

LITERATURA

Vanguardas Europeias

As Vanguardas Europeias

- ◆ Principais Características do Período:
  1. Belle Époque;
  2. Euforia burguesa pelo advento da Era da Máquina;
  3. Culto ao progresso, à velocidade e aos confortos proporcionados pela tecnologia;
  4. Surgimento do cinematógrafo, do automóvel e das máquinas voadoras.

As Vanguardas Europeias

- ◆ Situação Histórica:
  1. I Grande Guerra Mundial (1914-1918);
  2. Ruína econômica dos países europeus;
  3. Declínio dos valores e falência dos ideais;
  4. Desilusão, desencanto, perplexidade;
  5. Descrédito das antigas "certezas" científicas e religiosas.

As Vanguardas Europeias

- ◆ Contexto Intelectual:
  1. Psicanálise (o inconsciente), de Sigmund Freud;
  2. Intuicionismo (fonte do conhecimento), de Henry Bergson;
  3. "A morte de Deus" e a filosofia de Friedrich Nietzsche ganham espaço;
  4. A arte acompanha o colapso do mundo burguês e reflete a tensão do momento.

As Vanguardas Europeias

- ◆ Em termos artísticos, as vanguardas são os movimentos que tentam expressar as contradições desencadeadas por tantas mudanças, tantos ganhos e simultaneamente tantas derrotas vividas na Era da Máquina.

Características Gerais das Vanguardas

- ◆ Fundação da modernidade: novas linguagens e temáticas;
- ◆ Enfocam a euforia e o pessimismo;
- ◆ Crítica às convenções burguesas;
- ◆ Irracionalismo;
- ◆ Negação do academicismo;
- ◆ Negação das formas fixas;
- ◆ Defesa da interdependência das linguagens artísticas.

O FUTURISMO

- ◆ Itália – *Fillipo Tommaso Marinetti* (1909)
- ◆ Defende uma arte sintonizada com a “beleza da velocidade, as grande multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta”.
- ◆ Torna-se porta-voz oficial do fascismo (1919).
Semelhanças: *antifeministas, anti-burgueses, anti-socialistas e anti-democráticos; exaltavam a “bofetada e o soco” e glorificavam a guerra como “a única higiene do mundo”*.

O Futurismo

- ◆ Automóvel Correndo, de Giacomo Balla.

ODE TRIUNFAL

Álvaro de Campos

À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica
Tenho febre e escrevo.

Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto,
Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos.

Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r eterno!
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria!
Em fúria fora e dentro de mim,
Por todos os meus nervos dissecados fora,
Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto!
Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos,
De vos ouvir demasiadamente de perto,
E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso
De expressão de todas as minhas sensações,
Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!
(...)

Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime!
Ser completo como uma máquina!
Poder ir na vida triunfante como um automóvel último-modelo!
Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto,
Rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me passento
A todos os perfumes de óleos, calores e carvões
Desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável!
(...)

O CUBISMO

- ◆ França (entre 1907 e 1914)
- ◆ PINTURA: *Pablo Picasso.*
- ◆ LITERATURA: *Guillaume Apollinaire.*
- ◆ Fracionamento da realidade. Esta passa a ser expressa através de planos superpostos e simultâneos.
- ◆ Decomposição da realidade em figuras geométricas.

O Cubismo

- ◆ CUBISMO PICTÓRICO: No desejo de transmitir a estrutura total do objeto, os cubistas começaram a decompor as formas em diferentes planos geométricos e ângulos retos, que se interceptam e sucedem. Tentavam sugerir a representação do objeto sob todos os seus aspectos, de face e perfil, (...) como se tivesse sido contemplado por diferentes ângulos.

O Cubismo

- ◆ CUBISMO LITERÁRIO: Sistema poético de subjetivização e desintegração da realidade (...) uma poesia cujas características são o ilogismo, o humor, o antiintelectualismo, o instantaneísmo, a simultaneidade e uma linguagem predominantemente nominal e mais ou menos caótica.

O Cubismo

- ◆ Violino e Uvas, de Pablo Picasso.

O CACTO

Manuel Bandeira

Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária:
Laocoonte constrangido pelas serpentes,
Ugolino e os filhos esfaimados.

Evocava também o seco nordeste, carnaubais, caatingas...

Era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais.

Um dia um tufão furibundo abateu-o pela raiz,

O cacto tombou atravessado na rua,

Quebrou os beirais do casario fronteiro,

Impediu o trânsito de bonde, automóveis carroças,

Arrebentou os cabos elétricos e durante vinte e quatro horas privou a
cidade de iluminação e energia:

– Era belo, áspero, intratável.

O DADAÍSMO

- ◆ Suíça – Tristan Tzara e outros artistas do “Cabaré Voltaire” (1916).
- ◆ O mais demolidor e radical movimento de vanguarda;
- ◆ A guerra desvendou a barbãrie por trás da civilização burguesa ocidental. Era necessário desmascarar os valores ditos civilizados.

O DADAÍSMO

- ◆ Ilogismo;
- ◆ *Nonsense*;
- ◆ Humor niilista e irracionalista;
- ◆ Dinamitam-se a cultura e a linguagem;
- ◆ Substituição das palavras por ruídos e gritos inarticulados;
- ◆ *"Ser dadá é ser antidadá"*;
- ◆ *"A arte não é séria"*;
- ◆ *"Nós escarramos na humanidade"*.

O Dadaísmo

- ◆ A Fonte, de Marcel Duchamp.

RECEITA PARA FAZER UM POEMA DADAÍSTA

Tristan Tzara

Pegue um jornal.

Pegue uma tesoura.

Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema

Recorte o artigo.

Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco.

Agite suavemente.

Tire em seguida cada pedaço um após o outro.

Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco.

O poema se parecerá com você.

E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público.

O SURREALISMO

- ◆ França – *André Breton* (1918).
- ◆ O surreal subjaz à noção de “real” até então conhecida;
- ◆ Acrescenta-se à razão a imaginação, o sonho e a fantasia criadora do inconsciente;
- ◆ Diz Breton: *“Creio na resolução futura desses dois estados, aparentemente tão contraditórios, tais sejam o sonho e a realidade, em uma espécie de realidade absoluta, de super-realidade, se assim se pode chamar”*.

O Surrealismo

- ◆ Aparição de um rosto e de uma fruteira numa praia, de Salvador Dalí.

ESTUDO Nº 6

Murilo Mendes

Tua cabeça é uma dália gigante que se desfolha nos meus braços.
Nas tuas unhas se escondem algas vermelhas,
E da árvore de tuas pestanas
Nascem luzes atraídas pelas abelhas.
Caminharei nesta manhã para teus seios:
Virei ciumento do orvalho da madrugada,
Do tecelão que tece o fio para teu vestido.
Virei, tendo aplacado uma a uma as estrelas,
E, depois de rolarmos pela escadaria de tapetes submarinos,
Voltaremos, deixando madréporas e conchas,
Obedecendo aos sinais precursores da morte,
Para a grande pedra que as idades balançam à beira-nuvem.

O EXPRESSIONISMO

- ◆ Alemanha e França (*fauvismo*), fins do século XIX e início do século XX.
- ◆ Diz Giulio Argan: *“o Expressionismo se põe como antítese ao Impressionismo, mas o pressupõe: ambos são movimentos realistas, que exigem a dedicação total do artista à questão da realidade, mesmo que o primeiro a resolva no plano do conhecimento e o segundo no plano da ação”*.

O Expressionismo

- ◆ A arte não é imitação. É criação subjetiva, livre, é expressão dos sentimentos;
- ◆ A realidade que circunda o artista é horrível e, por isso, ele a deforma ou a elimina, criando a arte abstrata;
- ◆ A razão é objeto de descrédito;
- ◆ A arte é criada sem obstáculos convencionais, o que representa um repúdio à repressão social;
- ◆ A vivência da dor deriva do sentido trágico da vida e causa uma deformação torturada;
- ◆ A arte se desvincula do conceito de belo e feio e torna-se uma forma de contestação.

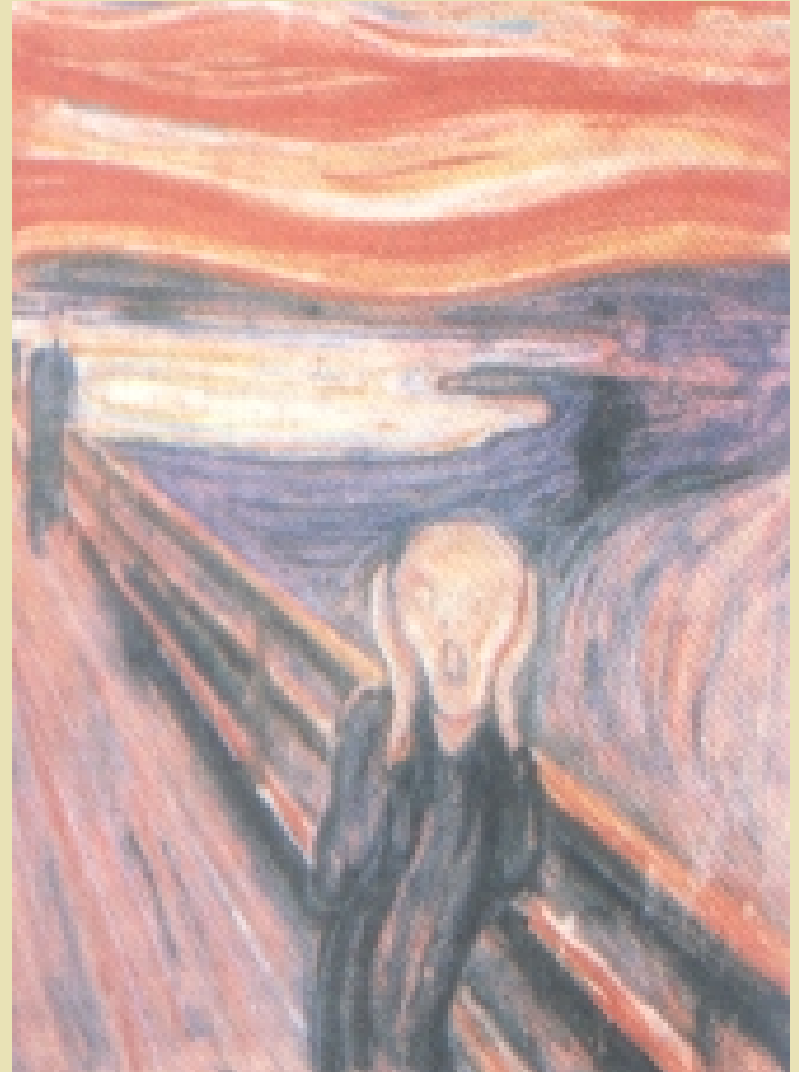

O Expressionismo

- ◆ Na Literatura:
  1. Linguagem fragmentada, elíptica, repleta de frases nominais;
  2. Despreocupação com a divisão em estrofes, com o uso de rimas ou musicalidade;
  3. Combate à fome, à inércia e aos valores do mundo burguês.

O Expressionismo

- ◆ O Grito, de Edvard Munch.

O MEU TEMPO

Wilheim Klem

Cantos e metrôpoles, leviaças febris,
Terras descoradas, pólos sem glória,
Miséria, heróis e mulheres da escória,
Sobrolhos espectrais, tumulto em carris.

Soam ventoinhas em nuvens perdidas.
Os livros são bruxas. Povos desconexos.
A alma reduz-se a mínimos complexos.
A arte está morta. As horas reduzidas.

EXERCÍCIOS

01. Relacione imagens e textos aos movimentos de vanguarda a que se referem:

CUBISMO – Les demoiselles d'Avignon, de Picasso.

01. Relacione imagens e textos aos movimentos de vanguarda a que se referem:

FUTURISMO – Dinamismo de um cão na coleira, de Balla.

01. Relacione imagens e textos aos movimentos de vanguarda a que se referem:

SURREALISMO – O Grande Masturbador, de Dali.

01. Relacione imagens e textos aos movimentos de vanguarda a que se referem:

DADAÍSMO – A Batalha, de Ludwig Kassak.

Berr... bum, bumbum, bum...
Ssi... bum, papapa bum, bumm
Zazzau... Dum, bum,
[bumbumbum
Prä, prä, prä... râ, äh-äh, aa...
Hahol...

01. Relacione imagens e textos aos movimentos de vanguarda a que se referem:

EXPRESSIONISMO – O Bananal, de Lasar Segall.

02. (UCPR) Movimento literário brasileiro que recebeu influências das vanguardas européias tais como Futurismo e Surrealismo:

- a) Modernismo
- b) Parnasianismo
- c) Romantismo
- d) Realismo
- e) Simbolismo

03. (UFPA) Em fevereiro de 1919, Marinetti publicou na Europa um manifesto cujas idéias desencadearam o:

- a) Dadaísmo
- ~~b) Futurismo~~
- c) Surrealismo
- d) Romantismo
- e) Simbolismo

04. (UEM-PR) Analise as proposições e assinale a alternativa correta:

1. No século XX, *vanguardas* são os movimentos artísticos que se desenvolvem antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial.
  2. Cubismo, Futurismo e Dadaísmo são manifestações da postura demolidora assumida pela arte do século XX.
  3. O Futurismo lançou-se contra o passado e sonhou uma superliteratura do século da velocidade.
  4. Para os dadaístas, não havia nem passado nem futuro; o que havia era a guerra, o nada.
- a) Apenas 1, 3 e 4 são corretas.
- b) Apenas 1, 2 e 4 são corretas.
- c) Apenas 2 é falsa.
- d) Todas são falsas.
- Todas são verdadeiras.

05. (UFV-MG) Considere o poema e assinale a alternativa correta:

BOTAFOGO

Desfilam algas sereias peixes e galeras
E legiões de homens desde a pré-história
Diante do Pão de Açúcar impassível.
Um aeroplano bica a pedra amorosamente
A filha do português debruçou-se à janela
Os anúncios luminosos lêem seu busto
A enseada encerrou-se num arranha-céu.

(Murilo Mendes)

- a) Por liberar imagens do inconsciente, "Botafogo" pode ser classificado como poema surrealista.
- b) É um poema irreverente, provocador, inspirado no Dadaísmo.
- c) O estilo metafórico de nomeação fugidia e imediata da realidade torna o poema representativo da proposta Pau-Brasil.
- d) É futurista, pois celebra as delícias da velocidade.
- e) É cubista, pois explora o espaço e as formas geométricas.

BONS ESTUDOS!!!

Prof. Marcos de
Andrade