Az avantgárd irodalma

Az avantgárd

* fr. ‘előörs’
* 1905-1910-től jelentkező művészeti irányzatok összefoglaló elnevezése
* Szakítottak mindenfajta hagyománnyal, a művészi kifejezés új lehetőségeit kutatták
* Az esztétikai elveken túl társadalmi – politikai célkitűzések

Az avantgárd jelentősebb irányzatai

* Kubizmus
* Futurizmus
* Expresszionizmus
* Dadaizmus
* Szürrealizmus
* Konstruktivizmus

A kubizmus

* lat. *cubus* = ‘kocka’
* A festészetben kibontakozó irányzat
* A látványt nem az észlelési tapasztalat alapján ábrázolta, a tömeget a fény-árnyék segítségével érzékeltette
* Jellemzői a geometrikus ábrázolásmód, a térbeli és időbeli többszempontúság (szimultánizmus), a montázstechnika
* *Alkotók: Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Leger*
* A kubizmus hatása az irodalomban
* Szimultánizmus: a különböző helyeken és időben végbemenő események, lélekállapotok párhuzamos ábrázolása
* Lineáris építkezés fellazulása, többnézőpontúság, személytelenség, a szigorú logika elvetése

A futurizmus

* ol. *futuro =* ‘jövő’
* Politikai és művészeti mozgalom
* Céljuk a polgári hagyományok teljes lerombolása, az élet újjáalakítása
* Filozófiája a jövőbe, a technikai haladásba vetett hitre épül
* Témáik: a modern, nagyvárosi jövő, technikai csodák, a gépek világa, sebesség, erő, dinamizmus, militarizmus, a forradalmak és a háború éltetése
* *Alkotók: Umberto Boccioni, Giacomo Balla*

A futurizmus az irodalomban

* A hagyományos mondattani szabályok lerombolása
* A központozás eltörlése
* Mozgalmasság hatását keltő kép- és nyelvhasználat (igék, hangutánzó szavak)
* A logika mellőzése
* A versalkotás szabályainak feloldása szabadvers, képvers
* *Alkotók: Marinetti – A futurizmus kiáltványa, Óda egy verseny-automobilhoz; Majakovszkij – Pofon ütjük a közízlést, Nadrágba bújt felhő*

Marinetti: Óda a verseny-automobilhoz

Te egy acél-faj szilaj istene,

nagy messzeségtől részeg Autó,

ki rémülten zörömbölsz és vicsorogva harapod a zablád!

Hámor-szemű, iszonyú, japáni isten,

te lángon és olajon élő,

te messze csillagokért égő,

feloldom ördöngös és óriás pneumatikod, hogy táncolj,

ujjongj a nagyvilág fehérlő ujjain.

Az expresszionizmus

* lat. *expressio* = ‘kifejezés’
* A külső benyomásokkal, az objektivitással szemben a belső élményeket, a nagyfokú személyességet hangsúlyozza
* A modern ember beteges állapotait, szorongásait, elidegenedését fejezték ki
* Tiltakoztak az elgépiesedett világ, a törékeny emberi kapcsolatok, a társadalmi igazságtalanság és a háború ellen, szolidaritást vállaltak a társadalom számkivetettjeivel
* *Alkotók: Edvard Munch, Vaszilij Kandinszkij, Paul Klee, Oscar Kokoschka, Gustav Klimt*

Az expresszionizmus az irodalomban

* Folyóiratok: Die Brücke, Der Sturm, Die Aktion
* A műalkotás létrehozását a világot megváltoztató akarat, tett: a való világot rajtuk kívülállónak tekintették, amely rossz, de a belső szép érzések kivetítésével megváltoztatható
* Esztétikai alapelvük a tudattalan, az ösztönös kifejezése, az én látomásainak kivetítése
* A lírában a leginkább meghatározó: lázadó, patetikus hangvétel, szimbólum helyett a látomás használata, az érzések, gondolatok szabad áramlása jellemző
* *Alkotók: Georg Trakl, Gottfried Benn*

A dadaizmus

* fr. *dada* = ‘paci’; ol. ‘kocka’, ‘anya’
* Lényege az anarchista lázadás: minden kulturális hagyomány és érték, minden meglévő művészi forma lerombolása
* Esztétikumellenesség jellemezte, provokálták a jó ízlést, az erkölcsöt, az intézményesült művészeteket, fő kifejezési eszközük a botrány
* Szabályok elvetése, féktelen szabadság, önkényesség, véletlen-elv, infantilizmus, spontaneitás
* Elvetik a romantikus, önkiíró művész típusát, a mindennapi dolgokat ruházzák fel új szerepekkel újfajta tapasztalatokhoz és jelentésekhez juttatva ezáltal a befogadót
* *Alkotók: Marcel Duchamp*

A dadaizmus az irodalomban

* Úgy érezték, a kortárs Európában zajló események meghaladják az emberi rációt, a rend nem helyreállítható – a művészetnek is ezt a rendezetlen értelmetlenséget kell tükröznie
* Értelmetlen, halandzsa nyelvezetű, pusztán zenei hatású hangversek, véletlenversek
* *Alkotók: Tristan Tzara, Paul Éluard, André Breton, Kassák Lajos*

A szürrealizmus

* fr. *surréalisme* = valóság fölöttiség
* Az avantgárd legnagyobb hatású irányzata
* Két világsíkot feltételez: egy látható és ellenőrizhető valószerűt*,* ill. egy látomásos, fantasztikus, álomszerű irreálisat – ez utóbbi felszabadítására törekszik
* Az ember hamisítatlan énjét a tudatalattiban véli megtalálni
* *Alkotók: Salvador Dalí, Marc Chagall, Joan Miró*

A szürrealizmus az irodalomban

* Sajátos alkotómódszerük az automatikus írás – az alkotás folyamatát a tudat ellenőrzése alól felszabadított műveletként fogták fel
* Legfőbb poétikai eszközük a szürrealista kép – tudatalatti tartalmak (álom, őrület, asszociációk) rögzítése
* A szürrealista vers szabad képzettársításokra épülő képsorozat, melyben a kép elemei nincsenek egymással logikai kapcsolatban
* A próza is felszámolja a folyamatosságot, mozzanatokból építkezik, a drámában is fontos szerepet kap az oksági kapcsolatokat fellazító álomszerűség
* *Alkotók: Apollinaire, Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard, Garcia Lorca, T.S. Eliot, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Garcia Marquez, Vargas Llosa, József Attila, Déry Tibor, Nagy László, Illyés Gyula*

A konstruktivizmus

* lat. *constructio* = ‘összeszerkesztés’
* Az esztétikum helyébe a hasznosság elvét helyezik, érdeklődésének középpontjában az építészet, a képző- és iparművészet áll
* *Alkotók: Kazimir Malevics, Victor Vasarely*

Kassák Lajos

1887-1967

* A magyar avantgárd legjelentősebb képviselője
* A dadaista, konstruktivista irányhoz és egy kicsit az expresszionista irányhoz is tartozik
* Ezeket az irányokat egybeolvasztotta: AKTIVIZMUS
* Saját folyóiratot indít: MA címmel
* Többször járt Berlinben (Der Sturm alkotóival volt kapcsolata)
* Ír képversekben is
* A kép kifejezi a vers tartalmát is