

La poesía de vanguardia

Vanguardismo es la tendencia artística nacida en el presente siglo, como movimiento renovador de la expresión estética, frente a los cánones tradicionales.

El ultraísmo, el surrealismo, el cubismo, entre otras, son escuelas correspondientes a Vanguardismo.

ALGUNOS ANTECEDENTES

Durante la primera mitad del Siglo XX, entre 1910 a 1940, aproximadamente la literatura y el arte del viejo mundo, tienen una rápida sucesión de movimientos estéticos, generalmente conocidos con el nombre de ISMOS: futurismo, cubismo, dadaísmo, superrealismo, constructivismo, por citar algunos.

Los ismos se desarrollaron fuera del arte y la literatura oficiales, es así que, polemizaron y combatieron contra todo lo que se tenía por verdades inmutables; en lo referente al arte y literatura, usaron como armas, la ironía, la burla, la provocación, el humor además de la fantasía.

Los propugnadores de cada uno de los ismos, hacían conocer su tendencia a través de publicaciones y manifiestos, donde exponían sus nuevas ideas. Estas generaciones de artistas, dentro de una sociedad convulsionada por guerras y revoluciones; llevaban adelante sus propias revoluciones estéticas.

Los caminos iniciados, tenían una característica fundamental; la imposibilidad de volver atrás.

La primera guerra mundial constituye uno de los motivos importantes, para la fundamentación de nuevas corrientes artísticas, pues la carnicería de la guerra donde ningún discurso grandioso, ninguna idea por importante que sea, ningún derecho, nada podía justificar la matanza de millones de hombres. ¿Para qué sirve la cultura?, ¿el arte?, ¿la filosofía?, ¿la religión? Para nada, nada podía frenar lo que pasaba en ese entonces.

Más tarde, otro acontecimiento que fortificó el movimiento vanguardista, fue la Segunda Guerra Mundial. El existencialismo sin ser una escuela literaria, sino una corriente filosófica; se vale del clima imperante en Europa con el fin de propagar sus ideas, por lo que tuvo rápida acogida a través de la literatura, que se torna existencialista. (Ya antes de la guerra Jean Paul Sartre, publicó su obra "La Náusea"). El

tono de la literatura existencial es sombrío desolado, se detiene en el aspecto crudo de la realidad, con una sinceridad aterradora. (Ahora se puede decir que ellos se fijaron en los aspectos angustiosos y negativos de la vida humana).

Para Sartre, el hombre está condenado a ser LIBRE, no puede escapar a la responsabilidad de todo lo que hace; el hombre en cada minuto tiene que decidir, elegir a cada instante lo que ha de hacer; por eso su libertad, es una condena de la que no puede huir al actuar, al decidir; se va haciendo a sí mismo.

- Desde el punto de vista literario, lo más importante es que incorporó a la novela, al teatro y a la poesía, ciertos conceptos reales, de la rutina diaria. Con esta manera de pensar, con esta falta de credibilidad en las normas, leyes, costumbres de las corrientes o escuelas anteriores, es que el vanguardismo, fundamenta sus características propias de todas y cada una de estas tendencias llamadas ismos.

El vanguardismo como contenedora de varios ismos, tiene sus características que involucra a esas corrientes literarias; así podemos indicar las siguientes:

1.- Cosmopolitismo.- Las calles de todas las ciudades forman una red internacional más vital que el de las academias.

2.- Actitud ante la literatura.- Es como un juego intrascendente por su esteticismo: abolición de los ornamentos, oscuridad rebuscada, esquematismo.

3.- Ingenuo y fantasía frente a la realidad.- Uso de aforismos; culto a la novedad y a la sorpresa.

4.- Sentimientos.- Deshumaniza el arte, abilitando todas las fuentes del sentimiento. Destruían el yo en todas sus manifestaciones, cultivan el desorden estrafalario chocante, anti-bello.

5.- Feísmo.- Son antiestéticos.

6.- Morfología.- Hacen uso de una lengua no comunicativa, el letrismo, la litangáfora, calligramas, son sus formas de expresión.

7.- Sintaxis.- Destrucción de la sintaxis; palabras en libertad. Se tachan los nexos y las frases medianeras.

8.- Métrica.- Abandono de los moldes estróficos, de la rima, de la medida del ritmo. Prosaísmo.

9.- Temas.- Se excluye lo narrativo y anecdótico.

10.- Imaginismo.- Uso de la metáfora sobre todo la metáfora...

Otros críticos literarios, consideran a esta etapa de la literatura, como la infantilidad, la ingenuidad del arte y de la literatura, es la decadencia capitalista y su aproximación al paleolítico; no es una mera coincidencia; menos un capricho espiritual, ni una aberración psicológica. El ideal social encontraba en la estructura capitalista que se convierte en el mundo mágico de los objetos, de los hombres; el vanguardismo vive como un elemento mágico, más dentro de su mundo es decir de su mundo personal.

Por los antecedentes anotados, parece que se buscó la realidad de cada creador en contraposición con la realidad circundante, se adentró en la verdad de sí mismo en contraste con todas las verdades. Las imágenes se extrajeron en formas de inconsciencia y establecieron categorías en las que se podía apreciar grupos de técnicas literarias que se brinaban en una o varias metáforas.

ARTURO LOPEZ CARDOZO.
Oruro-1921. Prof. de
Filosofía y Literatura.
Escritor ensayista.