Vanguardias literarias: qué son, autores y obras más importantes

Marián Ortiz Marián Ortiz Especialista en Medios Audiovisuales

Las vanguardias literarias son el conjunto de movimientos desarrollados dentro de la literatura durante la primera mitad del siglo XX, que buscan la renovación y libertad de expresión. La literatura vanguardista, especialmente a través de la poesía, reacciona contra los valores, las producciones estéticas anteriores y la tradición literaria.

La palabra vanguardia viene del término francés avant-garde, una palabra del ámbito militar, que destaca el carácter innovador y provocador de estas nuevas corrientes, tanto en el campo del arte como en la literatura.

Las vanguardias literarias son siete: cubismo, futurismo, expresionismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo.

A grandes rasgos, podemos destacar que las características generales de la literatura vanguardista son:

Libertad de expresión: los escritores vanguardistas innovan y experimentan a través de sus obras, las cuales sirven como vía para expresarse libremente y romper con lo establecido por la tradición.

Oposición a la reproducción de la realidad: los autores no pretenden reflejar la realidad sino crear una nueva, con su propio valor y no a través de la semejanza.

Transformación y experimentación poética: rehúso de la lógica y el sentimentalismo. Los vanguardistas experimentan con las formas y establecen juegos de palabras o literarios asociándolos de forma arbitraria e irracional. Predomina el uso de las metáforas y las imágenes, la supresión de la rima y los nexos sintácticos, la ausencia de signos de puntuación y la experimentación tipográfica.

Los manifiestos y revistas literarias: los autores vanguardistas hacen uso de los manifiestos y revistas literarias, publicaciones donde podían expresar sus posiciones con claridad y publicar sus creaciones.

1. Cubismo

El cubismo literario surge de la influencia del cubismo pictórico, el cual se inicia en 1907 con pintores como Pablo Picasso y Georges Banque.

En la literatura, el término cubismo hace referencia al tipo de obras de principios de siglo XX que integran lo visual como parte del hacer poético, desafiando los límites de la literatura. Al igual que la pintura cubista, incluyó textos y tipografías dentro de sus creaciones literarias.

Es el poeta y novelista Guillaume Apollinaire el representante de esta tendencia en la literatura, cuya manifestación principal se muestra en la poesía. Algunas de las características que definen al cubismo literario son la experimentación tipogáfica y la ruptura de esquemas métricos tradicionales.

Experimentación tipográfica

Los caligramas son las principales expresiones del cubismo en literatura. Estos escritos, generalmente poéticos, se basan en la descomposición gráfica con el fin de formar una figura o imagen, normalmente referida a la temática del poema. Es el caso del poema anterior de Guillaume Apollinaire, donde se intenta reproducir gráficamente lo que el poema especifica.

Caligrama de Apollinarie La paloma apuñalada y el surtidor

Caligrama de Guillaume Apollinaire: La paloma apuñalada y el surtidor.

Ruptura de esquemas métricos tradicionales

Se prescinde de la puntuación y de la métrica tradicional, la rima y gramática. Las palabras se unen en busca de conformar un todo visual que impacte al lector: una imagen. En este sentido el cubismo literario parte de una idea como el centro de la creación. Para ello, prescinde de las normas lingüísticas y ortográficas, sobrepone sensaciones y pensamientos. Asimismo, es común en los poemas las diferencias de tamaños de letras.

Principal autor cubista y sus obras

Guillaume Apollinaire (1880-1918): fue un poeta y novelista italiano y el creador del caligrama. Fue el precursor del cubismo literario y también el primero en emplear los términos surrealismo y surrealista.

En su obra poética destacan:

Alcoholes (1913)

Caligramas (1918)

También te puede interesar: Cubismo

2. Futurismo

El futurismo, como movimiento de vanguardia, surge a partir del manifiesto redactado por Fillippo Tommaso Marinetti publicado en 1909 en el periódico francés Le Figaro. En él destaca la simultaneidad de sensaciones del movimiento, exalta la energía, el progreso, la máquina y la industrialización.

El futurismo se caracterizará principalmente por la originalidad y el dinamismo, la ruptura de la sintaxis y la adoración de los objetos como temática.

Originalidad y dinamismo

El escritor futurista pretende ser innovador, se opone a la literatura anterior, Marinetti propone el surgimiento de una tendencia nueva y dinámica. La energía frente al sentimentalismo y la melancolía anterior.

Uno de los objetivos del futurismo es la originalidad, por ello los futuristas rechazaron las formas contrarias al progreso y buscaban contenidos nuevos. Es como si los propios representantes sintieran que ellos ya eran el futuro.

El dinamismo se explica por la movilidad del mundo moderno, marcado por la energía y la velocidad. Los autores futuristas experimentan este dinamismo jugando con las diferentes tipografías y formas para dar la sensación de ritmo y movimiento.

Ruptura de la sintaxis

En literatura futurista se busca terminar con la sintaxis, la utilización del verbo en infinitivo para agregar más dinamismo e importancia a la acción y, de alguna forma, despersonalizar el mensaje. También se pretende abolir los adjetivos y dar más importancia a los sustantivos, intenta ultimar las locuciones conjuntivas, los puntos o la métrica, con un único fin: “dejar palabras en libertad”.

Temática: adoración a los objetos

Con frecuencia, la temática de la literatura futurista gira en torno a los objetos y máquinas, en definitiva, a los productos del mundo moderno, a las ciudades, automóviles y el ruido. En el siguiente poema de Marinetti, llamado Canción del automóvil, se puede apreciar la adoración por lo que, en su momento, era un moderno medio de transporte, el automóvil.

¡Dios vehemente de una raza de acero,

automóvil ebrio de espacio,

que piafas de angustia, con el freno en los dientes estridentes!

¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua,

nutrido de llamas y aceites minerales,

hambriento de horizontes y presas siderales

tu corazón se expande en su taf-taf diabólico

y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas

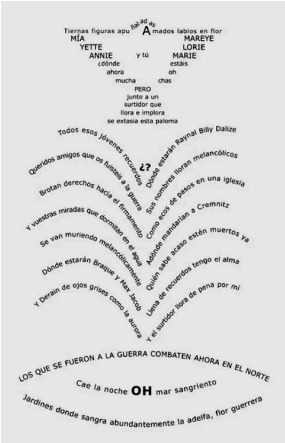
que bailen por las blancas carreteras del mundo.

Suelto, por fin, tus bridas metálicas…

Principal autor futurista y sus obras

Filippo Tommaso Marinetti (1880-1918): poeta y escritor italiano, fue el fundador del futurismo literario a raíz de la publicación del Manifiesto futurista de 1909, el cual marcó un antes y un después, al rechazar a la estética tradicional. Marinetti fue defensor de la violencia y participó en el régimen fascista italiano.

Entre sus obras futuristas destaca Mafarka el futurista (1909).

También puedes leer: Futurismo

3. Expresionismo

Este movimiento vanguardista tiene lugar en Alemania en 1910 reaccionando al impresionismo. Primero tuvo lugar en la pintura y después en la literatura y en otras artes como el cine. En la literatura se da en manifestaciones como la poesía y, especialmente, en la narrativa y el teatro.

Esta tendencia supuso, más que un movimiento, una forma de manifestar el inconformismo y pesimismo ante una sociedad decadente. En el campo literario destacan las siguientes características:

Subjetividad

En el campo de la literatura, los autores expresionistas expresan su inconformidad con la sociedad a través de sus obras. Para ello se alejan de la descripción objetiva de la realidad y priorizan la expresión de los sentimientos. Se centra en el interior del individuo y los estados de ánimo, los cuales generalmente evoca de forma exagerada.

Temas y enfoques incómodos

La literatura expresionista saca a relucir temáticas que hasta entonces estaban vetadas como el miedo, la enfermedad, la sexualidad, la moral, la locura o la muerte, rozando casi siempre lo siniestro y lo grotesco.

Esto se refleja en este poema de Gottfried Benn llamado Hermosa juventud, de su poemario Morgue (1912), donde se crea una imagen violenta y contrasta la juventud y la muerte de forma grotesca.

La boca de una chica que llevaba ya tiempo en un juncal,

parecía roída.

Cuando se le abrió el pecho, el esófago estaba

agujereado.

Por fin, entretejido debajo del diafragma,

un nido apareció con crías de rata.

Una de las pequeñas hermanitas había muerto.

Las otras vivían en base de hígado y riñones,

bebían la sangre fría y habían

pasado allí una hermosa juventud.

Y rápida y hermosa también llegó su muerte:

las tiraron al agua todas juntas.

Sus hociquines, ¡qué gritos daban!Principales autores expresionistas y sus obras

Frank Wedekind (1864-1958): dramaturgo alemán que fue uno de los precursores del expresionismo literario que destacó fundamentalmente en el teatro. Entre sus obras destacan:

El despertar de la primavera (1891).

El espíritu elemental (1895).

La caja de Pandora (1902).

Heinrich Mann (1871-1950): fue un escritor alemán que destacó en la prosa expresionista y en cuyas obras evidenció una fuerte crítica social. Entre sus obras destacan:

Flautas y puñales (1905).

El retorno de Hades (1911).

El súbdito (1916).

Los pobres (1917).

La cabeza (1925).

Gottfried Benn (1886-1957): poeta alemán que se movió dentro del movimiento expresionista, dentro del cual destacan obras como:

Morgue (1912).

Carne (1917).

Ruinas (1916).

También te puede interesar: Expresionismo

4. Creacionismo

El creacionismo fue iniciado en torno al año 1916 en París por el poeta chileno Vicente Huidobro. Esta vanguardia literaria establece al escritor como un artesano que va conformando su creación, fundamentalmente poética.

El principal postulado de este movimiento se puede evidenciar en versos como estos, pertenecientes a Arte Poética (1948) de Huidobro:

Por qué catáis la rosa, ¡oh, poetas!

Hacedla florecer en el poema.

Solo para nosotros

viven todas las cosas bajo el sol.

El poeta es un pequeño Dios.

Entre las características principales del creacionismo literario destacan la búsqueda por crear una nueva realidad y el empleo de la yuxtaposición de imágenes y metáforas.

Creación de una “nueva realidad”

La función del poeta no es la de imitar la naturaleza ni alabarla, sino la de crear una nueva realidad imaginaria. El poema es una entidad autónoma en la que se crea esta realidad a partir de sus versos, en él se ha de eludir lo anecdótico y lo descriptivo. El poema es el objeto y no la temática del mismo. En cierto modo, el poema no "revela" la realidad sino que el poema es una realidad en sí misma.

Yuxtaposición de imágenes y metáforas

La poesía creacionista se nutre de la yuxtaposición de imágenes y metáforas que el autor relaciona de manera arbitraria y sin ninguna vinculación o analogía con la realidad. A menudo se emplea un vocabulario original e incluso se suprimen signos de puntuación.

Principal autor creacionista y sus obras

Vicente Huidobro (1893-1948): poeta chileno y uno de los más influyentes vanguardistas de la literatura de lengua española. Pasó gran parte de su vida en Europa, entre París y Madrid. En Francia se empapó de la creación poética de Apollinaire. Vicente Huidobro es el fundador de una de las vanguardias más efímeras, el creacionismo, con el que influiría en otros poetas.

Entre sus obras más destacadas del creacionismo está Altazor o el viaje en paracaídas (1931).

5. Dadaísmo

El dadaísmo tiene su origen en 1916 de la mano del poeta rumano Tristan Tzara y el alemán Hugo Ball. Surge de la premisa de la inutilidad del arte y la cultura tradicional.

El dadaísmo literario se desarrolla fundamentalmente en la poesía y podemos identificarlo por su nihilismo y el empleo de la arbitrariedad y la inmediatez para la creación.

El nihilismo como punto de partida

Este movimiento acepta la pérdida del sentido y de esto parte. No hay un sentido en sí, es algo espontáneo o absurdo. El Dadá surge de la negación absoluta, un antiarte, un grito de rebeldía ante la cruel realidad de la Primera Guerra Mundial.

La arbitrariedad y la inmediatez como técnica creativa

Los poemas dadaístas tienen que ver con la idea de espontaneidad e inmediatez. Consiste en anotar todas las palabras que aparezcan en la mente y, con ellas, se crea un poema colocando las palabras aleatoriamente, por sucesión, pero sin tratar de dar un sentido o significado racional. Su particularidad radica en el sinsentido gramatical que expresa.

El dadaísmo literario también hizo uso del caligrama heredado de Guillaume Apollinaire.

Poema dadaísta de Hubo Ball

Hugo Ball: Karawane, primer poema fonético. 1917.

Principal autor dadaísta y sus obras

Tristan Tzara (1896-1963): Samuel Rosenstock, cuyo seudónimo es Tristan Tzara, fue un poeta rumano y una figura clave en el dadaísmo literario.

Entre sus obras dadaístas destacan:

La primera aventura celestial del señor Antipirina (1916).

Veinticinco poemas (1918).

El hombre aproximativo (1931).

También te puede interesar: Dadaísmo

6. Ultraísmo

El ultraísmo es un movimiento que se da en España en 1918 en contraposición con el modernismo, que imperaba en la poesía española de finales de siglo XIX y que agrupó a autores españoles e hispanoamericanos.

El ultraísmo está muy ligado al creacionismo y también del futurismo. Entre las características principales de este movimiento, Jorge Luis Borges destacó en 1921 la eliminación de lo innecesario y el uso de imágenes y metáforas como eje poético.

Eliminación de elementos “innecesarios”

Los escritores pretenden abandonar la ornamentación y los elementos que se utilizan buscando asombrar al lector. Para ello, rompen las formas sintácticas habituales y el orden tradicional.

El autor ultraísta evita los nexos y las conjunciones, y la puntuación es remplazada o suprimida normalmente en los poemas. En lugar de ello se emplean los espacios en blanco o versos escalonados. La disposición de la palabra tiene un fin expresivo.

Esto se puede apreciar el siguiente poema de Borges titulado Aldeas y publicado en la revista Prisma en 1921.

El poniente de pie como un Arcángel

tiranizó el sendero

La soledad repleta como un sueño

se ha remansado al derredor del pueblo

Las esquilas recogen la tristeza

dispersa de las tardes La luna nueva

es una vocecita bajo el cielo

Según va anocheciendo

vuelve a ser campo el pueblo