

Poesía vanguardista

Son aquellos poemas cuyos autores reflejan en ellos una nueva renovación artística que va en contra las reglas tradicionales de la versificación, sus necesidades expresivas no se adaptan a una estructura fija y necesitan una mayor libertad,

Casi todos poetas de este tiempo acusan en su poesía una conciencia social que los lleva a tomar posiciones frente al hombre y su destino.

Vanguardismo histórico-cultural

El término "vanguardismo" proviene del léxico francés militar, *avant-garde*

por su carácter combativo

Hacia principios del siglo XX se producen una serie de movimientos artísticos renovadores, que pretenden destruir los cánones y concepciones artísticas tradicionales del siglo XIX, con propuestas profundamente revolucionarias.

Su finalidad es renovar el lenguaje del arte de un modo radical, porque consideran que las formas artísticas anteriores ya no comunican nada, y al mismo tiempo desean generar una nueva relación entre el arte y los cambios tecnológicos, científicos y sociales que se estaban produciendo.

A estos movimientos se los denominó VANGUARDIAS, y significa un espíritu nuevo, una ruptura, una subversión absoluta, una rebeldía contra lo antiguo, lo naturalista y la cultura burguesa. Surge una estética nueva que se opone al retoricismo de la estética simbolista y modernista algunos de ellos, cuyo surgimiento tiene un vínculo bastante fuerte durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo:

El ULTRAISMO (Jorge Luis Borges) o el SURREALISMO (César Vallejo, Pablo Neruda), EXPRESIONISMO DADAÍSMO o FUTURISMO que proponían acabar con todo aquello que había llevado al hombre al escepticismo y a la muerte. Para lograr

este objetivo consideraban necesario destruir la cultura del mundo burgués

Características

La poesía vanguardista se caracteriza por

romper con las convenciones literarias.

Suprime la rima y la métrica regular,

Elimina los signos de puntuación, entre otros

el vanguardismo comienza en 1909 con el Manifiesto futurista de Filippo T. Marinetti. Poco después se expresaron Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire y otros.

Fue un tiempo en el que los poetas muestran su rebeldía ante la realidad de la guerra que se avecinaba con nuevos temas, especialmente de lo cotidiano, y también desechando la métrica y la rima tradicionales. También Guillaume Apollinaire con el Caligrama, la poesía visual que incorpora formas y figuras a sus versos, y el surrealismo con su innovación de el poema nacido directamente del subconciencia.

El vanguardismo es una reacción contra el modernismo, cuyas innovaciones resultan insuficientes e insulsas para los poetas del siglo ** que buscaban una renovación completa, libertad absoluta en cuanto a temas, contenidos, métrica y abandono de la rima. Prácticamente todos los poetas posteriores adhieren a algunas de estas innovaciones (o a todas): Huidobro, Borges desde el ultraísmo, O. Gironde, M. Hernández, R. Alberti, etc.

El vanguardismo

Este término proviene del francés, con él se ha designado a movimientos que se oponen a la estética anterior y proponen nuevos conceptos del arte y las letras.

En literatura el que inicia esto es Ramón Gómez de la Serna. En el ambiente literario abundan las tertulias y revistas sobre el vanguardismo. Entre las más importantes destacan la de los cafés Pombo (Gómez de la Serna) y la del café colonial (Cansinos-Assens).

Entre las revistas literarias destacan la revista de Occidente y la Gaceta literaria.

El vanguardismo atraviesa por las siguientes etapas:

1ª etapa: de 1908 a 1914. En este periodo tienen lugar las primeras manifestaciones de la vanguardia

2ª etapa: de 1918 a 1925. Tiene lugar desde la llegada de Vicente Huidobro hasta el surrealismo. Hay un predominio de lo lúdico, la exaltación vital y la deshumanización

3ª etapa: de 1925 a 1930. Hay un influjo del surrealismo con lo que se inicia una cierta rehumanización

4ª etapa: de 1930 a 1936. En este periodo se inicia un nuevo romanticismo

Introducción y enfoques principales[editar código]

El vanguardismo se manifiesta simplemente a través de varios movimientos que, desde planteamientos divergentes, abordan la renovación del arte o la pregunta por su función social, desplegando recursos que quiebren o distorsionen los sistemas más aceptados de representación o expresión artística, en teatro, pintura, literatura, cine, arquitectura o música, entre otros.

Algunos autores, como Peter Bürger (teoría de la vanguardia) distinguen las "auténticas" vanguardias de aquellos movimientos que orientaron su confrontación hacia la institución arte y la dimensión política del accionar artístico en la sociedad, y concentraron sus innovaciones en la búsqueda de nuevas funciones y relaciones de poder.

Estos movimientos artísticos renovadores, en general dogmáticos, se produjeron en Europa en las primeras décadas del siglo XX, desde donde se extendieron al resto de los continentes, principalmente hacia América, en donde se enfrentaron al modernismo.

La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos: en poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos antes irrelevantes, como la tipografía; en arquitectura se desecha la simetría, para dar paso a la asimetría; en pintura se rompe con las líneas, las formas, los colores neutros y la perspectiva.

CORRIENTES DEL VANGUARDISMO

Impresionismo

Expresionismo

Fauvismo

Cubismo

Futurismo

Dadaísmo

Ultraísmo

Surrealismo

Estridentismo

Existencialismo

Expositores del Vanguardismo

León Felipe

Ernest Hemingway

Juan Carlos Onetti

Octavio Paz

Franz Kafka

El haiku (俳句?), en español frecuentemente jaiku (siguiendo la transcripción fonética directa), es una forma de poesía tradicional japonesa. Consiste en un poema breve, generalmente formado por tres versos de cinco, siete y cinco moras respectivamente. Comúnmente se sustituyen las moras por sílabas cuando se traducen o componen en otras lenguas. La poética del haiku generalmente se basa en el asombro y el arrobamiento que produce en el poeta la contemplación de la naturaleza

Un caligrama es un texto, a veces una simple frase o palabra, generalmente

poético en el que se utiliza la disposición de las palabras, la tipografía o la caligrafía para procurar representar el contenido del poema. Los caligramas son poemas donde la disposición de los versos sigue una forma gráfica

Los caligramas están en el tipo de poesía para mirar, en los caligramas, el poema dibuja un objeto relacionado con las cosas de las que habla. Por ejemplo, si el poema habla de un castillo, se escribe dándole al texto la forma de un castillo, aunque en ocasiones se da el caso de simples poemas visuales escritos en cierta forma o dibujo que no está relacionado con el caligrama.

Artistas destacados

Guillaume Apollinaire: El poeta vanguardista francés Guillaume Apollinaire fue un famoso creador de caligramas, poniéndolos de moda a principios del siglo XX.

La literatura hispanica cuenta con interesantes autores de caligramas, entre otros, el mexicano Juan José Tablada, el cubano Guillermo Cabrera Infante, el argentino Oliverio Girondo, el catalán Joan Brossa o el uruguayo Francisco Acuña de Figueroa.

PRIMER AGUACERO

de Luis Alberto Cabañas

Anoche, toda la noche,
cayó el primer aguacero.

Por eso

alegre estaba el campo en la mañana

con su camisa blanca de todos los domingos

y el pantalón azul de la Semana Santa

Alegre estaba el campo

de azul y de blanco.

Silbando se fue a la ciudad

con su nuevo sombrero de pita;

trascendía a hierba, a fruta y a humedad.

Como viera los árboles todos llenos de trino,

como viera las nubes todas llenas de sol,

compró para el colacho un centavo de olor

en la venta que puso mayo en el camino.

No obstante, hay muchos ejemplos de caligramas en muy distintas culturas de la antigüedad, entre otros la hindú o la helenística griega.

Del francés calligramme, es un poema visual en el que las palabras "dibujan" o conforman un personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto imaginable.

Debemos al poeta vanguardista Guillaume Apollinaire la moda de la creación de este tipo de poemas visuales en el siglo XX. La influencia de Apollinaire en la poesía posterior a 1918 supuso la creación de numerosos ejemplos de poemas visuales en diversas lenguas y culturas.

Cabe recordar no obstante que los orígenes del caligrama se remontan a la antigüedad, y se conservan en forma escrita desde el período helenístico griego (período helenístico próximo a Teócrito (310 a. C.- 250 a. C.), son denominados tecnopneías o "poesías figuradas", son poemas constituidos por versos de distinta extensión que, diseñan gráficamente un objeto. Se conservan varios ejemplos como el poema Siringa, atribuido al mismo Teócrito, que muestra una idea visual de una flauta, otro ejemplo es un poema de alrededor del año 300 a. C., escrito en forma de huevo por Simias de Rodas, el contenido remite a la vida del dios Hermes.

Para crear un caligrama habrá que partir de una idea : una palabra, una expresión , un objeto que habrá que transformar primero en imagen y luego en poesía.

Poesía Concreta es un género de la poesía. En este género, lo visual y espacial tienen el mismo nivel de importancia que la rima y el ritmo en la poesía lírica. Los inicios históricos de la poesía concreta se hallan en los años 1950 cuando se acuñó el término "concreto" como apellido para esta escuela. Como plan estético, el concretismo fue un impulso ideológico importante en el desarrollo de las artes en la mitad del siglo XX y no sólo en la poesía. Se centra en un objetivo lógico y natural.

PERFIL

de Manolo Cuadra

Yo soy triste como un policía

de esos que florecen en las esquinas,
con un frío glacial en el estómago
y una gran nostalgia en las pupilas.

Pero yo olvidé la clava
y me puse el alma en la mano.

A mis pobres nervios enfermaron
tantas babosadas municipales
calles inexpresivas
como películas americanas.

(Los peluqueros no tienen alma
proclama mi barba sucia).

Yo soy triste como un policía
de esos que florecen en las esquinas,
con un frío glacial en el estómago
y una gran nostalgia en las pupilas.

Pero yo olvidé el silbato
y me puse el alma en los labios.

PARQUE IX (En domingo)

de José Coronel Urtecho

Temblores lindos, como el "sí" de las
niñas

hijos de los volcanes son los ratones

que abrevian la malicia de las
campiñas

sobre el mantel de esperma de los
sermones.

Pasan por los anteojos de los abates
como por una plaza las bicicletas
(plaza donde florecen los disparates
de los poetas).

Y pues Doña Venus come caramelos
un ratón la pincha como una espina
por eso en aeroplano sube a los
cielos
se fuga en una sentencia latina.

Mueren las ventanas todos los
domingos

y las novias nuestras van a las
praderas—

La buena semana corre en los fotingos
por las carreteras.

Mas según declaran grandes
fabulistas

el ratón del campo no es inteligente,
y las estenógrafas tomarán las vistas
(del pic nic) sin el menor
inconveniente.