

LAS VANGUARDIAS

Se conoce con el nombre de vanguardias a un conjunto de movimientos artísticos que se desarrollaron durante el primer tercio del S.XX y que se caracterizan por un deseo de transformar el arte, rompiendo con todos los movimientos anteriores y buscando la originalidad a través de la experimentación.

Estos movimientos comparten unas **características** comunes:

1. ANTIRREALISMO :

El artista de vanguardia piensa que su misión no ha de ser la de reproducir o imitar la realidad, sino la de crear una nueva realidad distinta a la existente.

En pintura, por ejemplo, se pasa de una pintura realista a una pintura no figurativa, en la que el artista renuncia a representar la realidad. Esta misma renuncia se da en el ámbito de la literatura. Los escritores de vanguardia **renuncian a transmitir ningún mensaje**, ningún contenido, a través de las obras literarias (renuncian a la significación).

EL ESPEJO DE AGUA. Vicente Huidobro

*Mi espejo, corriente por las noches,
Se hace arroyo y se aleja de mi cuarto.
Mi espejo, más profundo que el orbe
Donde todos los cisnes se ahogaron.
Es un estanque verde en la muralla
Y en medio duerme tu desnudez anclada.
Sobre sus olas, bajo cielos sonámbulos,
Mis ensueños se alejan como barcos.
De pie en la popa siempre me veréis cantando.
Una rosa secreta se hincha en mi pecho
Y un ruiseñor ebrio aletea en mi dedo.*

* En este poema creacionista lo importante no es el contenido (puesto que no transmite ningún mensaje) sino la forma (el estilo, la lengua poética). El poema no es bello porque evoque alguna emoción o sentimiento, sino que es bello en sí mismo, por su musicalidad, por la belleza de sus palabras...

2. IRRACIONALISMO :

Los artistas de vanguardia rechazan la razón y la lógica de diferentes maneras:

- Escriben sus obras haciendo uso de ciertas técnicas, como las técnicas surrealistas de la **escritura automática** (consistente en escribir sin pensar lo primero que se le viene a uno a la cabeza) o la técnica del **cadáver exquisito** (consistente en escribir un texto de forma colectiva de modo que cada participante escribe por turno en una hoja de papel y lo pasa al siguiente sin ver lo que ha escrito el anterior).

Los escritores dadaístas utilizan la técnica del **sombrero** (consistente en recortar las palabras de un periódico en segmentos de la misma extensión-palabras o frases- e introducir las en un sombrero para posteriormente sacarlas al azar e ir transcribiendo el resultado).

El resultado de la aplicación de estas técnicas son textos ilógicos, pero capaces de suscitar sensaciones y emociones en el lector.

- Se valen de determinados **recursos retóricos de carácter irracional** como las **imágenes irracionales**, consistentes en la comparación o identificación de seres u objetos entre los que no existe ninguna analogía o parecido, lo único que tienen en común es la emoción que producen en el poeta.

Este tipo de recursos también son frecuentes en la “lengua normal”. Por ejemplo, cuando decimos que una persona “está como un tren” estamos comparando a una persona con un objeto con el que en principio no tiene ninguna semejanza salvo en lo relativo a la sensación de “arrollamiento” (a donde va arrastra la atención de todos). Ambos, el tren y la persona suscitan en el espectador una sensación parecida.

Tus ojos. Octavio Paz

*Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima,
silencio que habla,
tempestades sin viento, mar sin olas,
pájaros presos, doradas fieras adormecidas,
topacios impíos como la verdad,
otoño en un claro del bosque en donde la luz canta en el hombro de un árbol y son pájaros todas las hojas,
playa que la mañana encuentra constelada de ojos,
cesta de frutos de fuego,
mentira que alimenta,
espejos de este mundo, puertas del más allá,
pulsación tranquila del mar a mediodía,
absoluto que parpadea,
páramo.*

* Ante la imposibilidad de expresar la emoción que le provocan los ojos de la amada, el poeta enumera una serie de objetos que le producen la misma emoción, para tratar así de transmitírsela al lector.

La poesía de vanguardia exige una nueva actitud lectora ya que comprender el poema significa más que entenderlo de una manera racional, sentirlo, emocionarse con él.

3. AFÁN DE ORIGINALIDAD

Pretenden ser originales, hacer un arte nuevo que rompa con todo lo anterior, mostrar al lector algo sorprendente, impactante (“un puñetazo en el ojo”).

-Se da cabida en poesía a **temas hasta entonces inéditos** (se canta al teléfono, al ascensor, a las teclas de una máquina de escribir...)

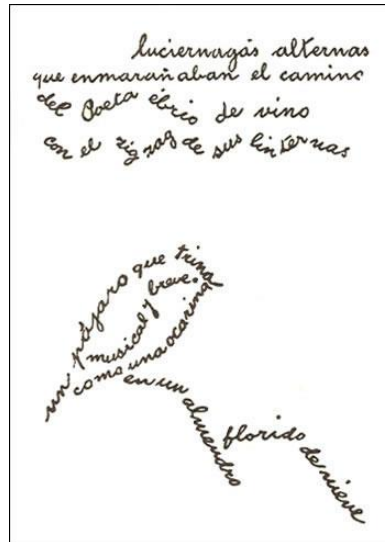
-Se introducen también **innovaciones formales**: se llegan a **eliminar los signos de puntuación**, la distinción entre letras **mayúsculas y minúsculas** o se altera la disposición normal de los versos en el poema,

buscando provocar efectos visuales, como en los “caligramas” en los que se dibuja con las palabras el contenido del poema.

Tu primera
mirada
tu primera
mirada de pasión
Aún la siento clavada
como un puñal dentro del corazón ...

El puñal

José Juan Tablada

Juan José Tablada

Li Po y otros poemas

4. INTENCIÓN LÚDICA:

Se considera que la única misión del arte es la de entretener y proporcionar placer. Una de las formas de conseguir placer es la risa, el juego. Los artistas no pretenden cambiar el mundo con sus obras, simplemente sorprender y divertir al público.

LAS VANGUARDIAS EN ESPAÑA

Una de las figuras más importantes en la introducción de las vanguardias en España fue **Ramón Gómez de la Serna**. Este escritor participó en la mayor parte de los movimientos de vanguardia (futurismo, dadaísmo, surrealismo...) pero es conocido sobre todo como creador de las “**Greguerías**”.

Las Greguerías son frases breves que pretenden describir un objeto o suceso cotidiano y se caracterizan por el uso de metáforas insólitas, personificaciones o juegos de palabras.

“La pistola es el grifo de la muerte”

“La araña es la zurcidora del aire”

“La cueva es una montaña que bosteza”

El propio Ramón las definió como Metáfora + Humor, pero no siempre pretenden ser un chiste, provocar risa. Algunas tienen una intención crítica (“El capitalista es un señor que al hablar con vosotros se queda con vuestras cerillas”) o pretenden hacernos reflexionar sobre algo (“Nos aliviaríamos si comprendiésemos que morir es la última diversión de la vida”).

Uno de los movimientos de vanguardia que más difusión alcanzó tanto en España como en Europa fue el **Surrealismo** del que participaron la mayor parte de los poetas de la Generación del 27 en su etapa de juventud.