

La poesía de vanguardia

EL CUBISMO. Esta escuela buscaba la realidad de cada creador en contraposición con lo que nos circunda. La imagen extrajo su forma del inconsciente y estableció categorías en las cuales podían apreciarse grupos de metáforas que se originaban en otras distintas metáforas.

Más no eran imágenes o metáforas que pudieran entenderse, puesto que no obedecían a la realidad de todos, sino a figuras difíciles de interpretar, sin dotes especiales. En ocasiones el ello y el superego estaban anulados y había un lugar, un delirio imposible de ser verdadera. El poeta abusó de la imagen y de la combinación de distintos planos emocionales basados en una fenomenología de ralgambre psíquica o intuitiva. Se quitó la puntuación, colocando las palabras en forma continuada o discontinua. Era la inconsciencia freudiana en libre tránsito por el mundo de la estética; pero sin deleitar.

A pesar de sus afirmaciones de buscar la realidad del modo más serio, pero el análisis intelectual; no se puede dudar de que las obras cubistas, rescinden de las realidades existentes, de las ideas pasadas, de los sentimientos sentidos; y producen, a través de sus cuerpos geométricos la impresión de hallarnos ante un verdadero rompecabezas revuelto, o de un jeroglífico en desorden, de un caos. Al querer hacer de los volúmenes en que arbitrariamente descomponen los seres; su versión más auténtica y más intelectual está en el trazado de la clave de un simbolismo, sin la que no nos sería fácil captar la verdad objetiva que pretende mostrarnos. Una vez en poder de la clave, la obra cubista nos revela, de repente la tragedia metafísica del objeto; tragedia que consiste precisamente en la aparición fantasmagórica de una realidad ignota, en el espanto que salta al hombre colocado ante lo imaginable, en su propia incapacidad de fantasear frente a la terrible aparición de la realidad pura.

El cubismo literario, representado por Appollinaire, Max Jacob y otros secundarios, nos formulan sus postulados: "esta posición simbólica no está interesada por la armonía y las realidades intelectuales, así rechaza el desarrollo; lo que cuenta no es el objeto exterior, el tema promotor del poema no existe, a lo mucho se busca un intelectualismo sensorial. También los cubistas designan las realidades para hacer uso de sus fragmentos libremente como signos, por ejemplo en

La Lámpara de Gerardo Diego:

*azulejos/sobre los regazos de los tiempos/La lámpara florece/
sobre los inviernos/De sus carne rosácea/brota el aroma de los
sueños silvestres/un ave infatigable/abre su vuelo en círculos
concéntricos/Algún idolo roto/se duerme en un rincón/Y el péndu-
lo ahorcado/toca con los pies el suelo.*

Pedro Albert Biorot, también ha cultivado esta corriente:

El mar es un cielo gris

Y el cielo es un paisaje

Y quizá en el cielo no quede azul

Porqué el cielo

dio todo su azul

Para el teje de punto de aquel chico

De Gerardo Diego citaremos algunos versos como ejemplo

Había un silencio verde

todo hecho de guitarras destrozadas

La guitarra es un pozo

con viento en vez de agua

Hay composiciones cubistas que hacen uso de puntuación como

en:

La Muerte de Pablo Neruda:

Morir deseo, vivir quiero

herramientas, perro infinito,

movimiento de océano espeso

con viaja y negra superficie.

En lo sonoro la luz se verifica

las vocales se inundan, el llanto cae en pétalos,

un viento de sonido como una ola retumba,

brilla y peces de frío y elástico la habitan.

Peces en el sonido, lentos, agudos húmedos

arqueadas masas de oro con gotas en la cola

tiburones de escama y espuma temblorosa

salmones azulados de congelados ojos

Crepúsculo (Juan Ramón Jiménez)

El crepúsculo me invade con sus flores

de oro, mientras largo y lento, canta

el ruiseñor de todos mis amores

ahogándose casi en mis garganta...

Al ver este oro entre el pinar sombrío

me he acordado de mí, tan dulcemente

que era más dulce el pensamiento mío

que toda la dulzura del pontente

¡Oh dulzura de oro! ¡Campo verde,

corazón con esquillas, humo en calma!

No hay nada en la vida que recuerde

estos dulces ocasos de mi alma.

EL ULTRAISMO

Este movimiento aparece en España a partir de 1919, donde un pequeño grupo de escritores relacionados a través de Rafael Cansinos A., que en su manifiesto ultraísta dice: "Nuestro lema es Ultra, y en nuestro credo cabrán todas las tendencias que logren su núcleo y se delinjan".

Entre los cultivadores del Ultraísmo citaremos a: Guillermo de Torre, Juan Larrea, Gerardo Diego, Jorge Borges, este último, en Buenos Aires, explica la nueva estética, en la revista "Nosotros", que se sintetiza así:

1.- Reducción de la lírica, a su elemento primordial; que es la metáfora.

2. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y adjetivos inútiles.

3.- Abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo la circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada.

4.- Síntesis de dos o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad de sugerencias.

Acerca del ultraísmo, añádireños, que esta forma aspira a darnos una poesía hermética, esotérica, deshumanizada y de carácter metafórico. Es la poesía que canta la belleza de la máquina y del progreso técnico e industrial y se expresa por laberínticos caligramas. Todo lo anteriormente indicado, parece ser consecuencia de la finalización de la primera guerra mundial; la esperanza de una nueva era, estaba en la cordial sonrisa de todas las bocas y se buscaba con empeño, las formas a ese porvenir preñado de promesas. La ilusión de una PAZ eterna, requería sus cánones. Y para ello había que sobrepasar el sentimiento de la belleza; había que romper el coraje de la emoción antigua, con otra más avanzada, más amplia, más ajustada al mundo. El Ultraísmo salió al encuentro de lo que estaba más allá en un plano superior, que es el significado de Ultra en latín.

Algunos consejos para leer a poetas ultraístas.-

Para leer a los poetas de vanguardia, por su originalidad; pueden parecer oscuros a la atención tradicional, no iniciada en las nuevas formas, se ha de tener presente que toda poesía es un valor convencido entre el poeta y el lector, una ecuación, en suma, cuya fórmula establece el autor, contando con una perspicacia de los lectores, con una adivinación que no puede faltar, ya que, por muy oscuro que sea el lenguaje empleado, su solo empleo, es ya un nexo brindado a la comprensión, mucho más asequible que el de las fórmulas algebraicas. No hay poesía totalmente incomprensible, ya que siempre la suma máxima de su originalidad, ha sido concebida por una mente humana y expresado en un lenguaje hablado y asumible en cualquier diccionario. La poesía más oscura, siempre transparente un rayo de claridad perceptible por nuestra retina y siempre nos brinda, aunque sólo sea mediante una palabra clara de nuestro lenguaje, el nexo referible a lo conocido. Los poetas modernos, cuya evolución es paralela al cubismo, pretende extremar la posibilidad de sugestión, haciéndola múltiple. Obtienen imágenes dúples o triples, como flores polipétalas mediante una más alta presión en sus invernaderos. Cuando el poeta Huidobro dice: los pájaros beben el agua de los espejos, no hace sino resumir en dos ecuaciones "el cristal de los espejos es como agua. Los pájaros sedientos picotean el cristal de los espejos semejante al agua.

Borges en su composición "Fervor de Buenos Aires", hace uso del ultraísmo:

La luna nueva es una vocinita desde el cielo.

.....

El poniente que no se cicatriza

aun le duele a la tarde

Los colores temblando se acurrucan

en las entrañas de las cosas.

.....

Parece que los versos son libre o medidos. No deben llevar rima en caso de hacerlo, será por accidente. En cuanto al ritmo, estuvo por encima de las escuelas de su tiempo. La metáfora, es una de las técnicas que más hace uso y, dice así por ejemplo.

La Cruz

punto final

del camino

se mira en la acequia

puntos suspensivos...

En el siguiente caso podemos ver cómo la realidad interior define la realidad exterior:

En la araña

de la mano

rízase el aire cálido

y te ahoga en tu trino

de palo...

Borges, aduce varios objetos o ideas que completan el mismo punto, así:

Grato es vivir en la amistad oscura

de un zaguán, de una parra y de un algibe

.....

A Dios en primavera

Señor matadme si quieres

(Pero ¡Señor, no me matéis!

Señor Dios, por el sol sonoro,

por las mariposas de oro,

por la rosa con el lucero,

los correntines del sendero,

por el pecho del ruiseñor

por los naranjales en flor

por la perlería del río,

por el lento pinar umbrío,

por los recientes labios rojos

de ella y por sus nuevos ojos...

¡Señor, Señor no me matéis!

¡...Pero matadme si queréis.

Miguel de Unamuno también tiene estos versos:

Corral de muestos entre pobres tapias

hechas también de barro

pobre corral donde la hoz no siega

solo una cruz en el desierto campo

.....

Como un islote en junto,

te ciñe el mar dorado

de las plegarias que a la brisa ondean

canta sobre ti la alondra el canto

de la cosecha...

