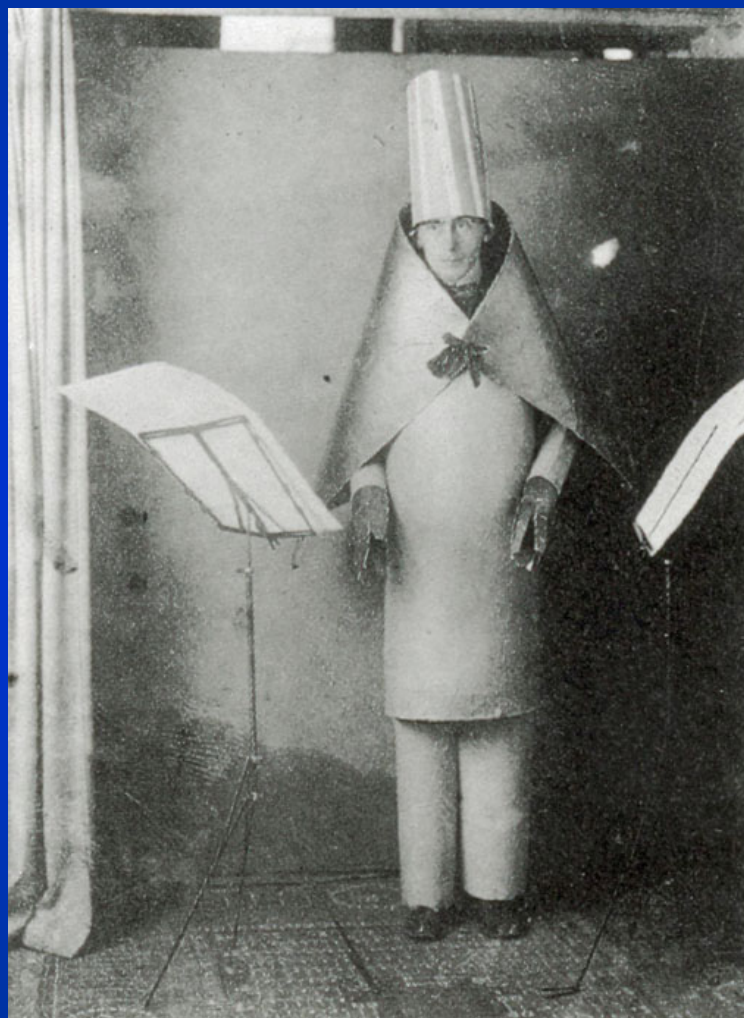


Egon Schiele (1880-1918). *Autorretrato con vestido negro* (1911).



Eduard Munch (1863-1944). *El Grito* (1893).

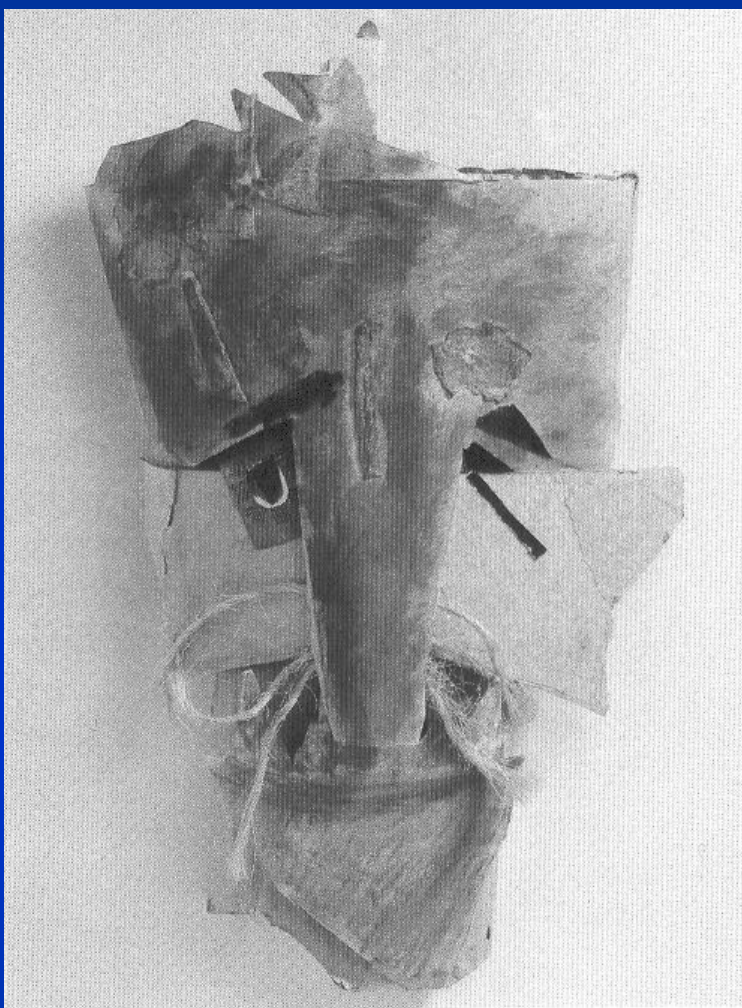
Dadaísmo: movimiento nacido en Zürich. Tuvo la actitud mas radical de crítica en torno a los preceptos racionalistas imperantes, atacando con violencia la institución “Arte”, y las demás convenciones del mundo burgués. Se caracterizó por su fuerza negativa y su actitud anti-creyente.



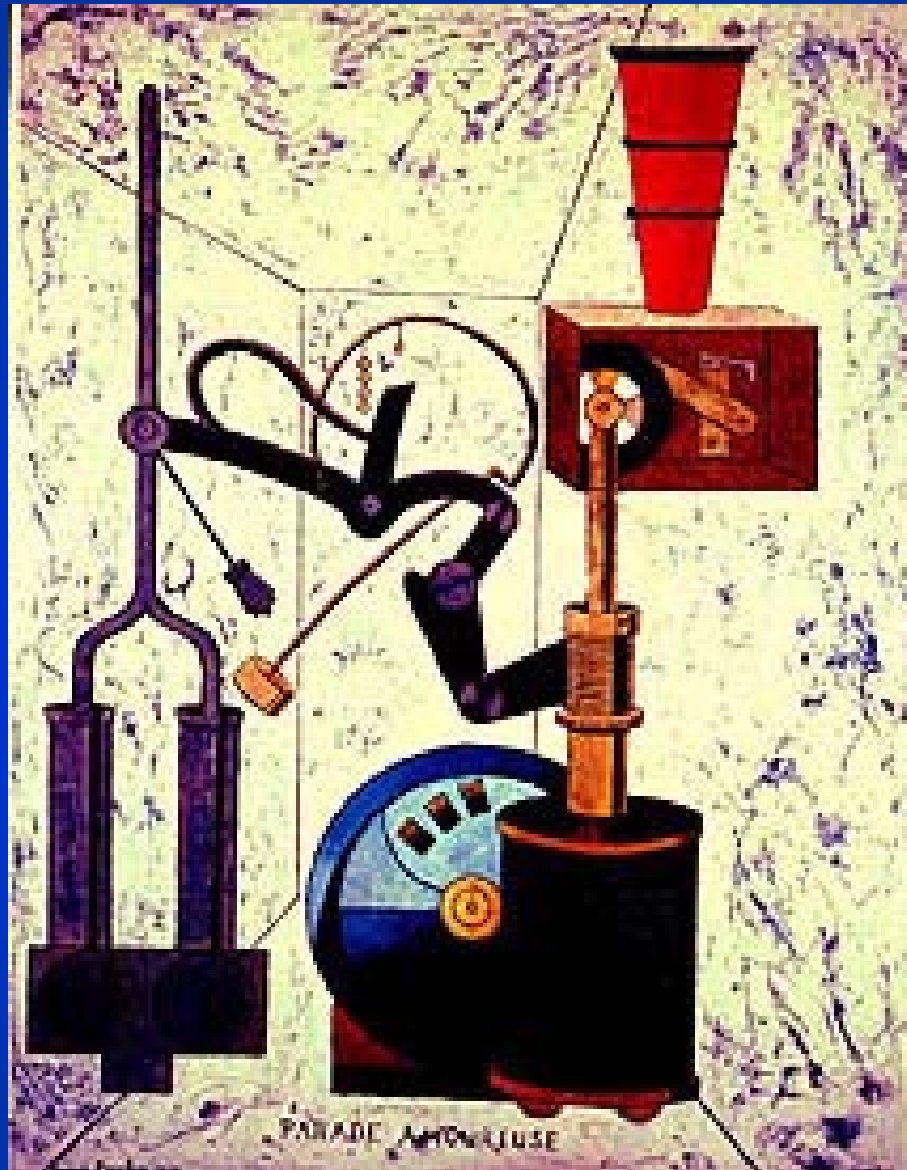
KARAWANE
jolifanto bambla ô falli bàmbla
grossiga m'pfa habla horem
égiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka
u u u
schampa wulla wussa ólobo
hej tatta gôrem
eschige zunbada
wulubu ssabudu uluw ssabudu
tumba ba- umf
kusagaunia
ba - umf

(1917)
Hugo Ball
53

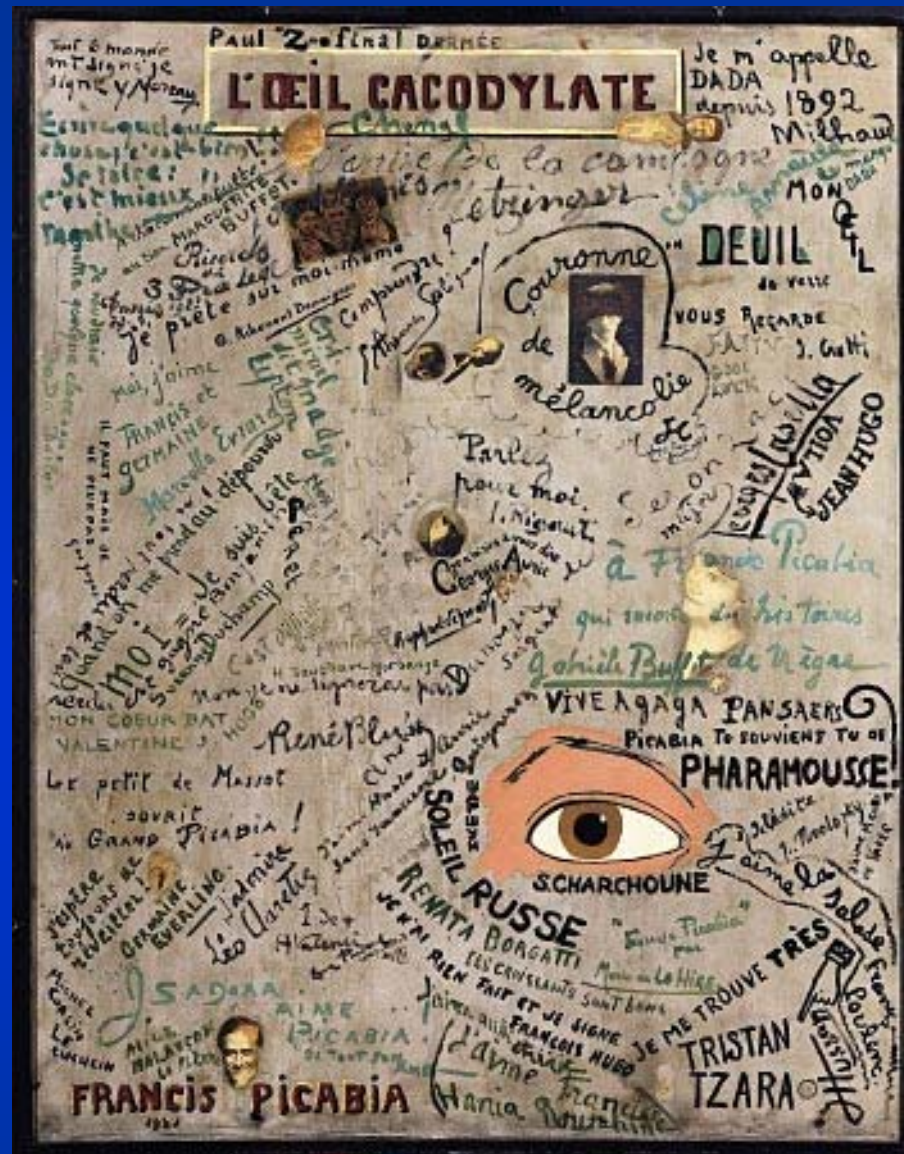
Hugo Ball, *Caravana* (poema fonético, 1917).



Marcel Janco, *Máscara* (1919).



Francis Picabia (1879 – 1953). *Parade Amoureuse* (1917).



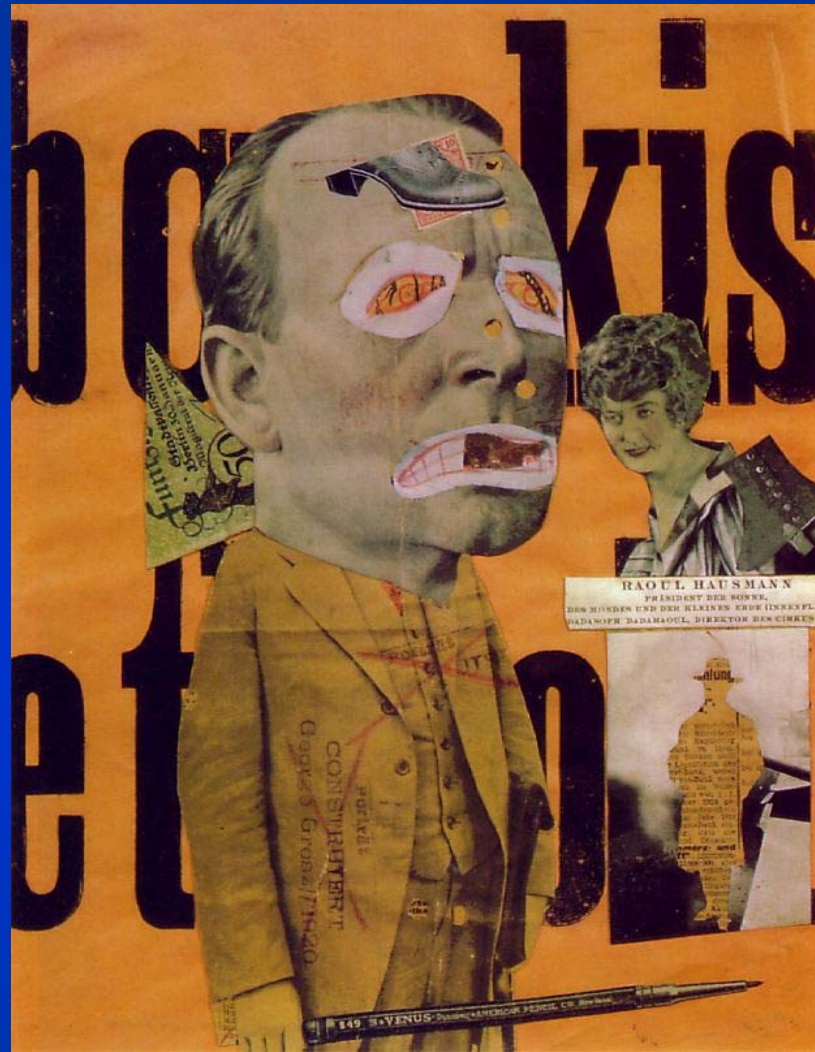
Francis Picabia, *L'Oeil Cacodylate* (1921).



Francis Picabia, *Relâche* (1924).



Marcel Duchamp (1887 – 1968). *La Fuente* (1917).



Raoul Hausmann, *La Critica de Arte* (1920).

Surrealismo: Surge en 1924 París, encabezado por el escritor André Breton. Parte de los postulados de Freud que afirman la existencia de un componente inconsciente en cada sujeto. Va en búsqueda de un arte de lo inconsciente que logre develar aquellos contenidos que las convenciones sociales que reprimen. Más adelante se alineó al Comunismo para oponerse al avance del nazismo y de la II Guerra Mundial.



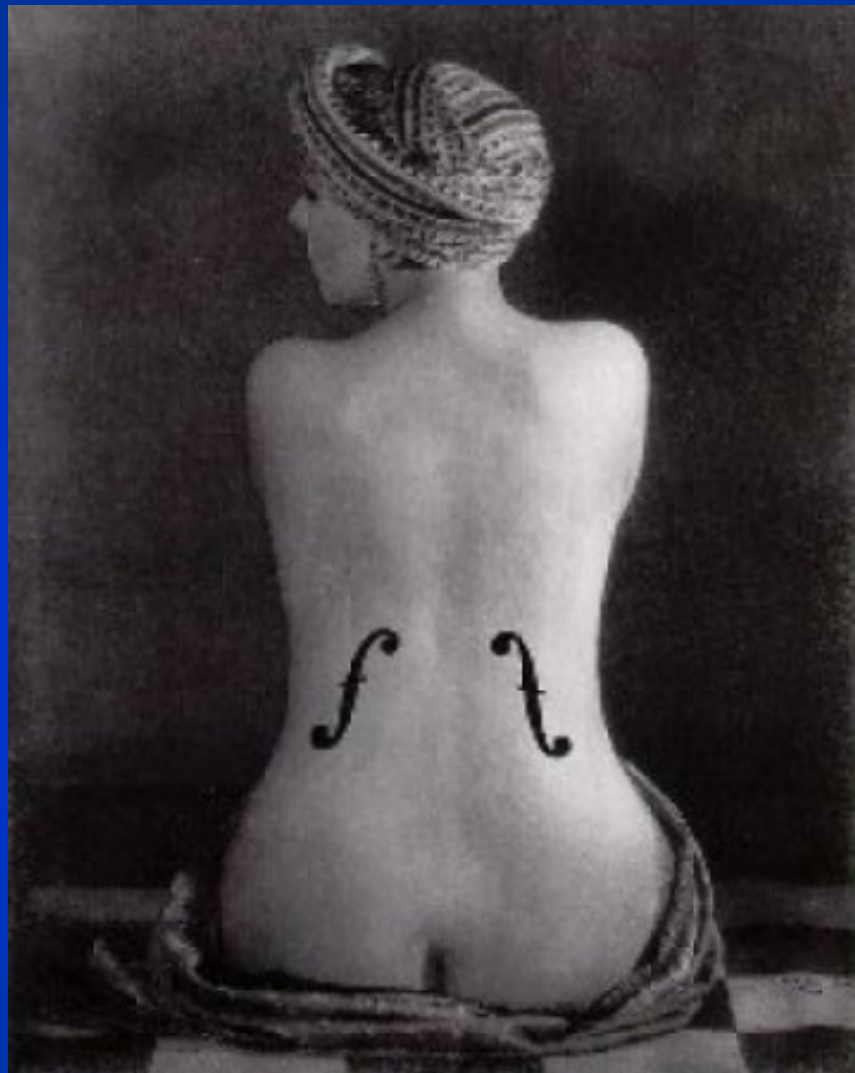
Rene Magritte (1898 – 1867). Portada del libro ¿Qué es el surrealismo?, de A. Breton (1934).



Giorgio de Chirico (1888-1978). *Las musas inquietantes* (1934).



Rene Magritte. *Los amantes* (1928).



Man Ray (1890-1976). *Los violines de Ingres* (1935).



Salvador Dalí (1904 - 1989), *Joven virgen autosodomizada por su propia castidad* (1954).



Salvador Dalí, *Rêve de Vênus* (1939).



Salvador Dalí, *Autorretrato Cubista* (1925).



Salvador Dalí, *Atomic Leda* (1949).



Rene Magritte, *Golconde* (1953).

Cubismo: movimiento medianamente científicista. Su protesta contra el impresionismo es por ver en este sólo una pintura del ojo, muchas veces cargado de un enaltecimiento de la realidad. Buscaron el análisis y las síntesis de los objetos para presentarlo en el cuadro como una totalidad que muchas veces fue más allá de lo visual, hacia una experiencia interior, como lo vemos en el Guernica de Picasso.



Pablo Picasso (1881-1973). *Las señoritas d'Avignon* (1907).



Juan Gris (1887 – 1927), *Guitarra y diario* (1918).



Juan Gris, *Guitarra*.



Pablo Picasso (1981-1973). *María Teresa* (1937).



Georges Braque (1882-1963). *Violín y candelabro* (1910).

Futurismo: Este movimiento se desarrolla en Italia y propone el quiebre con el pasado para renovar completamente el arte desde la agresión y la velocidad. Fueron unos celebradores de la modernidad desde su sección más modernizadora y desarrollista, se declararon amantes de la tecnología. Se alinean con el gobierno fascista de Mussolini.



F. T. Marinetti (1876-1944). *Ilustración del Primer manifiesto Futurista* (1913).



Luigi Russolo. *Dinamismo de un automóvil* (1913).



Humberto Boccioni. *La carga de los lanceros* (1914).



Humberto Boccioni. *Dinamismo de un jugador de fútbol* (1914).

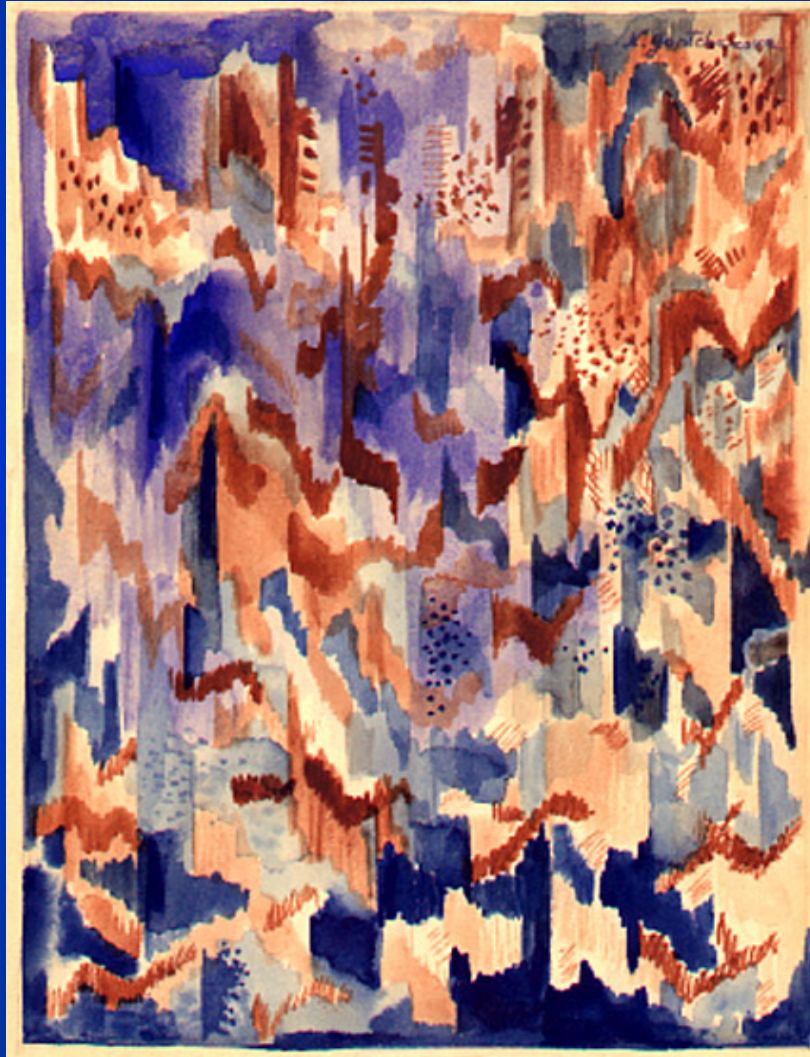


Humberto Boccioni. *Forma única con continuidad en el espacio* (1914).



Giacomo Balla. *Dinamismo de un perro* (1912).

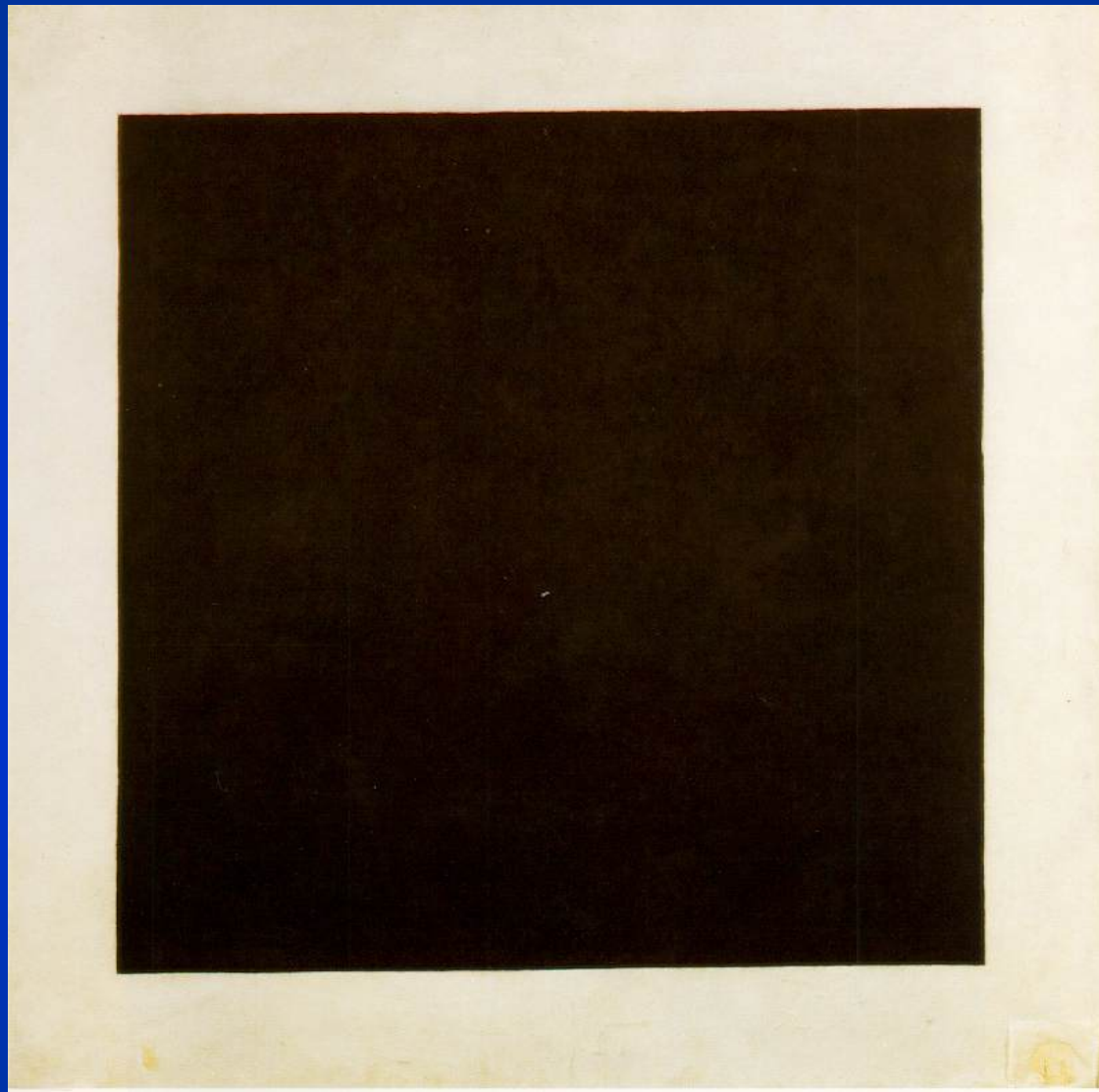
Abstraccionismo: de inspiración científicista, matemática y geométrica, pretenden crear una nueva realidad utópica (ciudad futura) alejándose de sentimentalismos y pasionalismos. A través de este arte depurador intentan encontrar un nuevo espíritu que reformule la praxis cotidiana. Esta expresión aparece en varios movimientos, como rayonismo, suprematismo, constructivismo, etc.



Natalya Goncharova, *Composición abstracta* (1913-1914).



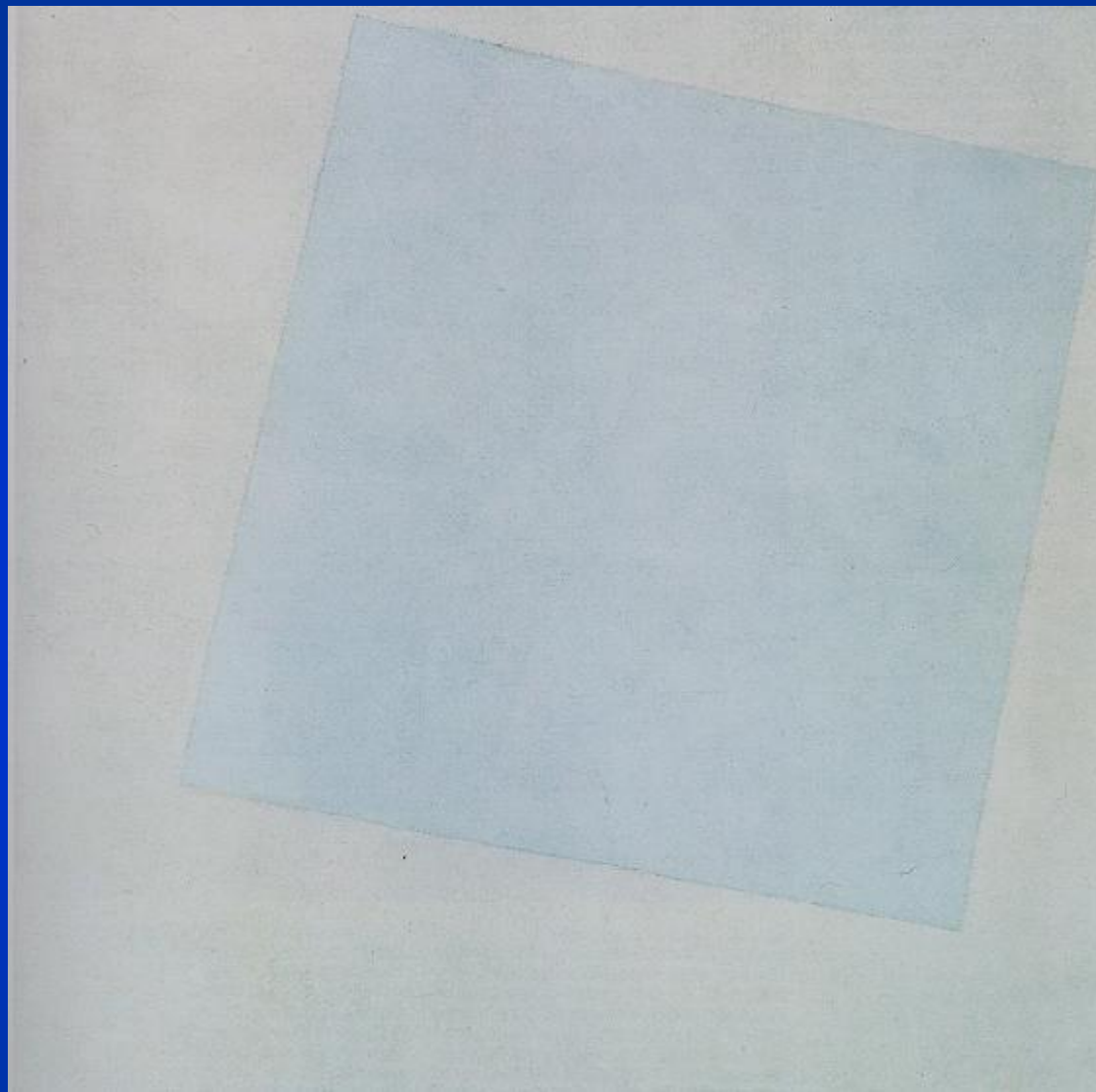
Kasimir Malevich, *Construcción suprematista en color* (1910).



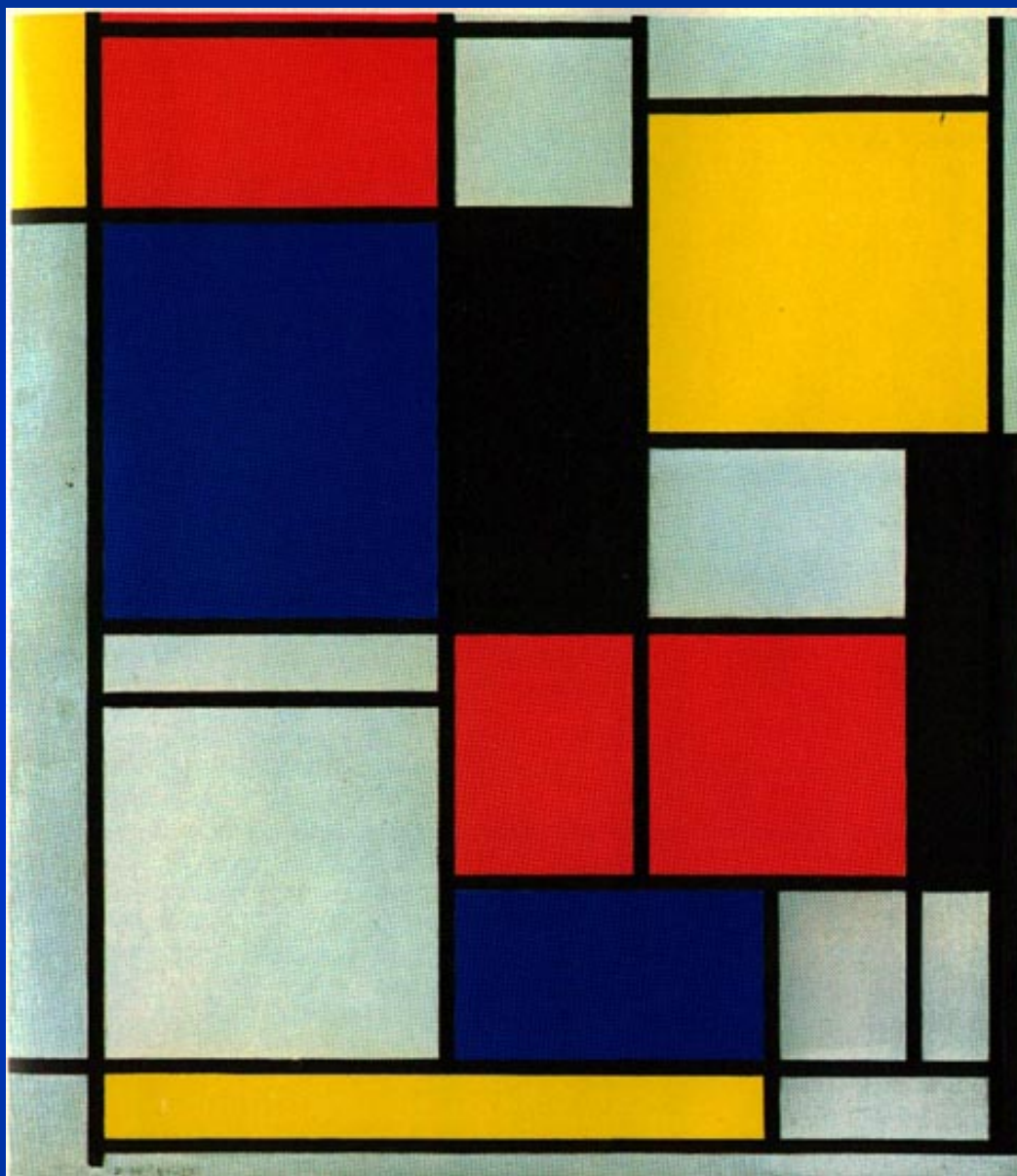
Kasimir Malevich (1878-1935). *Cuadrado negro sobre fondo blanco* (1913).



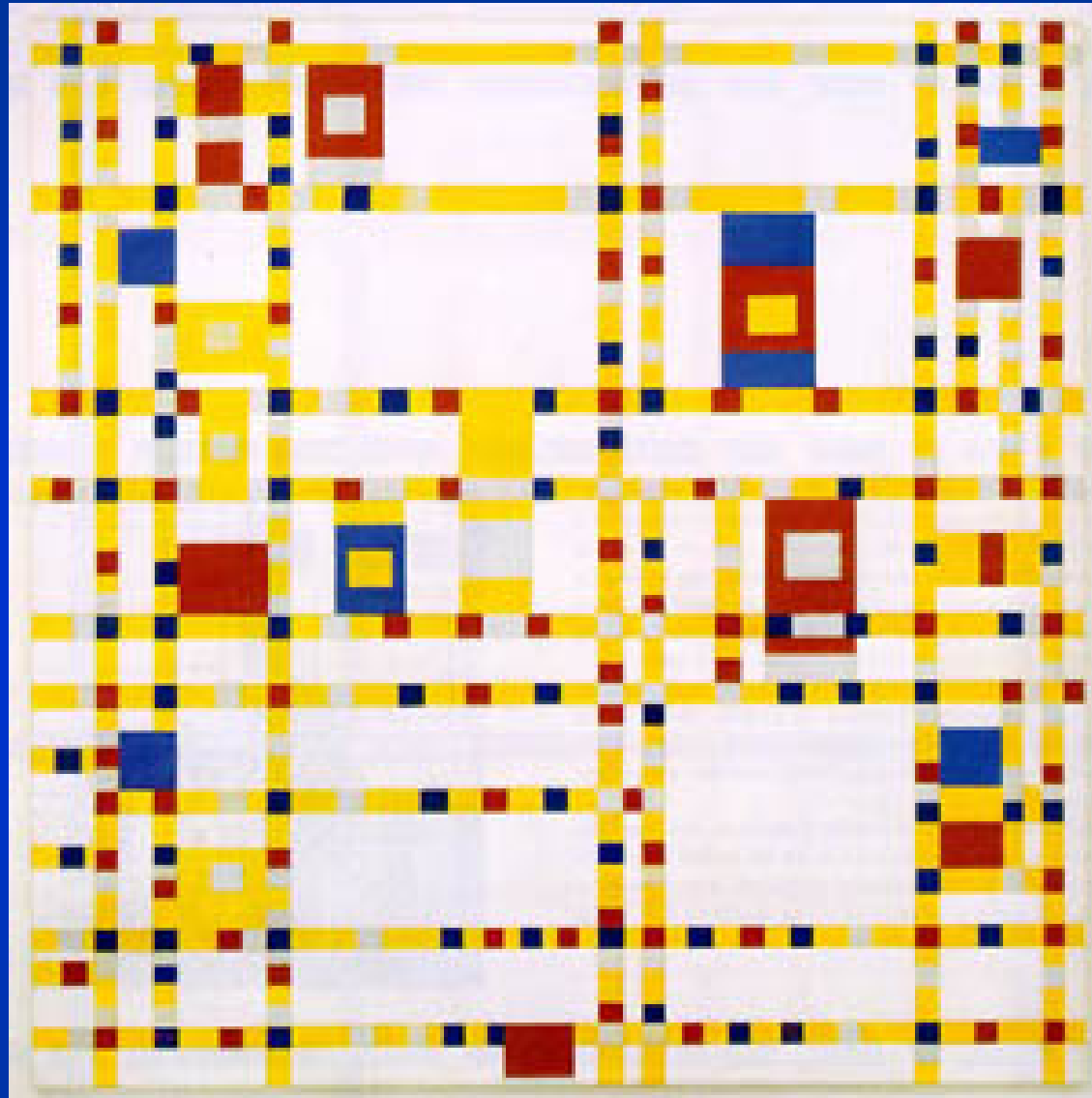
Kasimir Malevich, *Línea suprematista* (1910).



Kasimir Malevich (1878-1935). *Cuadrado blanco sobre fondo blanco* (1913).



Piet Mondrian, *Composición con rojo amarillo y azul* (1921).



Piet Mondrian, *Broadway Boogie Woogie* (1942-43).