

Tendencias y modalidades de la vanguardia

Si bien los movimientos de vanguardia europeos tuvieron características compartidas, también consolidaron un perfil propio y propuestas estéticas diferenciadas. Algunos de los más representativos fueron:

- El futurismo italiano. En 1909, Filippo Marinetti publicó el Manifiesto futurista, en el que exaltaba la belleza de las nuevas máquinas, la fascinación de la velocidad y una visión entusiasta del futuro. Proponía la liberación de la palabra a través de la destrucción de la sintaxis, el uso de onomatopeyas y la introducción de innovaciones tipográficas (juegos con los colores, la dirección de las líneas y los tipos de letra). El canto a la tecnología y los últimos adelantos urbanos fueron dos de los temas principales presentados por esta vanguardia obsesionada con la modernización.
- El Dadaísmo. Surgió en Zurich (Suiza) en 1916 y su líder fue el poeta Tristan Tzara. Se ha afirmado que el término dadá imita el balbuceo infantil, pero es también probable que provenga del significado de dadá en alemán, “nada”. El dadaísmo fue rebeldía pura, contra la lógica contra las convenciones estéticas o sociales, contra el sentido común. Condenó la racionalidad que llevó al hombre al absurdo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918); por eso, estos artistas apostaron a la racionalidad. En el campo del arte, Marcel Duchamp provocó un escándalo al firmar un urinal y colocarlo en un museo. Con esta acción, criticó el circuito tradicional de recepción y distribución de las obras de arte –básicamente, atacando a los museos y a los críticos del arte- y cuestionó las visiones que conciben al artista como un genio. El ready-made, un objeto sacado fuera de su contexto y presentado como arte, fue una de las propuestas más polémicas y discutidas de este movimiento.
- El surrealismo. En 1924, el poeta francés André Breton publicó el Primer Manifiesto Surrealista, en el que retomó postulados del dadaísmo y los asoció a las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y a las teorías políticas de Karl Marx. Esta vanguardia propuso transformar la vida con una revolución integral liberadora de la imaginación. Breton desarrolló la “escritura automática” mediante las asociaciones libres de la lógica racional y la incorporación de la materia de los sueños para que la poesía fuera la expresión del inconsciente humano.
- El Ultraísmo. Surgió en España en 1918, en oposición al modernismo que había dominado la poesía en español desde fines del siglo XIX. En Madrid, la revista Ultra, creada por Rafael Cansinos Assens, defendió el predominio de la metáfora, la experimentación con la tipografía, el uso de neologismos y tecnicismos y la eliminación de la rima. El escritor argentino Borges, en Europa entre 1918 y 1921 formó parte de este movimiento y lo trajo a la Argentina, donde fundó el movimiento ultraísta argentino en 1922 con la aparición de la revista Proa.

En otros países europeos también se vivieron experiencias vanguardistas muy fuerte e innovadoras. En Alemania el expresionismo renovó, no solo la literatura y las artes plásticas sino también la danza, el teatro, el cine. A partir de 1917, en la Unión Soviética, el constructivismo innovó en el arte, el diseño y la arquitectura.

Las vanguardias latinoamericanas

Los proyectos de vanguardia europeos impactaron en los artistas e intelectuales de América latina que viajaban y regresaban de Europa, trayendo las últimas novedades estéticas y políticas.

La fuerza renovadora y rupturista invadió el continente y comenzaron a desarrollarse los movimientos latinoamericanos de vanguardia. Se suele afirmar que estos se iniciaron en 1914 con la publicación del Manifiesto “Nom Serviam” de Vicente Huidobro en Chile y culminaron en 1931 con el movimiento de vanguardia de Nicaragua.

En estos movimientos latinoamericanos de vanguardia se un proceso de apropiación de los postulados de los artistas europeos (el culto a lo nuevo y la experimentación formal) para vincularlos con la preocupación por afirmar la identidad continental y las identidades nacionales, en un gesto que intenta romper definitivamente con el pasado colonial. Para esto, las vanguardistas latinoamericanas:

- Defendieron las variedades americanas del español y el portugués.
- Recuperaron las formas típicas de la oralidad de cada región americana.
- Propusieron numerosas reformas ortográficas que intentaban reponer elementos de la fonética indígena que habían sido borrados por la conquista.
- Debatieron sobre la articulación entre cosmopolitismo y nacionalismo.

En el siguiente poema de Girondo se observa otro modo de experimentación con el lenguaje, a partir de la exploración del paradigma semántico de la palabra 'baba'.

Es la baba

Es la baba.

Su baba. La efervescente baba.

La baba hedionda,

Cáustica;

La negra baba rancia

Que babea esta especie babosa de alimañas

Por sus rumiantes labios carcomidos,

Por sus pupilas de ostra putrefacta,

Por sus turbias vejigas empedradas de cálculos,

Por sus viejos ombligos de regatón gastado,

Por sus jorobas llenas de intereses compuestos,

De acciones usurarias;

La pestilente baba,

La baba doctorada, que avergüenza la felpa de las bancas con dieta

Y otras muelles poltronas no menos escupidas,

La baba tartamuda,

Adhesiva,

Viscosa, que impregna las paredes tapizadas de corcho

Y contempla el desastre a través del bolsillo.

La baba disolvente,

la agria baba oxidada.

La baba.

¡Sí! Es su baba...

Lo que herrumbra las horas, lo que pervierte el aire,

El papel,

Los metales;

Lo que infecta el cansancio,

Los ojos,

La inocencia, con sus viernes de asco,

Con sus virus de hastío, de idiotez, de ceguera, de mezquindad, de muerte.

Girondo, Persuasión de los días, En la masmédula, Bs. As., 1998.

Algunos movimientos artísticos latinoamericanos

Entre los múltiples movimientos de vanguardia que se extendieron por toda América latina, se destacan por su intensidad, su propuesta y su producción los siguientes:

- El creacionismo. Este movimiento se inauguró en 1914 con el manifiesto "Non Serviam", escrito en Chile por el poeta Huidobro. Defendió la autonomía del arte y rechazó los mandatos del realismo literario. Por esta razón, propuso la libertad creativa absoluta y una poesía desligada de lo anecdótico y lo descriptivo. Para Huidobro, el poeta era un "pequeño dios", creador de mundos poéticos. El juego con la sonoridad de las palabras y las frases es

uno de los elementos destacados de esta vanguardia. Además, como muchos otros movimientos latinoamericanos de vanguardia, reaccionó contra la influencia simbolista y decadentista de Rubén Darío, una poesía que presentaba métrica y figuras de la tradición literarias.

Arte Poética

Que el verso sea como una llave Que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando;
Cuando miren los ojos creado sea,
Y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo cuando no da vida, mata.

Estamos en el cielo de los nervios
El músculo cuelga,
Como recuerdo, en los museos;
Mas no por eso tenemos menos fuerza;
El vigor verdadero
Reside en la cabeza.

Por qué cantáis 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.

Vicente Huidobro, *El espejo de agua*, Santiago de Chile, 1978.

“El creacionismo es una teoría estética general que empecé a elaborar hacia 1912 (...)”

En el número 5 de la revista chilena *Musa joven* yo decía: ‘El reinado de la literatura terminó. El siglo XX verá nacer el reinado de la poesía en el verdadero sentido de la palabra, es decir, en el de la creación, como la llamaron los griegos, aunque jamás lograron realizar su definición’.

Cuando escribo: ‘el pájaro anida en el arco iris’, os presento un hecho nuevo, algo que jamás habíais visto, que jamás veréis y que, sin embargo, os gustaría mucho ver.

Un poeta debe decir aquellas cosas que nunca se dirían sin él. Los poemas creados adquieren proporciones cosmogónicas; os dan a cada instante el verdadero sublime, este sublime del que los textos nos presentan ejemplos tan poco convincentes. El poema creacionista se compone de imágenes creadas, de situaciones creadas, de conceptos creados. Así cuando escribo: ‘El océano se deshace/ agitado por el viento de los pescadores que silban’ presento una descripción creada; cuando digo: ‘los lingotes de la tempestad’ os presento una imagen pura creada, y cuando digo: ‘ella era tan hermosa que no podía hablar’ o bien ‘La noche está de sombrero’, os presento un concepto creado.

Huidobro, *Obras poéticas selectas*, Chile, 1957.

- El movimiento antropofágico. Brasil cuestionó los preceptos europeos y su predominio cultural, al mismo tiempo que desarrolló una identidad propia a partir de sus mitos y tradiciones. En 1922, en ocasión del centenario de la Independencia, numerosos artistas e intelectuales que se habían formado en Europa se reunieron en San Pablo para llevar a cabo la Semana del Arte Moderno. En este evento se propusieron renovar el campo artístico brasileño. Así se dio inicio al movimiento Pau-Brasil, primer gesto de vanguardia de Oswald de Andrade. En 1928, la artista plástica Tarsila do Amaral, su esposa, pintó un cuadro que resultaría emblemático para las vanguardias latinoamericanas

llamado Abaporu (que significa “hombre que come”). De esta obra surgió el Manifiesto antropofágico, publicado por de Andrade ese mismo año en la revista homónima. Este manifiesto sostenía que los artistas debían devorar las influencias europeas, digerirlas y convertirlas en una nueva estética brasileña.

- 1- Relacionen el poema de Andrade con las características del movimiento antropofágico desde el punto de vista formal y político.
- 2- Relacionar la poesía de Marinetti con los postulados del Futurismo Italiano.
- 3- Relacionar a Oliverio Girondo y sus poesías con el Surrealismo.