

LAS VANGUARDIAS

El término "Literaturas de Vanguardia" fue acuñado durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) para referirse a una serie de inquietudes artísticas que se situaban en la "avanzadilla" cultural del momento. El Vanguardismo no fue un movimiento unitario, sino que estuvo compuesto por numerosos movimientos con peculiaridades, intenciones y técnicas propias. Sin embargo, todos compartían el deseo de crear un arte radicalmente nuevo, rompiendo definitivamente con la tradición estética y el orden social que la sustentaba. Se manifestaba como una reacción contra el mundo de "los mayores", los presupuestos racionalistas y sus valores pragmáticos, considerados responsables del desastre de la guerra. En España, estos movimientos comenzaron a conocerse en la década de 1920.

Características generales del Vanguardismo:

1. **Antirrealismo y autonomía del arte:** Se suprime la anécdota y se elimina toda nominación directa de la realidad. La obra de arte no debe estar vinculada a elementos concretos, como lugares o personajes específicos. "El artista no imita ni interpreta la realidad, sino que la crea".
2. **Irracionalismo:** Se emplean imágenes incoherentes, basadas en creaciones imaginativas derivadas del sueño y la inspiración, promoviendo técnicas como la escritura automática.
3. **Afán de originalidad y experimentación estética:** Se genera un arte minoritario y muchas veces hermético, accesible solo a una élite. La influencia de la pintura lleva a concebir el poema como un objeto visual, destacando la distribución espacial de palabras y frases, la abolición de signos de puntuación y la búsqueda de nuevas formas poéticas, como el verso libre.
4. **Deshumanización:** El arte vanguardista evita los sentimientos y pasiones humanas.
5. **Libertad absoluta del artista:** Sin restricciones temáticas ni estilísticas.
6. **Provocación:** Ruptura con las normas establecidas y desafío a las convenciones artísticas y sociales.

Entre los principales movimientos vanguardistas en Europa se encuentran:

- **Expresionismo (1905):** Surgido en países germánicos, enfatiza la expresión de emociones interiores y sentimientos humanos profundos. Sus temas incluyen angustia, miedo, opresión y la deshumanización del mundo moderno. Se caracteriza por imágenes intensas y violentas, así como por la exploración de lo irracional. Un ejemplo representativo es *El grito* del pintor noruego Edvard Munch.

- **Futurismo (1909):** Fundado por Filippo Tommaso Marinetti, ensalzaba la civilización urbana y la velocidad de las máquinas. Rechazaba el pasado y celebraba los automóviles, los aviones y la modernidad industrial. Marinetti afirmaba que "un automóvil es más bello que la Victoria de Samotracia".
- **Dadaísmo (1917):** Liderado por Tristán Tzara, nació como una negación total del arte tradicional y de los valores estéticos y sociales responsables de la guerra. Su espíritu anárquico se basaba en la destrucción sin propósito constructivo, aunque posteriormente muchos artistas evolucionaron hacia el Surrealismo.
- **Surrealismo (1924):** Fundado por André Breton, buscaba expresar el pensamiento libre de control racional, normas estéticas o preocupaciones morales. Influido por el psicoanálisis de Freud, exploraba el inconsciente mediante la escritura automática, la transcripción de sueños y la asociación libre de palabras. El lenguaje surrealista apela a las emociones y reacciones subconscientes, como en *Poeta en Nueva York* de Federico García Lorca: "A veces las monedas en enjambres furiosos / taladran y devoran abandonados niños".

Vanguardismo en España

- **Ramón Gómez de la Serna:** Considerado un precursor del vanguardismo, promovió estos movimientos desde la revista *Prometeo* y su tertulia en el café Pombo. Desarrolló las *greguerías*, aforismos que combinan metáfora y humor, como "Hay unas beatas que rezan como los conejos comen hierba".
- **José Ortega y Gasset:** En 1925 publicó *La deshumanización del arte*, donde analizaba el arte vanguardista y defendía su carácter minoritario, su alejamiento del sentimentalismo y su énfasis en la experimentación formal.

Los dos movimientos más influyentes en España fueron:

1. **Ultraísmo (1918):** Fundado por Rafael Cansinos Asséns y Guillermo de Torre, incorporó elementos futuristas y dadaístas, experimentando con la disposición visual de los versos hasta llegar al caligrama. Su objetivo era una literatura intrascendente, sin finalidad moral ni política.
2. **Creacionismo:** Iniciado por el chileno Vicente Huidobro, buscaba "crear un poema como la naturaleza hace un árbol", generando una realidad autónoma dentro del poema. En España, su máximo representante fue Gerardo Diego. Sus técnicas incluían la superposición de imágenes sin referentes reales y la organización tipográfica del poema en la página.

El Surrealismo tuvo la mayor influencia en los poetas de la Generación del 27. Ejemplos de obras inspiradas en este movimiento son *Sobre los ángeles* de Rafael Alberti, *Poeta en Nueva York* de Lorca y *La destrucción o el amor* de Vicente Aleixandre. En los años 40, el legado vanguardista continuó con los "postistas" y el "Grupo Cántico", que se opusieron a las tendencias dominantes de la poesía de la época.

