

VANGUARDIA Y ESTILO ARTÍSTICO

ESTRIDENTISMO

1^{ERA}
EDICIÓN

MUNDO
FUTURO

MAPLES
R
C V
ARQUELES
L
A

EL RUIDO DE LA
MODERNIDAD

LA ESTÉTICA DEL
CAOS

POESÍA EN
MOVIMIENTO

ORIGEN
EXONENTES
MANIFIESTO

AFIRMAMOS LA POSIBILIDAD DE UN ARTE NUEVO, JUVENIL, ENTUSIASTA Y PALPITANTE.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.gob.mx/cultura/prensa/reflexionan-sobre-la-influencia-del-estridentismo-en-coloquio-internacional-sobre-vanguardias#:~:text=El%20movimiento%20estridentista%20fue%20una,mexicano%20titulada%20Literatura%20y%20vanguardia.>
- https://memoricamexico.gob.mx/es/memoriga/El_Manifiesto_Estridentista
- <https://icaa.mfah.org/s/es/item/737784#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1673%2C0%2C5895%2C3299>

CRÉDITOS

- CARRILLO PEDRAZA KENIA
- CONDE HERNANDEZ BRUNO SEBASTIAN

Manifiesto Estridentista.

Irreverentes, afirmales, convencidos, exitamos a la juventud intelectual del Estado de Puebla, a los no contaminados de reaccionarismo letárgico, a los no identificados con el sentir medio colectivo del público unisistemático y antropomorfo para que vengan a engrosar las filas triunfales del estridentismo Y AFIRMEMOS:

Primero:—Un profundo desdén hacia la ranciolatría ideológica de algunos valores funcionales, encendidos pugnazmente en un odio canibal para todas las inquietudes y todos los descos renovadores que conmueven la hora insurreccional de nuestra vida mecanística.

Segundo:—La posibilidad de un arte nuevo, juvenil entusiasta y palpitante, estructuralizado novidimensionalmente, superponiendo nuestra recia inquietud espiritual, al esfuerzo regresivo de los manicomios coordinados, con reglamentos policíacos, importaciones parisienses de reclamo y pianos de manubrio en el crepúsculo.

Tercero:—La exaltación del tematismo sugerente de las máquinas, las explosiones obreriles que estrellan los espejos de los días subvertidos. Vivir emocionalmente. Palpar con la hélice del tiempo. Ponerse en marcha hacia el futuro.

Cuarto:—La justificación de una necesidad espiritual contemporánea. Que la poesía sea poesía de verdad, no babosadas, como las que escribe Gabrielito Sánchez Guerrero, caramelo espiritual de chiquillas engomadas. Que la pintura sea también, pintura de verdad con una sólida concepción del volumen. La poesía, una explicación sucesiva de fenómenos ideológicos, por medio de imágenes equivalentistas orquestalmente sistematizadas. La pintura, explicación de un fenómeno estático, tridimensional, redactado en dos latitudes por planos colorísticos dominantes.

CAGUEMONOS: Primero:—En la estatua del Gral. Zaragoza, brabucon insolente de zarzuela, Wilian Duncan del "film" intervencionista del imperio, encaramado sobre el pedestal de ignorancia y locura. Horror a los ídolos populares. Ojo a los panegiristas sistemáticos. Es necesario defender nuestra juventud que han enfermado los merolicos exegísticos con nombramiento oficial de catedráticos.

Charles Chaplín es angular, representativo y democrático.

Segundo:—En don Felipe Neri del Castillo, fonógrafo interpretativo del histerismo primaveral tergiversado, que hace catrinas de pulque con cenizas de latines para embriagar a sus musas rezanderas, en don Manuel Rivadeneyra y Palacio, momia presupuestiva de 20 reales diarios, en don José Miguel Sarmiento, recitador de oficio en toda clase de proxenetismos familiares en que la primavera y el "jazz band" se sangolotean en los espejos, y en algunos estanquilleros literarios, como don Delfino C. Moreno y don Enrique Gómez Haro.

Tercero:—En nuestro compatriota Alfonso XIII, el Gaona de los tenderos usurarios, Tío Sam de los intelectuales de alpargata, salud de los enfermos, consuelo de los aflijidos, rosa mística, vaso espiritual de elección, agente viajero de una camotería de Santa Clara; la gran chachara.

PROCLAMANDO:—Como única verdad, la verdad estridentista. Defender el estridentismo es defender nuestra vergüenza intelectual. A los que no estén con nosotros se los comerán los zopilotes. El estridentismo es el almacén de donde se surte todo el mundo. Ser estridentista es ser hombre. Sólo los eunucos no estarán con nosotros. Apagaremos el sol de un sombrero. FELIZ AÑO NUEVO.

¡Viva el Mole de Guajolote!

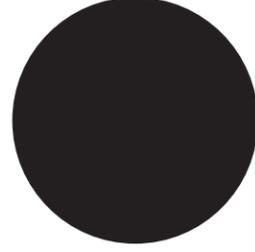
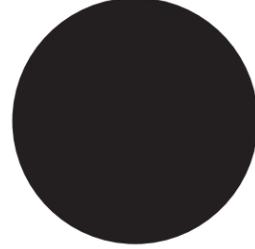
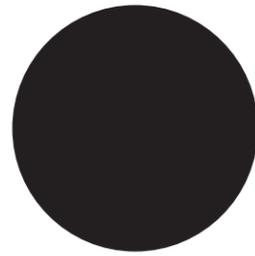
Puebla, Enero 10. de 1923.

Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, Salvador Gallardo, M. N. Lira,
Mendoza, Salazar, Molina, siguen doscientas firmas.

ÍNDICE

ANTECEDENTES	4
ORIGENES	8
FUNDADORES	10
MANUEL MAPLES ARCE	11
ARQUELES VELA	12
IDEAS Y PRINCIPIOS	16
LITERATURA	18
ARTE ESTRIDENTISTA	20

Antecedentes del estridentismo

Artistas destacados: Entre los artistas destacados del estridentismo se encuentran Ramón Alva de la Canal, con su enfoque en el muralismo estridentista y la representación de temas sociales y políticos; Fermín Revueltas, conocido por su estilo geométrico y su exploración de la abstracción; Leopoldo Méndez, cuyo trabajo en grabado y diseño gráfico dejó una marca significativa en el movimiento; y otros como Germán Cueto y Luis Quintanilla, que contribuyeron con obras innovadoras y provocativas.

Exposiciones y difusión: El arte estridentista se difundió a través de exposiciones y publicaciones. Las exposiciones colectivas permitieron a los artistas estridentistas mostrar sus obras al público y generar diálogo en torno a las nuevas corrientes artísticas y estéticas que estaban emergiendo en México.

Arte estridentista

El arte estridentista en México fue una expresión vibrante y audaz que combinó influencias vanguardistas europeas con elementos propios de la cultura mexicana. A través de la pintura, la escultura y otras formas de expresión visual, los artistas estridentistas buscaron reflejar la modernidad, el dinamismo urbano y la identidad nacional en un contexto de cambios y transformaciones en la sociedad mexicana.

Expresión visual y estética: El arte estridentista se caracterizó por su expresión visual audaz y su estética vibrante. Los artistas buscaban capturar la energía y la dinámica de la vida moderna a través de colores intensos, formas geométricas, líneas diagonales y composiciones dinámicas.

Fusión de influencias: El arte estridentista fusionó influencias de movimientos vanguardistas europeos como el futurismo, el cubismo y el dadaísmo con elementos propios de la cultura mexicana. Esta fusión resultó en obras que combinaban la experimentación estética con temas y motivos relacionados con la identidad nacional y la vida urbana en México.

Pintura estridentista: Los pintores estridentistas exploraron una variedad de técnicas y estilos. Algunos optaron por representaciones abstractas y geométricas, mientras que otros se enfocaron en la representación de escenas urbanas, retratos y paisajes que reflejaban la modernidad y el dinamismo de la sociedad mexicana en esa época.

Escultura y otras expresiones artísticas: Aunque la pintura fue una forma destacada de expresión, el arte estridentista también se manifestó en la escultura, la fotografía y otras formas de expresión visual. Los escultores estridentistas experimentaron con formas abstractas y materiales no convencionales para crear obras que desafiaban las normas tradicionales.

Contexto histórico y cultural: A principios del siglo XX, México estaba emergiendo de un período tumultuoso marcado por la Revolución Mexicana (1910-1920). Este conflicto armado tuvo un impacto profundo en la sociedad mexicana, ya que buscaba transformar las estructuras políticas, sociales y económicas del país. La Revolución inspiró un sentido de nacionalismo y búsqueda de identidad entre los artistas e intelectuales mexicanos.

Influencias internacionales: Durante este período, México estaba en contacto con corrientes artísticas y literarias europeas que estaban en constante evolución. El futurismo italiano, por ejemplo, con su enfoque en la velocidad, la tecnología y la modernidad, resonó con algunos artistas mexicanos que buscaban expresar la transformación urbana y social que estaba ocurriendo en el país.

Modernización y urbanización: En las primeras décadas del siglo XX, México experimentó un proceso de modernización y urbanización acelerado, especialmente en ciudades como México DF. La llegada de la electricidad, el teléfono, los automóviles y otros avances tecnológicos contribuyeron a la sensación de cambio y progreso, así como a la creación de una vida urbana más dinámica y compleja.

Innovación cultural: En este contexto, los artistas e intelectuales mexicanos comenzaron a explorar nuevas formas de expresión que reflejaran la realidad cambiante del país. Surgieron movimientos artísticos y literarios que buscaban romper con las tradiciones establecidas y abrazar la modernidad, la experimentación y la vanguardia.

Crisis de identidad: La Revolución Mexicana y los cambios culturales e históricos subsecuentes generaron una especie de crisis de identidad en México. Los artistas se encontraron en un punto de inflexión donde debían definir su papel en la nueva sociedad y responder a los desafíos de una era de cambios rápidos y transformaciones radicales.

Crítica Social: A través de su literatura, los estridentistas también realizaron críticas sociales y políticas de la sociedad moderna. Abordaron cuestiones como la desigualdad social, la alienación, la corrupción y la explotación, destacando las tensiones y contradicciones de la vida urbana.

Temas Urbanos y Modernos: Los temas de la literatura estridentista se centraron en la vida urbana y la modernidad. Los escritores exploraron la experiencia de vivir en la ciudad, con sus luces brillantes, sus sonidos estridentes, sus multitudes y su anonimato. También abordaron temas relacionados con la tecnología, la industrialización, la publicidad y el consumismo.

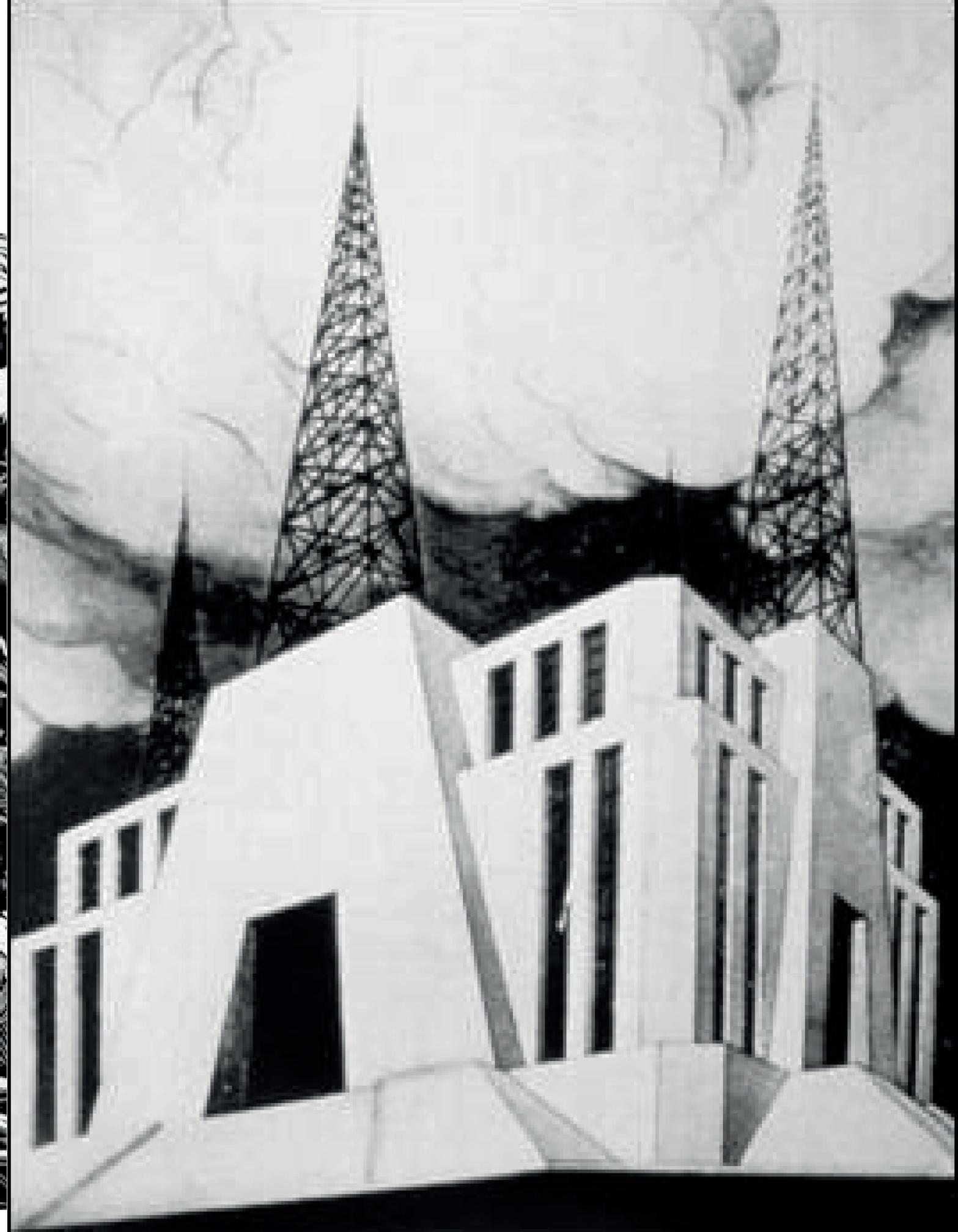
Multidisciplinariedad: El estridentismo no se limitó solo a la literatura, sino que también abarcó otras formas de expresión artística, como la pintura, la escultura, la música y el teatro. Los escritores estridentistas colaboraron estrechamente con artistas visuales y músicos para crear obras multidisciplinarias que reflejaran la energía y la vitalidad de la vida moderna.

LITERATURA

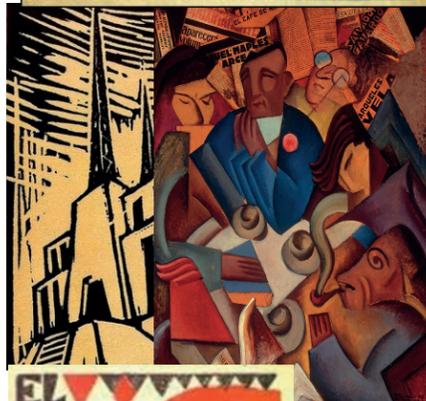
Experimentación Formal: Los escritores estridentistas experimentaron con nuevas formas y técnicas literarias, rompiendo con las convenciones tradicionales. Utilizaron recursos como la fragmentación, el collage, el montaje y la yuxtaposición para reflejar la complejidad y la fragmentación de la vida urbana moderna.

Lenguaje Innovador: La literatura estridentista se caracterizó por un lenguaje innovador y audaz. Los escritores utilizaron un estilo directo, coloquial y a menudo provocativo para captar la atención del lector y transmitir la intensidad y el dinamismo de la vida urbana.

ORIGENES

La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que transformó profundamente la sociedad y la política mexicanas. Surgió como respuesta a las décadas de dictadura bajo el régimen de Porfirio Díaz, caracterizado por la represión política, la desigualdad económica y la falta de democracia. La revolución buscaba reformas sociales, políticas y agrarias, y aunque implicó una gran cantidad de violencia y caos, también generó un fervor por el cambio y la transformación en la sociedad mexicana. Tras el fin de la Revolución Mexicana en 1920, México entró en un periodo de reconstrucción y reorganización política y social. El gobierno posrevolucionario, liderado por el Partido Nacional Revolucionario (que más tarde se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional), buscaba establecer la estabilidad política y promover la modernización y el desarrollo económico del país. Se implementaron reformas en áreas como la educación, la agricultura y la industria para transformar a México en una nación moderna y progresista.

La experimentación estética: Valoraban la experimentación estética y el uso de técnicas innovadoras en todas las formas de arte. Esto incluía el uso de palabras en movimiento, la exploración de nuevas formas de poesía visual y la incorporación de elementos tipográficos y visuales en la literatura.

La búsqueda de una estética nueva y moderna: El estridentismo buscaba capturar la esencia de la vida moderna a través de una estética audaz, vibrante y dinámica. Esto se reflejaba en el uso de colores intensos, formas geométricas, líneas diagonales y composiciones dinámicas en las obras de arte y literatura estridentistas.

La influencia de la velocidad, la máquina y la tecnología: Estos elementos eran centrales en la estética y el discurso estridentista. Los estridentistas veían en la velocidad y la tecnología una fuente de energía y renovación que debía ser reflejada en sus creaciones. El dinamismo de la vida urbana, los sonidos de la ciudad y la experiencia sensorial de la modernidad eran temas recurrentes en sus obras.

Ideas y principios del estridentismo

El manifiesto estridentista: En 1921, Manuel Maples Arce publicó el "Manifiesto Estridentista" en la revista "Actual". Este manifiesto fue el documento clave que delineó las ideas y principios fundamentales del movimiento.

Entre los principales puntos del manifiesto se encuentran:

La ruptura con las formas tradicionales:

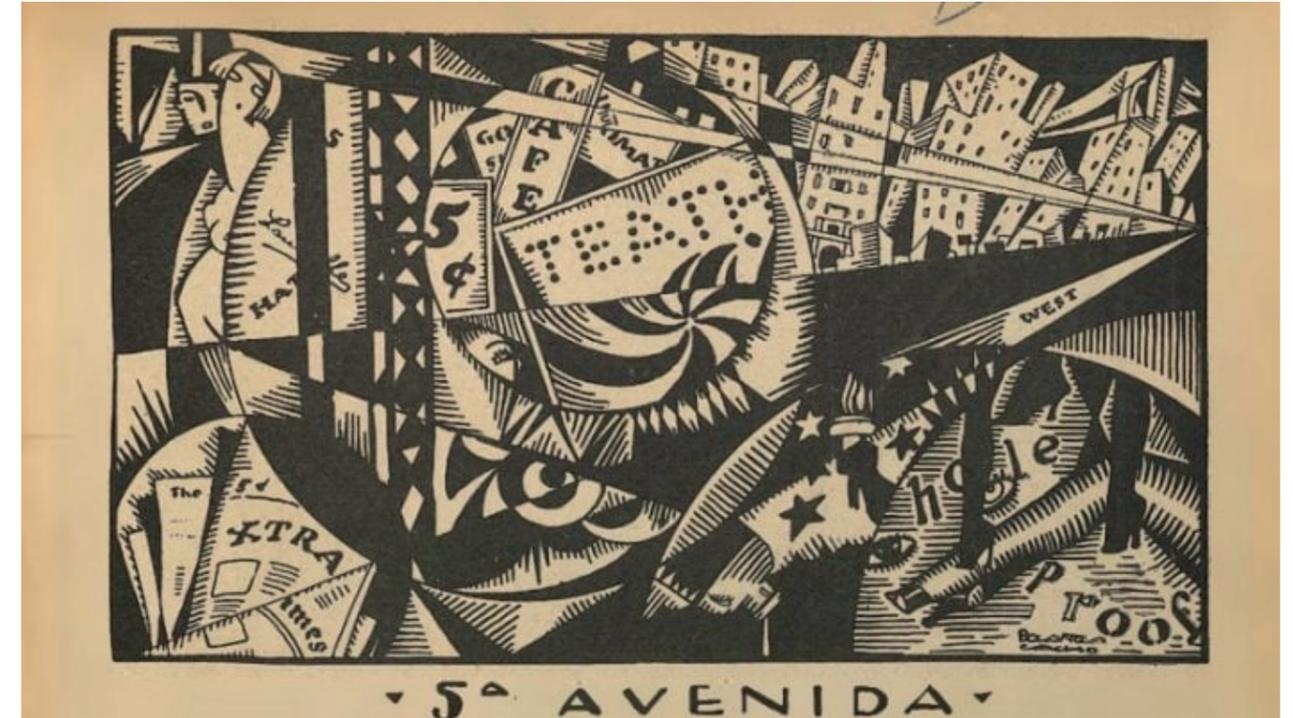
El estridentismo abogaba por romper con las formas de expresión artística y literaria establecidas hasta entonces. Rechazaba el academicismo y buscaba innovar a través de la experimentación y la vanguardia.

La influencia de la velocidad y la máquina:

El estridentismo celebraba la velocidad como una característica distintiva de la modernidad. Consideraban que la máquina, el automóvil, el avión y otros elementos tecnológicos representaban la nueva realidad de la vida urbana y debían reflejarse en el arte y la literatura.

La fusión de las artes:

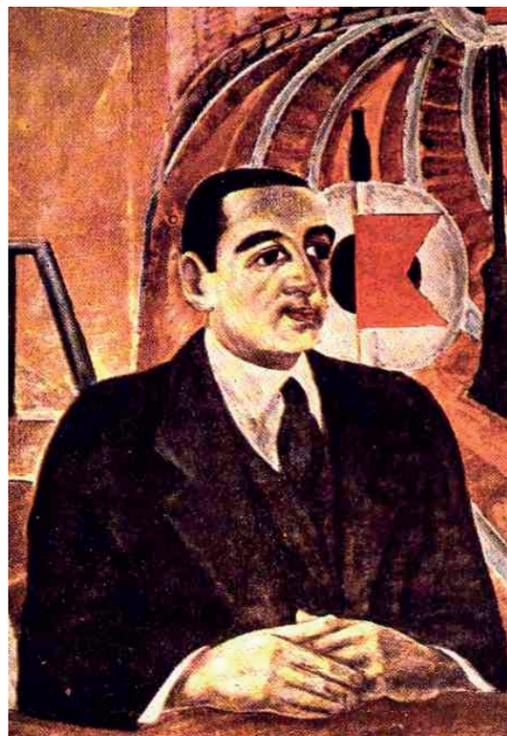
Los estridentistas promovían la idea de una síntesis de las artes, donde la literatura, la pintura, la música y otras formas de expresión se complementaran y se influenciaran mutuamente para crear una experiencia artística total.

Durante las primeras décadas del siglo XX, México experimentó un rápido proceso de modernización y urbanización. Las ciudades crecieron a un ritmo acelerado, impulsadas por la industrialización y la migración del campo a la ciudad. La introducción de nuevas tecnologías, como el teléfono, la electricidad, el automóvil y la radio, transformó la vida cotidiana y la cultura urbana. Este ambiente de modernidad y cambio proporcionó el escenario perfecto para el surgimiento de movimientos artísticos y literarios vanguardistas como el estridentismo. El estridentismo no surgió en un vacío cultural, sino que estuvo influenciado por las corrientes vanguardistas europeas que estaban en auge en ese momento.

Movimientos como el futurismo italiano, el dadaísmo y el surrealismo ejercieron una fuerte influencia en los artistas y escritores mexicanos, quienes adoptaron y adaptaron estas ideas a su propio contexto cultural y social.

FUN DADO RES

Estas figuras representaron la diversidad de talentos y perspectivas dentro del estridentismo. Trabajaron juntos para promover una visión artística y literaria radicalmente nueva que desafiaba las convenciones estéticas y sociales de la época. Su colaboración y creatividad contribuyeron al impacto duradero del estridentismo en la cultura mexicana del siglo XX. Fueron figuras clave en el surgimiento y la difusión del estridentismo en México. Trabajaron juntos para promover una nueva visión de la literatura y el arte, inspirada en la modernidad, la tecnología y la velocidad de la vida urbana, y organizaron eventos y publicaciones para difundir las ideas del movimiento entre el público mexicano.

Manuel Maples Arce

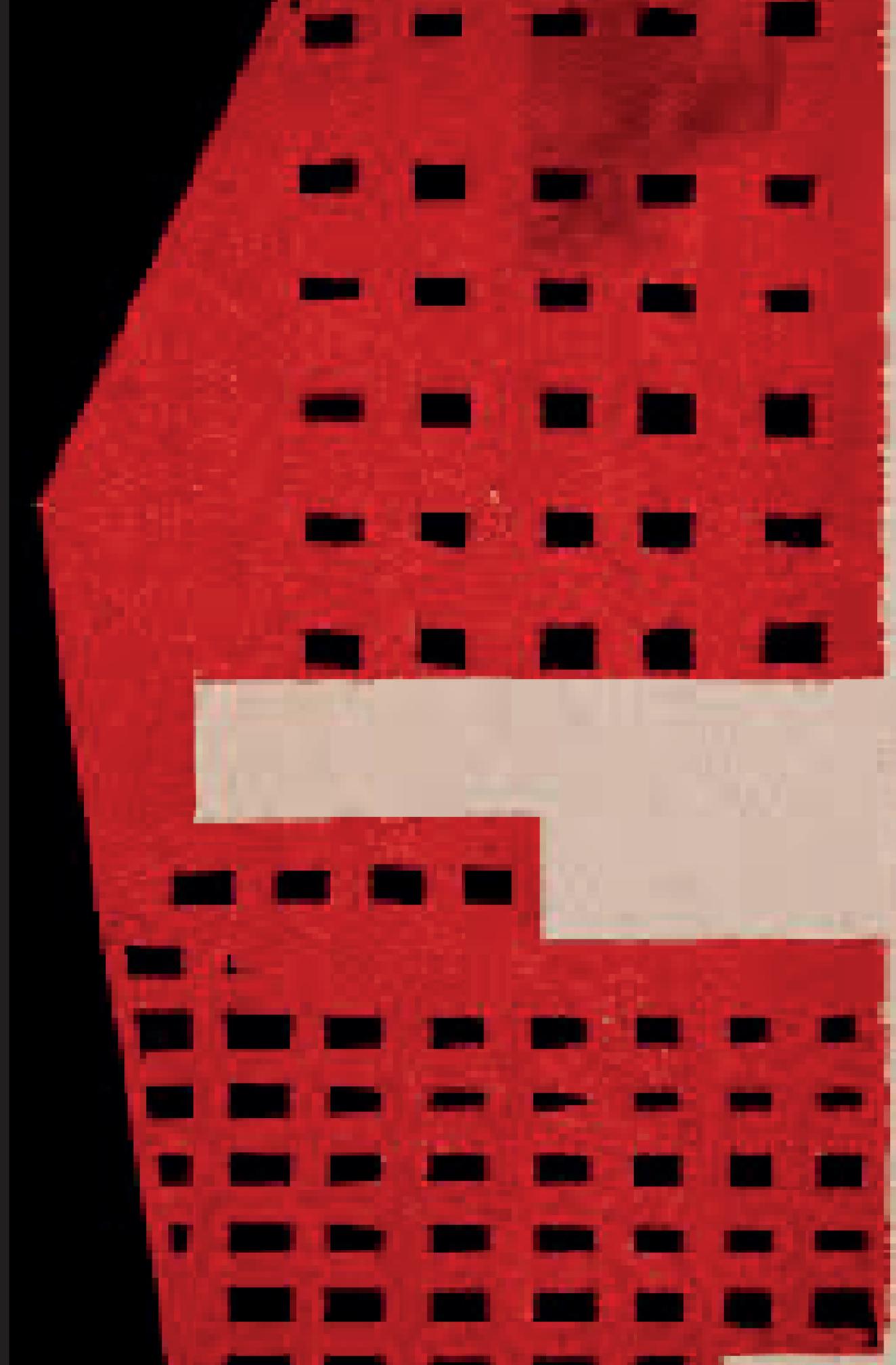
Germán List Arzubide

Salvador Gallardo

Arqueles Vela

Leopoldo Méndez

Manuel Maples Arce, Jr.

MANUEL MAPLES ARCE

Maples Arce nació el 30 de junio de 1898 en Papantla, Veracruz, México. Estudió leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también se involucró en actividades literarias y culturales. En 1921, a la edad de 23 años, Maples Arce publicó el primer manifiesto del estridentismo titulado "Actual No. 1". En este manifiesto, proclamaba la necesidad de una nueva literatura que reflejara la velocidad, el ruido y la energía de la vida moderna. Esta obra marcó el inicio del movimiento estridentista en México y estableció a Maples Arce como su líder intelectual. Maples Arce trabajó incansablemente para promover las ideas del estridentismo a través de su escritura, sus actividades culturales y su participación en eventos literarios y artísticos. Fundó la revista "Actual" en 1922, que se convirtió en el órgano oficial del movimiento y proporcionó un espacio para la publicación de obras estridentistas y la discusión de ideas vanguardistas. Además de su labor como líder del estridentismo, Maples Arce también fue un prolífico escritor y poeta. Escribió numerosos poemas, ensayos y obras de teatro que reflejaban las ideas y estilos del movimiento. Su obra literaria abordaba temas como la modernidad, la tecnología, la urbanidad y la identidad mexicana.

ARQUELES VELA

Vida y Carrera:

Arqueles Vela nació el 25 de agosto de 1899 en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Desde joven, mostró un interés por la literatura y la escritura, y comenzó a contribuir con artículos y ensayos en periódicos y revistas de la época.

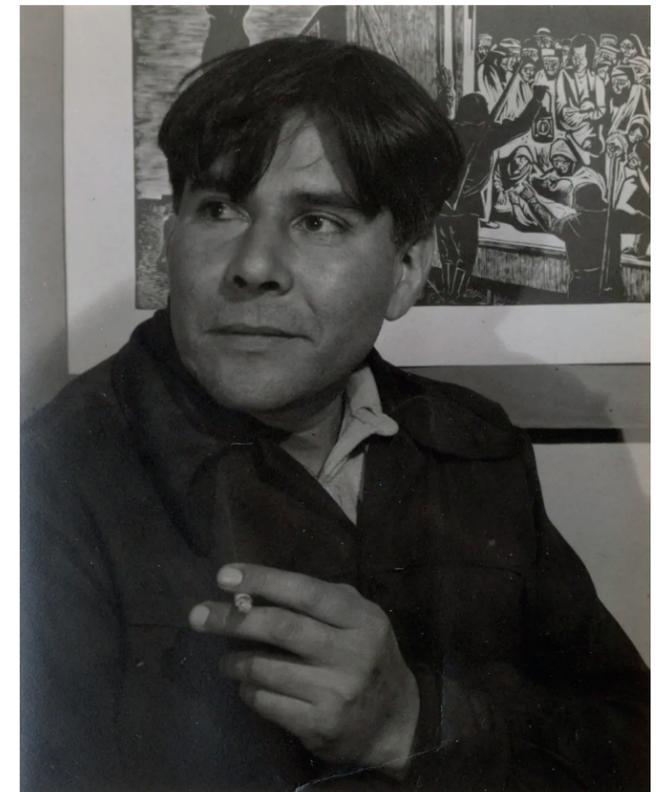
Ingreso al Estridentismo: Vela se unió al movimiento estridentista desde sus primeros días y se convirtió en uno de sus miembros más activos y comprometidos. Colaboró estrechamente con Manuel Maples Arce y otros líderes estridentistas en la promoción de las ideas del movimiento y en la organización de eventos culturales.

Germán List Arzubide

Salvador Gallardo

Leopoldo Méndez