

Los lenguajes del arte: poesía y artes plásticas

Surrealismo

Tú nunca entenderás lo que te quiero
porque duermes en mí y estás dormido.
Yo te oculto llorando, perseguido
por una voz de penetrante acero

Norma que agita igual carne y lucero
traspasa ya mi pecho dolorido
y las turbias palabras han mordido
las alas de tu espíritu severo.

Grupo de gente salta en los jardines
esperando tu cuerpo y mi agonía
en caballos de luz y verdes crines.

Pero sigue durmiendo, vida mía.
¡Oye mi sangre rota en los violines!
¡Mira que nos acechan todavía!

*El amor duerme en el pecho
del poeta.*

Federico García Lorca.

Los amantes . RENÉ MAGRITTE

Surrealismo

Surrealismo

RENÉ MAGRITTE // FEDERICO GARCÍA LORCA

Relación entre ambas obras :

- **POEMA:** podemos ver cómo Lorca transmite esa angustia que él siente debido a cómo expresa su amor a escondidas, debido a que era homosexual y no podía mostrar ese amor públicamente.
- **PINTURA:** son dos personas intentando besarse pero que no pueden debido a que las sábanas que los rodean no permiten el contacto entre sus labios.
- **CONCLUSIÓN:** son dos obras que se relacionan debido a esa dificultad o angustia, aunque distinta, de expresarse el amor, ambas rodeada de un ambiente lúgubre o triste y frustrante.

Surrealismo

El surrealismo es un movimiento literario y artístico que busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional.

Este movimiento surgió en la primera mitad del siglo XX, específicamente durante el año 1920, en Francia, partiendo de la corriente dadaísta. Proviene del término francés “surréalisme”, cuyo significado es “por encima de la realidad”; fue acuñado por Guillaume Apollinaire, en el año 1917, mientras redactaba el prefacio de la obra Parade. Se dice que grandes figuras como el Marqués de Sade, Charles Fourier y Heráclito, fueron los primeros hombres en generar un poco de inspiración en el precursor del surrealismo André Breton. Este movimiento aparece en plenas revoluciones sociales, políticas y económicas, por lo que es notable el contraste entre las obras concebidas bajo éste concepto y la realidad en desarrollo.

Surrealismo

SALVADOR DALÍ: "LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA"

Surrealismo

PRIMERO LA VIDA: ANDRÉ BRETON.

Primero la vida a esos prismas sin espesor así los colores sean más puros
Primero a esta hora siempre gris a esos terribles automóviles de frías llamas
A estas piedras reblandecidas
Primero este corazón trabado
A esta ciénaga de murmullos
Y a este blanco tejido cantando a la vez en el aire y en la tierra
A esta bendición nupcial que une mi frente a la de la vanidad total

Primero la vida
Primero la vida con sus sábanas conjuratorias
Sus cicatrices de evasión
Primero la vida primero esta roseta sobre mi tumba
La vida de la presencia nada más que la presencia
Donde una voz dice ¿Estás ahí? y otra responde ¿Estás ahí?
Ay casi no estoy
Y aun cuando favoreciéramos a aquéllos que damos muerte

Primero la vida
Primero la vida primero la vida Infancia venerable
La cinta que sale de un faquir
Se parece a la barrera del mundo
Pese a que el sol sea un deshecho
Por muy poco que el cuerpo de una mujer se le parezca
Sueñas contemplando detenidamente la trayectoria
O sólo cerrando los ojos sobre la tormenta adorable llamada tu mano

Primero la vida
Primero la vida con sus salas de espera
Cuando uno sabe que nunca será admitido
Primero la vida a estas fuentes termales
Donde el servicio está hecho por collares
Primero la vida desfavorable y larga
Cuando aquí los libros se volvieran a cerrar sobre anaqueles menos suaves
Y cuando allí se estuviera más a gusto que nunca se estuviera libre

Primero la vida
Primero la vida como fondo de desdén
A este rostro suficientemente bello
Como el antídoto de esta perfección que ella pide y teme
La vida ese embuste de Dios
La vida tal un pasaporte virgen
Una pequeña ciudad tal Pont-á-Mousson
Y como todo ya se dijo
Primero la vida

Surrealismo

El sueño. Jorge Luis Borges

Si el sueño fuera (como dicen) una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna?

¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que sólo es traducible en un sopor que la vigilia dora

de sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra

y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño, del otro lado de su muro?

Expresionismo

Los representantes de este movimiento prefirieron hablar más de "postura vital" que de una corriente entendida como tal. En todo caso, el expresionismo se identificó frecuentemente con anticonformismo y sus exponentes fueron vistos como iconoclastas. El movimiento tendría sus momentos estelares durante la segunda década del siglo e inicios de la tercera.

El expresionismo no abstrae geoméricamente las formas, como el cubismo, ni es una manifestación situada entre el sueño y la vida, como el surrealismo. El expresionismo, basándose en la intuición, depura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. Y, por supuesto, es absolutamente irracionalista.

Expresionismo

El grito

Todos lo hemos sentido

Expresionismo

Guerra. José de Espronceda

¿Oís?, es el cañón. Mi pecho hirviendo
el cántico de guerra entonará,
y al eco ronco del cañón venciendo,
la lira del poeta sonará.

El pueblo ved que la orgullosa frente
levanta ya del polvo en que yacía,
arrogante en valor, omnipotente,
terror de la insolente tiranía.
Rumor de voces siento,
y al aire miro deslumbrar espadas,
y desplegar banderas;
y retumban al son las escarpadas
rocas del Pirineo;
y retiemblan los muros
de la opulenta Cádiz, y el deseo
crece en los pechos de vencer lidiando;
brilla en los rostros* el marcial contento,
y dondequiera generoso acento
se alza de PATRIA y LIBERTAD tronando.

Al grito de la patria
volemos, compañeros,
blandamos los aceros
que intrépida nos da.
A par en nuestros brazos
ufanos la ensalcemos
y al mundo proclamemos:
"España es libre ya".
¡Mirad, mirad en sangre,
y lágrimas teñidos
reír los forajidos,
gozar en su dolor!
¡Oh!, fin tan sólo ponga
su muerte a la contienda,
y cada golpe encienda
aún más nuestro rencor.
¡Oh siempre dulce patria
al alma generosa!
¡Oh siempre portentosa
magia de libertad!
Tus ínclitos pendones
que el español tremola,
un rayo tornasola
del iris de la paz.

En medio del estruendo
del bronce pavoroso,
tu grito prodigioso
se escucha resonar.
Tu grito que las almas
inunda de alegría,
tu nombre que a esa impía
caterva hace temblar.
¿Quién hay ¡oh compañeros!,
que al bélico redoble
no sienta el pecho noble
con júbilo latir?
Mirad centelleantes
cual nuncios ya de gloria,
reflejos de victoria
las armas despedir.

¡Al arma!, ¡al arma!, ¡mueran los carlistas!
Y al mar se lancen con bramido horrendo
de la infiel sangre caudalosos ríos,
y atónito contemple el océano
sus olas combatidas
con la traidora sangre enrojecidas.

Truene el cañón: el cántico de guerra,
pueblos ya libres, con placer alzado:
ved, ya desciende a la oprimida tierra,
los hierros a romper, la libertad.

Futurismo

Fue un movimiento literario y artístico iniciado por el poeta italiano Filippo Marinetti que surgió en el Siglo XX. Esta corriente artística vanguardista buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales y exaltaba lo sensual, lo nacional y lo guerrero. En ese rechazo por la tradición se cambiaron los temas tradicionales por los de la vida contemporánea, como eran los grandes avances tecnológicos, las máquinas, y con ellas expresan el dinamismo, la velocidad y el movimiento. Todos estos temas estarán presentes tanto en pintura como en poesía.

En el ámbito de las **artes plásticas** el futurismo se representó en máquinas, ferrocarriles y otros objetos en movimiento. Se exalta el progreso técnico: nuevos inventos como el cine, el avión, el tren, la luz eléctrica o maquinaria militar.

En **Literatura** se utilizó la técnica para dar la sensación de velocidad y ritmo rápido de la frase. Se eliminan los signos de puntuación, preposiciones, determinantes y adjetivos.

FAROLA o La Lámpara de arco o Luz de la calle (Giacomo Balla)

Futurismo

35 BUJÍAS (Pedro Salinas)

Sí, cuando quiera yo
la soltaré. Está presa
aquí arriba, invisible.
Yo la veo en su claro
- castillo de cristal, y la vigilan
-cien mil lanzas- los rayos
-cien mil rayos- del sol. Pero de noche,
cerradas las ventanas
para que no la vean
-guiñadoras espías- las estrellas,
la soltaré (Apretar un botón.).

Futurismo

Caerá toda de arriba
a besarme, a envolverme
de bendición, de claro, de amor, pura.
-En el cuarto ella y yo no más, amantes
eternos, ella mi iluminadora
musa dócil en contra
de secretos en masa de la noche
-afuera-
-descifraremos formas leves, signos,
perseguidos en mares de blancura
por mí, por ella, artificial princesa,
amada eléctrica.

Pedro Salinas, *Seguro Azar*

Dos lenguajes para una misma imagen.

En ambas obras futuristas coincide el **tema**, es decir, uno de los grandes inventos de la época, la luz eléctrica. En el cuadro se aprecia la luz brillante de una farola de la calle y en el poema se describe una bombilla eléctrica. En ambos es de noche, en el cuadro el brillo de la luz de la farola es tan fuerte que eclipsa la luz de la luna. En el cuadro la luz se representa con vivos colores en forma de cuñas. En el poema la acción transcurre en una habitación (“en el cuarto ella y yo no más”) y los rayos son descritos mediante metáforas: “cien mil rayos de sol”. El poeta habla de una luz que envuelve igual que en el cuadro, la luz lo abarca todo. En ambos lo artificial se impone a lo natural (artificial princesa), en el caso del cuadro a la luz de la luna y en el poema a la oscuridad de la habitación y a las estrellas del exterior.

Umberto Boccioni, *Dinamismo de un ciclista*,

FIN