

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DE CHILE

FUTURISMO

PRIMERA VANGUARDIA

COLECCIÓN ECHAURREN - SALARIS

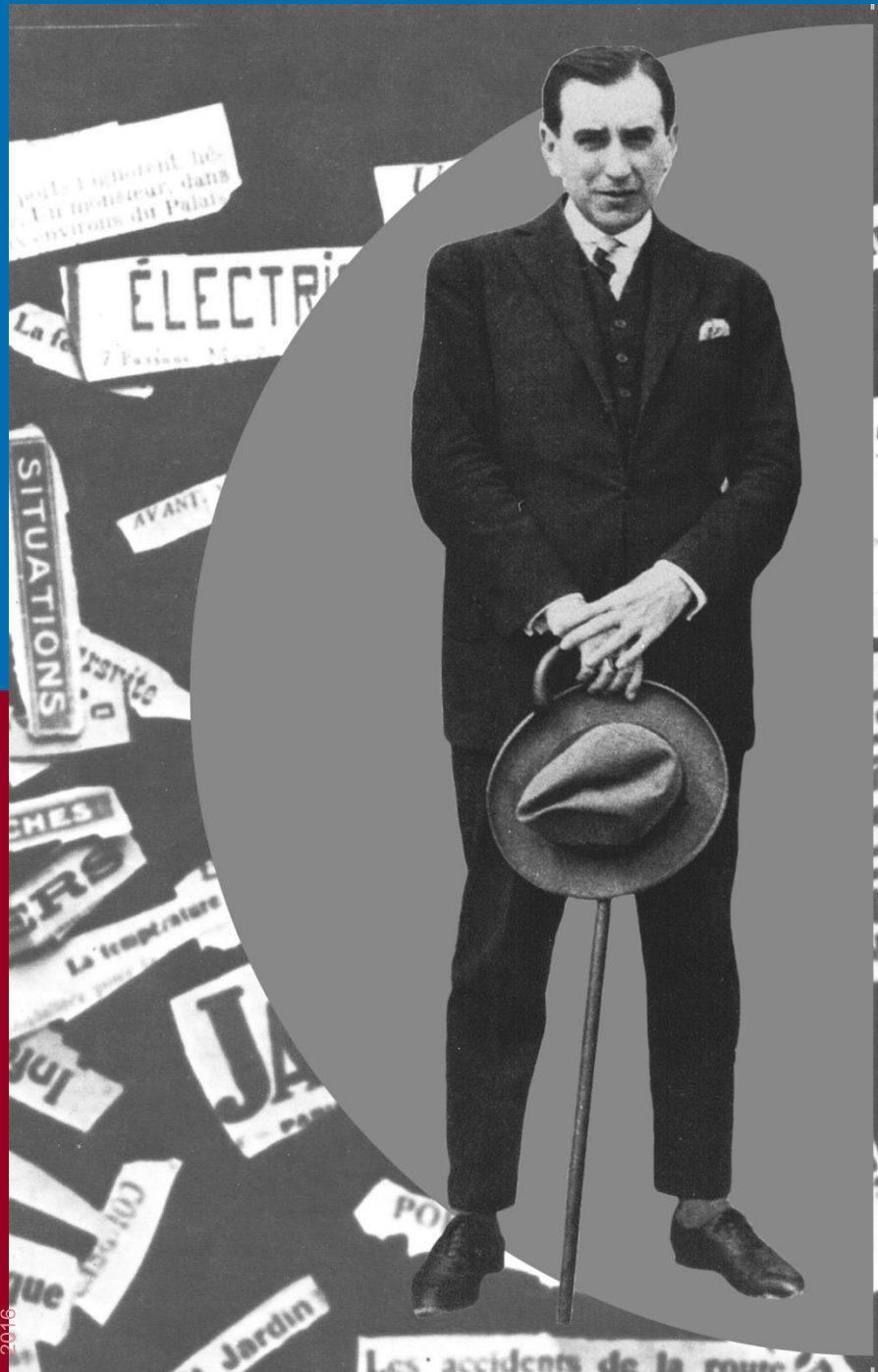
100 AÑOS DEL *DaDÁ*
DOCUMENTOS EN CHILE

COLECCIÓN FUNDACIÓN VICENTE HUIDOBRO

22 JUN-14 AGO
MAC PARQUE FORESTAL
2016

El **MAC** presenta un conjunto de **archivos** que vinculan al poeta chileno **Vicente Huidobro** con las **vanguardias artísticas** de principio del **siglo XX**, momento en que se revolucionaron los procesos artísticos en el mundo instalando las directrices de las **reflexiones contemporáneas.**

Vicente Huidobro, recortes de palabras e imagen de Europa hacia 1921, Fundación Vicente Huidobro, composición impreso MAC 2016

Referente CULTURAL

1893-1948

Vicente Huidobro, es un **poeta chileno** nacido en 1893 en Cartagena, Valparaíso. Proveniente de una familia acomodada, siempre mostró interés por la literatura llegando a ser uno de los principales difusores de las **vanguardias artísticas** en **Chile y América Latina**. Su aporte al arte es tal que es el inventor del **movimiento poético** llamado **Creacionismo**.

Siglo XIX-XX

Años 1800-1900

La **revolución industrial** permitió nuevas formas de producir bienes pasando de una fabricación artesanal a una **mecánica**.

Esto cambió las relaciones sociales y conformó lo que conocemos por **ciudades modernas**, donde se establecieron las **nuevas clases sociales** que surgieron tras estos cambios.

Los **conflictos entre los países** más poderosos y los **avances tecnológicos** de la época, cambiaron para siempre la visión sobre la **guerra** y sus alcances.

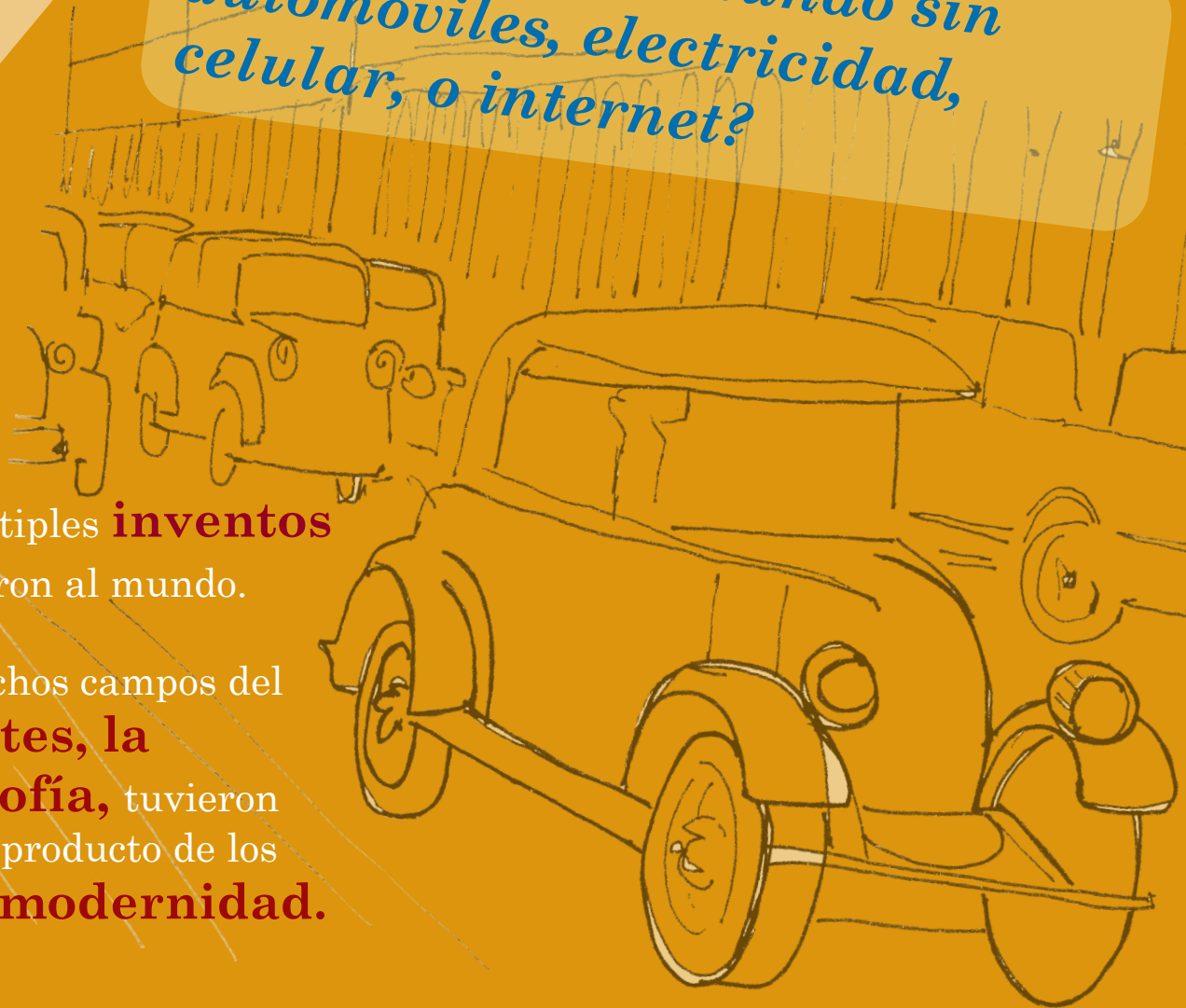
Un poco de **CONTEXTO**

*¿Te imaginas el mundo sin
automóviles, electricidad,
celular, o internet?*

A principios de **1900** múltiples **inventos tecnológicos** remecieron al mundo.

El impacto fue tal que muchos campos del conocimiento, como las **artes, la literatura y la filosofía**, tuvieron grandes transformaciones producto de los fenómenos que impulsó la **modernidad**.

LAS VANGUARDIAS

Expresión de la modernidad

“**vanguardia**” es un concepto **militar**, que refiere a la primera línea de combate, es decir, corresponde a los soldados que se encuentran **más cerca del enemigo**.

Son conocidas como **vanguardias históricas** las propuestas artísticas que surgieron en la **modernidad** con un característico **espíritu cuestionador y transformador** de las tradiciones.

la **renovación** de los **lenguajes artísticos** durante el **siglo XX** sigue esta noción de “**ser los primeros**” y “**luchar**” frente al **enemigo**, que es el arte del pasado y **experimentar para un arte del futuro**.

FUTURISMO

Primera vanguardia

Se propone este movimiento como la primera **vanguardia moderna**, ya que escribió un **manifiesto** donde proclama una **estética experimental** que proyecta el **presente**, inspirándose en los **atributos** de la **MÁQUINA**: fuerza, rapidez, velocidad, energía, movimiento y deshumanización.

Por estas características, **dignifica la guerra** como el ámbito donde la **tecnología**, el manejo de la energía y la **deshumanización** ha alcanzado su **mayor logro**.

Su propuesta fue la concepción del **mundo** con un **diseño global** en cuyo centro estaba el **“hombre nuevo”**, es decir, aquél rodeado por la **ciencia**, la **tecnología**, la **industria** y el desarrollo de las **comunicaciones**.

1º MANIFIESTO

Publicado el 20 de febrero del 1909
en el diario francés Le Figaro

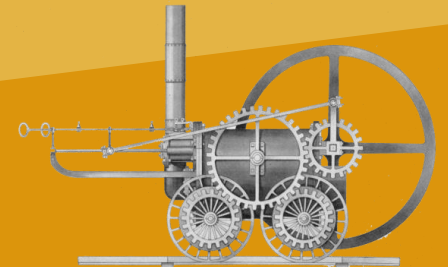

Corría el invierno del año **1909** en la ciudad de **París**, la capital del mundo en ese momento, cuando el poeta **italiano Filippo T. Marinetti** publicaba el **manifiesto fundacional del Futurismo**, el primer programa de una vanguardia.

Un manifiesto es un escrito breve que un grupo de artistas dirige a la opinión pública para exponer su programa de acción considerado revolucionario respecto a lo establecido anteriormente.

“Declaremos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras, con su cuerpo adornado con grandes tubos como serpientes de aliento explosivo...”

PALABRAS EN LIBERTAD

En 1905, unos años antes de que se publicara el primer manifiesto Futurista, **F.T. Marinetti** proponía en las páginas de la revista "*Poesía*", la **expansión del verso libre**, donde la poesía es liberada de todas las normas tradicionales.

De esta forma surge **el estilo literario** denominado **Palabras libres**, donde las palabras que componen el texto **no siguen ninguna regla sintáctica ni gramatical**.

En esta foto aparecen algunos de los militantes de este movimiento artístico tomada en 1912 afuera del diario Le Figaro.

El **Futurismo** trabajó con los elementos que son propios de la **comunicación de masas**.

Así, las publicaciones en **diarios** y los **volantes** fueron un medio veloz y eficaz para **divulgar las ideas** del grupo.

FUTURISMO

En el **MAC** se presentan **36** **manifiestos Futuristas** originales, publicados entre **1909** y **1924**.

Estos documentos históricos dan cuenta de cómo el movimiento **se extendió hacia** diversas disciplinas artísticas como **la pintura, la fotografía o las artes aplicadas**, entre otras, pronunciándose teóricamente en cada una de ellas.

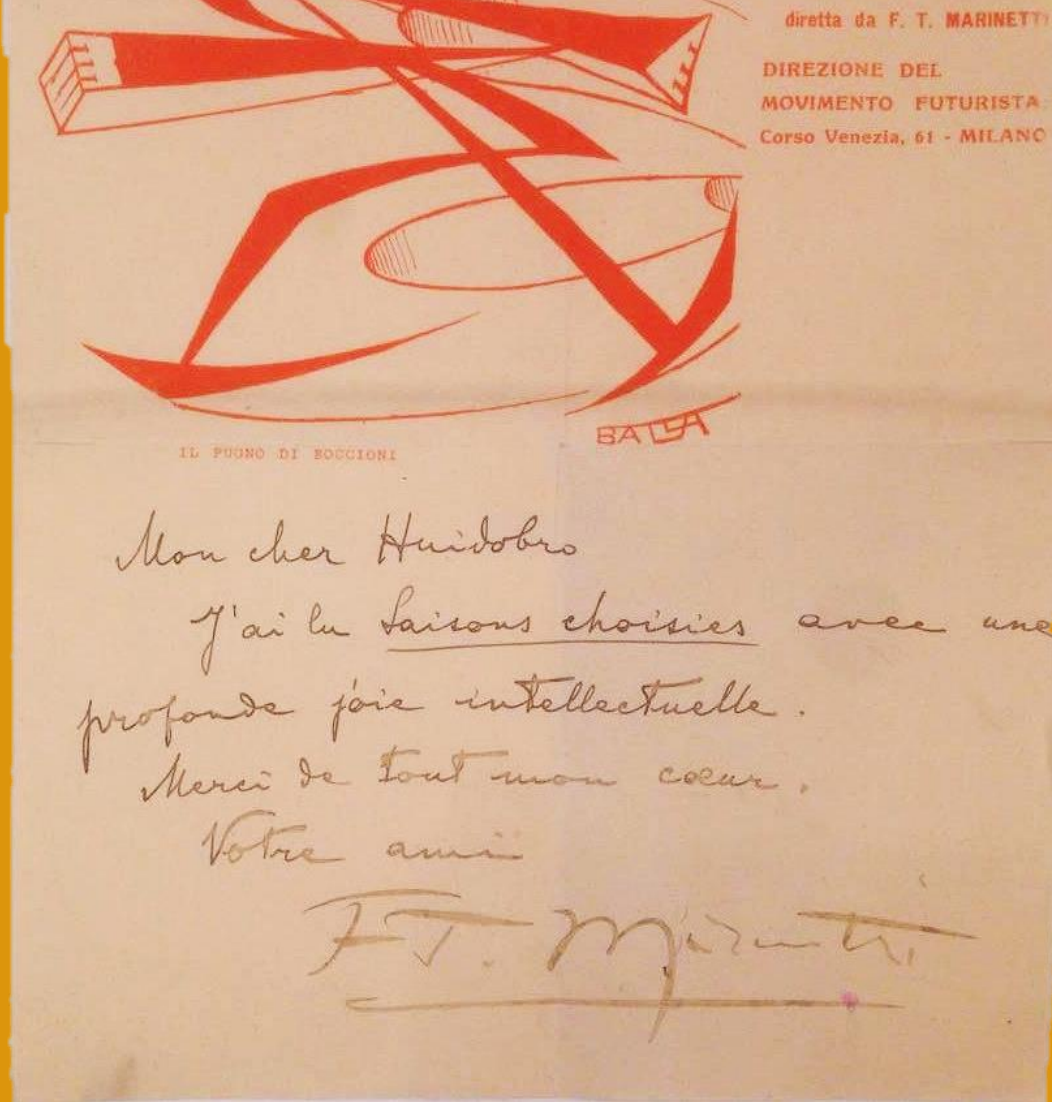

Marinetti Huidobro

A pesar de estar en **desacuerdo** con los **postulados y estética Futuristas**, Huidobro recopiló documentos, adquirió revistas sobre este movimiento y **mantuvo contacto con su fundador**.

Por eso **encontramos** fotografías, cartas, **archivos** y libros que dan cuenta de la **relación** del poeta chileno **Vicente Huidobro** con la vanguardia artística del Futurismo y, especialmente, con **Filippo T. Marinetti**, con quien intercambió libros y correspondencia por años.

©F.T. Marinetti. Manuscrito hacia 1921. Archivo Fundación Vicente Huidobro.

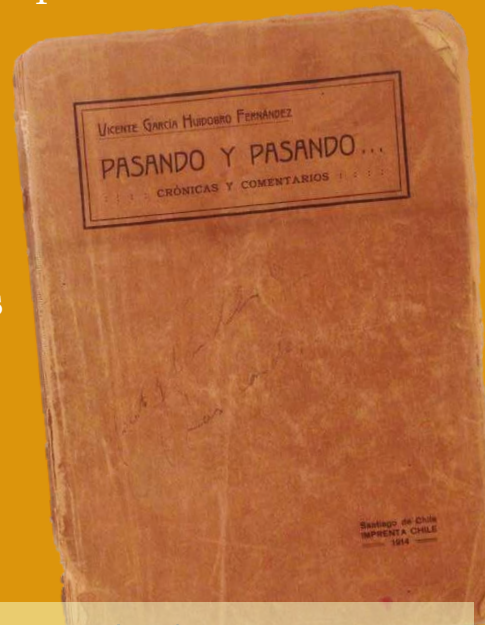
Huidobro

Antes de Europa

Antes de que Huidobro conociera a los intelectuales de las vanguardias europeas, sus **primeras publicaciones** ya mostraban un **espíritu rupturista** que lo convirtió en un influyente intelectual.

En 1914, dictó su conferencia *Non Serviam* (*No serviré*) donde **proclama las primeras intenciones** de concebir al **poeta como un creador de mundos posibles** y no solamente un contemplador de la naturaleza.

El mismo año, **publicó “Pasando y pasando...”** con la firma de Vicente García-Huidobro Fernández a través de la Imprenta de la Compañía de Jesús donde **critica la educación jesuita** que recibió. Ello generó reacciones hostiles y terminó con la quema casi total de sus libros. Después de este hecho firmará como Vicente Huidobro.

“También en mi libro Pasando y pasando, (...), digo,(...), que lo único que debe interesar a los poetas es el "acto de la creación",(...). La cosa creada contra la cosa cantada.”

LA GRAN GUERRA

1914-1918

En **1914** los intereses de las potencias mundiales, empujaron a la humanidad a una nueva dimensión de conflicto, la **Primera Guerra Mundial**, que aunque se inició como una disputa europea, terminó **absorbiendo a las principales naciones del mundo.**

El poeta chileno Vicente Huidobro tuvo contacto directo con las vanguardias artística en su viaje a Europa, específicamente cuando llegó a París en plena guerra, en el año **1916.**

Fotografía de Vicente Huidobro por Hans Arp hacia 1921

El DadÁ

1916

En medio de la guerra surge el **dadaísmo** que reprocha toda la tecnología que masacra a los seres humanos y **declara su rebeldía y contradicción** ante las fuerzas del poder. **Se levanta como un acto de protesta**, una respuesta a la insensatez política y social de la época que devastaba a toda Europa.

Nació en Zúrich (Suiza) en 1916, **país neutral** durante la **Primera Guerra Mundial**, lugar de encuentro de quienes huían de la guerra.

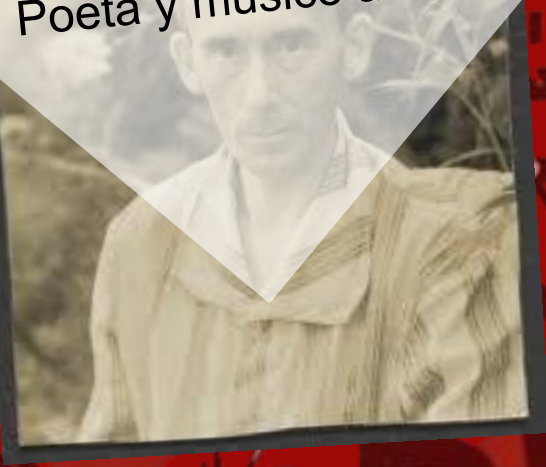
El movimiento fue **creado por el poeta alemán Hugo Ball** quien hizo del **Cabaret Voltaire** un lugar de encuentro entre artistas, escritores, músicos e intelectuales donde rápidamente se destacó el poeta rumano **Tristán Tzara**, quien escribió el manifiesto más reconocido.

Hugo Ball

1886-1927

Poeta y músico alemán

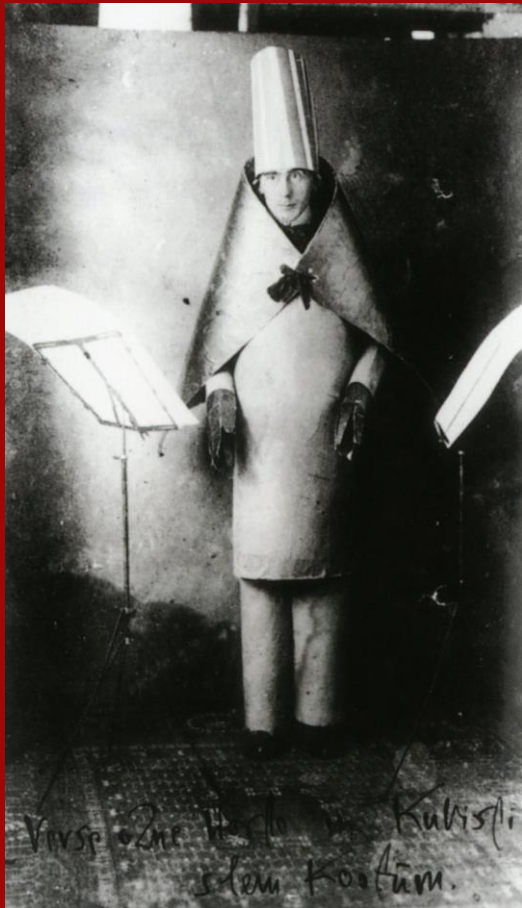
Fundador del Cabaret Voltaire en Zurich fue el **anfitrión** de muchas veladas creativas e interdisciplinarias.

La **creación poética de Hugo Ball** se caracteriza por el **cuestionamiento** de los esquemas tradicionales en el arte y en la vida criticando las **categorías de lo bello y feo como también del bien y el mal.**

Los **poetas dadaístas** incorporaron el **sonido y la simultaneidad.** Para ellos, la poesía debía contener aspectos de **la danza, la música, la religión y la performance.**

Hugo Ball crea una **forma de antipoesía**, los Verse ohne Worte, (o **poemas sin palabras**) que recita vestido con trajes especiales diseñados para la ocasión. En este contexto presenta el **primer poema fonético** llamado **KARAWANE** vestido con un **traje cubista** diseñado por el pintor, arquitecto y co-fundador del DadÁ Marcel Janco.

La **deconstrucción de la palabra** tiene un significado político ya que es **romper la principal herramienta del poder**. Desde esta plataforma se defiende el caos en contra del orden y de la belleza, proponiéndose como **“anti-artistas”**.

Hugo Ball con traje cubista.
Cabaret Voltaire, Zurich, 1916,
Kunsthaus Zurich.

KARAWANE

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

(1917)
Hugo Ball

Tristan Tzara

1896-1963

Poeta rumano

Tristan Tzara el autor del manifiesto más relevante del dadaísmo, **publicado en la revista “DadÁ”**, cuya influencia fue muy notoria en Alemania y posteriormente en Francia.

En **1919 llegó a París**, donde estableció el **centro del movimiento dadaísta** con los colaboradores de "Littérature": Breton, Aragon, Soupault, Picabia y Jacques Rigaut entre otros.

Tristan Tzara plantea en 1918:

“Escribo este manifiesto para demostrar cómo se pueden llevar a cabo al mismo tiempo las acciones más contradictorias con un único y fresco aliento; estoy contra la acción y a favor de la contradicción continua (...)”

Tercera revista literaria y artística DadÁ, dirigida por Tristan Tzara. Éste editó dos versiones internacionales, una con colaboradores en alemán y otra en francés. **Esta doble edición se realizó para evitar la censura** en Francia, la cual sustituyó las colaboraciones alemanas por francesas.

Al interior, Tzara destaca tres títulos de Vicente Huidobro: Poemas Árticos, Tour Eiffel y Hallali. En este número aparece el poema “Cow-boy” de Vicente Huidobro junto a un grabado de Hans Arp.

Retrato de Huidobro por Hans Arp, hacia 1931

DADA 3
Tristan Tzara
Diciembre de 1918.
33 x 24 cm. Francia 16 p.
Impreso
Fundación Vicente Huidobro
Portada *Der Dada 3*, revista. Berlín,
Akademie der Künste, John Heartfield .

El **DadÁ** no es sólo artístico, **es un modo de vida** que rechaza constantemente los valores de la sociedad.

La estética dadaísta **niega la razón, el sentido y la construcción consciente**. Según Tzara, todos podemos ser dadaístas, ya que **el DadÁ no es una cosa, sino un estado del espíritu**, una actitud. Los artistas insisten en el hecho de que **DadÁ es todo y es nada**.

“No queremos imitar a la naturaleza, no queremos recrear, queremos crear, queremos crear, como la planta crea su fruto, y no recrear, queremos crear directa y no indirectamente (...)”

Hans Arp

Otros Dadá

Marcel Duchamp

Artista visual
francés

Arp, (Hans)

Escultor, poeta y pintor
franco-alemán

Man Ray

Fotógrafo y pintor
norteamericano

Paul Eluard

Poeta, francés

J. Evola

Filósofo y pintor
franco-alemán

Louis Argon

Poeta y novelista
francés

Max Ernst

Artista alemán

Philippe Soupault

Escritor y político francés

Jacques Rigaut

Poeta francés

Diversidad de artistas, músicos, escritores y políticos se adscribieron al Dadá y produjeron importantes gestos que afectarían a cada una de sus disciplinas

Galerie Montaigne.
Invitación Salón
Dada, junio 1921. 9,5
x 14 cm.
Reproducción
facsimil. Fundación
Vicente Huidobro.

Huidobro y el ingreso a las vanguardias

Portada *Horizon Carré* 1917. Fundación Vicente Huidobro

La publicación del **primer libro de Huidobro escrito en francés** “*Horizon Carré*” (“*Horizonte cuadrado*”, 1917) presenta situaciones poéticas distintas a las conocidas antes en su obra. En la que destaca el caligrama “*Paisaje*” dedicado al pintor cubista Pablo Picasso.

En este libro **Huidobro reitera su propósito de concebir al poeta como creador de imposibles** y no como un adorador de la naturaleza. Esta publicación lo hará conocido entre los intelectuales europeos **generando el interés de los dadaístas para publicar su obra.**

Paisaje

A Pablo Picasso

AL ATARDECER NOS PASEAREMOS POR RUTAS PARALELAS

EL ÁRBOL
ERA
MÁS
ALTO
QUE LA
MONTAÑA

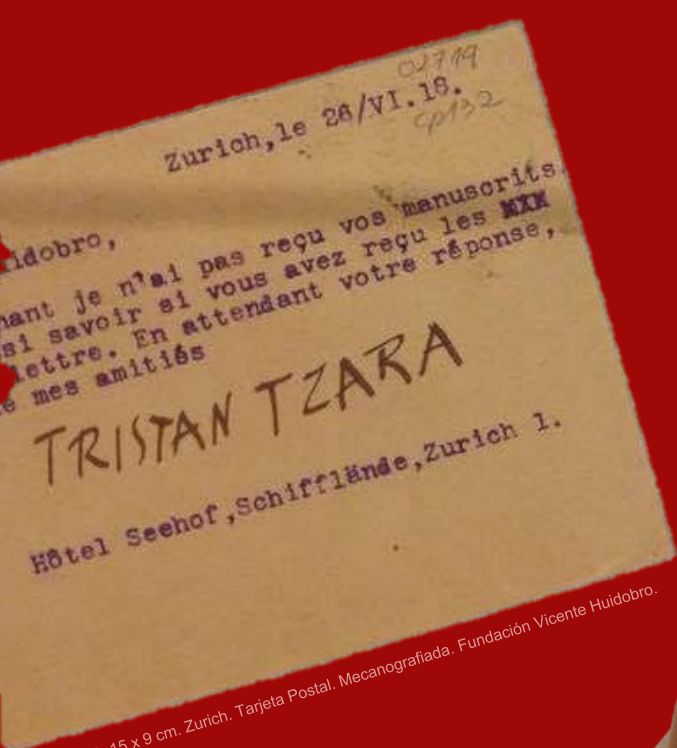
EL
RÍO
QUE
CORRE
NO
LLEVA
PECES

PERO LA
MONTAÑA
ERA TAN ANCHA
QUE EXCEDÍA
LOS EXTREMOS
DE LA TIERRA

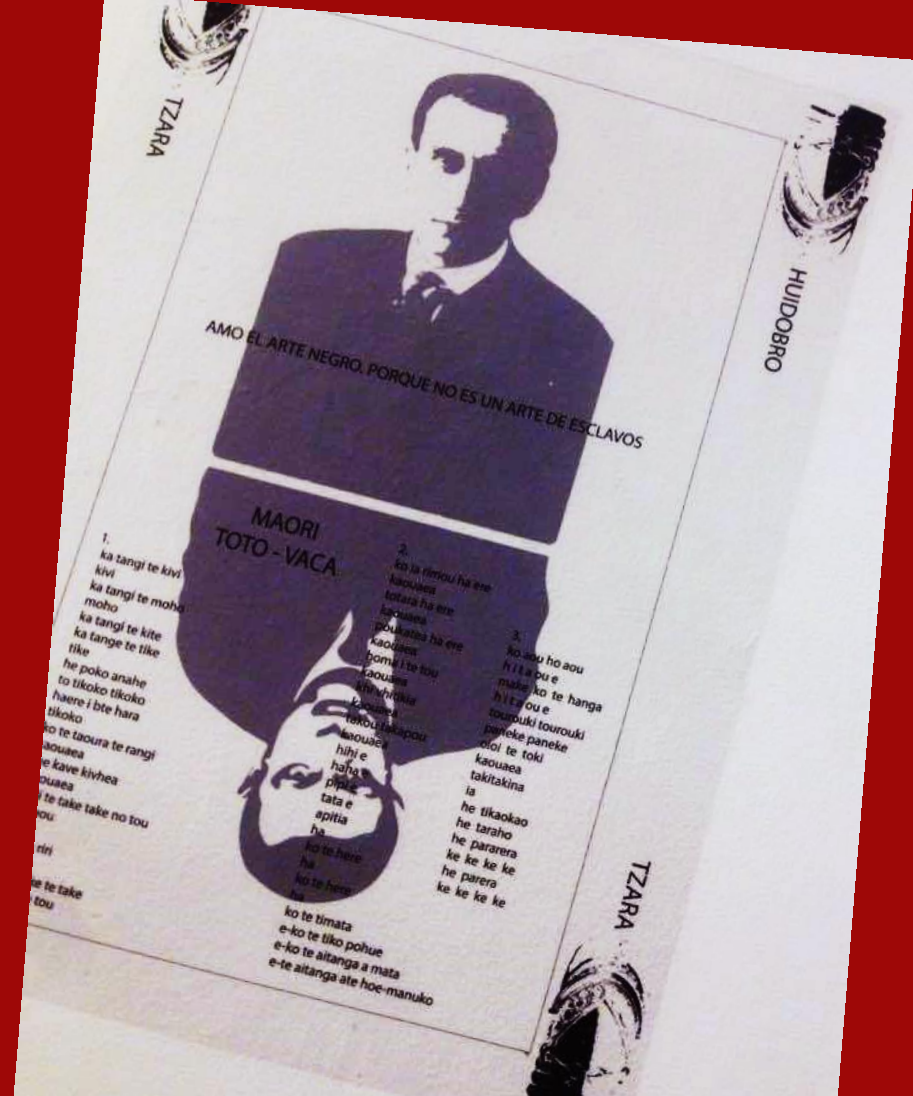
UNA CANCIÓN CONDUCE LAS OVEJAS AL APRISCO

NO JUGAR
EN LA HIERBA
RECIÉN PINTADA

l a s l u n a s
d o n d e
e m i r a s

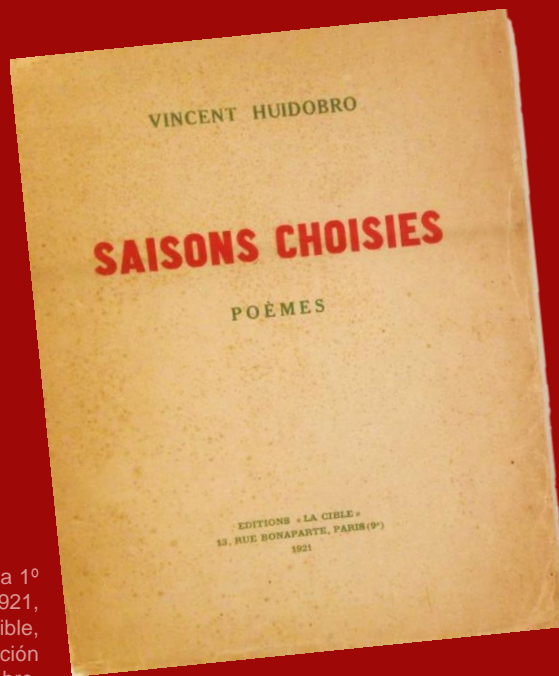
26 junio 1918. 15 x 9 cm. Zurich. Tarjeta Postal. Mecnografiada. Fundación Vicente Huidobro.

En 1918 Marcel Janco y Tristan Tzara se comunican con Vicente Huidobro desde Zurich para incluir sus poemas en las revistas dadaístas. Tras la llegada de Tzara a París, entablan una estrecha y duradera amistad.

Vicente Huidobro en ***Saisons Choisies*, 1921** recopila una selección de poemas en francés, donde también incluyó el ensayo *La Création Pure (La creación pura)*, **presentado en una de sus conferencias sobre el Creacionismo.**

Saison Choisies. Portada 1ª edición *Saison Choisies* 1921, impreso. Edición La Cible, París. Archivo Fundación Vicente Huidobro.

Retrato de Huidobro por Pablo Picasso, incluido en *Saison Choisies*

Sobre el CREACIONIS MO

El **Creacionismo** es la **teoría estética** más importante que el poeta chileno aportó a la literatura del siglo XX. Desde sus primeras publicaciones podemos identificar elementos que le son propios **como instalar el trabajo del poeta como un creador autónomo de la naturaleza.**

“El reinado de la literatura terminó. El siglo veinte verá nacer el reinado de la poesía en el verdadero sentido de la palabra, es decir, en el de creación (...) Un pensamiento tan vivo que, como el espíritu de una planta o de un animal, tiene una arquitectura propia, adorna la naturaleza con una cosa nueva.”

Manifiesto “El creacionismo”, publicado en el texto *El espejo de agua*, 1916 Buenos Aires

EXTRA-EXTRA

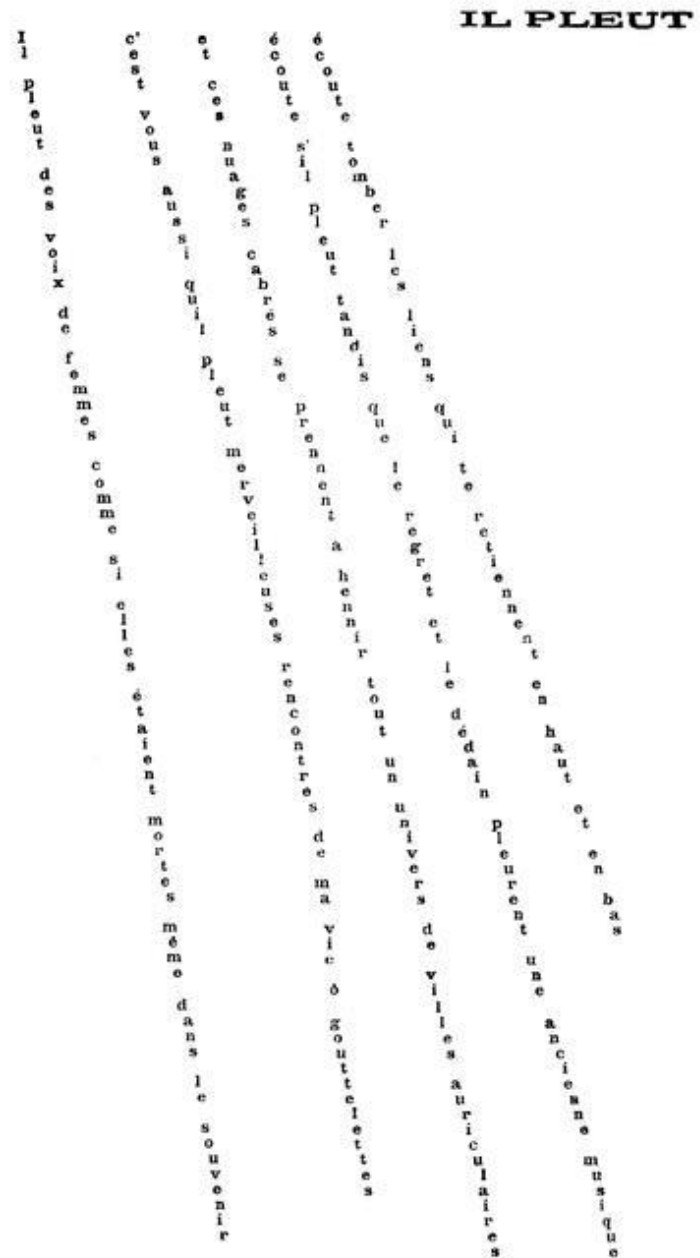
Primeros caligramas

En el año **1913** **Guillaume Apollinaire** creó sus **primeros caligramas**, que al principio denominó “ideogramas líricos”.

Los caligramas son **imágenes construidas con textos poéticos**, donde las palabras se ordenan para adoptar la forma del objeto al que se refieren.

Los primeros caligramas se publicaron en 1914 en una revista francesa.

Guillaume Apollinaire
Il pleut (Llueve), 1916

Material de apoyo realizado por la
Unidad de Educación
Museo de Arte Contemporáneo
2016

EducaMAC
Educación con Arte Contemporáneo

Contacto:
educamac.uchile@gmail.com

FUTURISMO: PRIMERA VANGUARDIA

100 AÑOS DE DADÁ: DOCUMENTOS EN CHILE

La exposición fue gracias a:

EL MAC ES APOYADO
POR EL PROGRAMA
OTRAS INSTITUCIONES
COLABORADORAS

