

Las vanguardias literarias: la renovación en la literatura del siglo XX

The literary avant-garde: the renewal in 20th century literature

Gisela Cruz-Rodríguez ^a

Abstract:

The literary avant-garde represented a moment of profound transformation in the history of literature, influencing later generations. The writers of this movement challenged established norms and expanded the limits of literary creativity, their formal innovations and spirit of rupture continue to inspire creativity and experimentation in the contemporary literary world.

Keywords:

Literature of the avant-garde, avant-garde, Expressionism, Cubism, Futurism, Surrealism, Dadaismo.

Resumen:

Las vanguardias literarias representaron un momento de profunda transformación en la historia de la literatura, influyendo en generaciones posteriores. Los escritores de este movimiento desafiaron las normas establecidas y expandieron los límites de la creatividad literaria, sus innovaciones formales y su espíritu de ruptura continúan inspirando la creatividad y la experimentación en el mundo literario contemporáneo.

Palabras Clave:

Literatura de las vanguardias, vanguardias, Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Surrealismo, Dadaísmo.

Introducción

Las vanguardias es la denominación que recibieron los movimientos artísticos y literarios que surgieron en la primera mitad del siglo XX, éstos buscaban romper con los cánones estéticos tradicionales, y al mismo tiempo explorar con nuevas formas de expresión. Algunos de los movimientos son el futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, expresionismo, concretismo, neorrealismo, objetivismo, etc. Cada uno tenía su propio enfoque y estética, pero todos compartían un deseo de innovación y experimentación en el arte y la literatura.

Las vanguardias literarias: la renovación en la literatura del siglo XX

El concepto vanguardia es tomado de los vocablos propios de la milicia y hace referencia a las tropas que marcharon al frente de la batalla (Fournier & González, 2004). Las vanguardias literarias, o "ismos" como también

se les conoce, se caracterizaron por su audacia, experimentación y rechazo de las formas tradicionales de expresión artística. Surgieron como respuesta a los profundos cambios sociales, políticos y tecnológicos de la época, como la industrialización, la urbanización y los avances científicos; buscando reflejar la complejidad del mundo moderno a través de nuevas formas de expresión.

El origen de estas expresiones está enmarcado por diversos movimientos bélicos que ensombrecieron las primeras cinco décadas del siglo XX y despertaron un sentimiento de desarraigo familiar, socio político, religioso y personal en los artistas, por lo que estas expresiones buscaban reflejar la complejidad y la fragmentación del mundo moderno a través de formas artísticas igualmente innovadoras. La literatura vanguardista representó, especialmente a través de la poesía (Rabotnikof, 2024).

^a Gisela Cruz Rodríguez, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, <https://orcid.org/0009-0003-1765-8474>, Email: gisela_cruz5304@uaeh.edu.mx

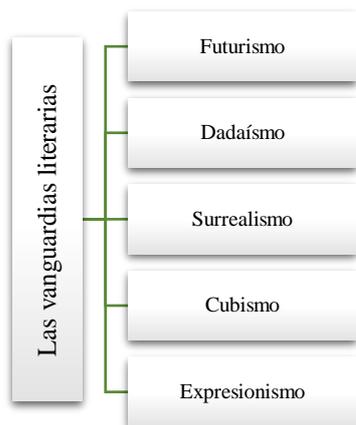

Figure 1. Principales expresiones de las vanguardias literarias.

Las vanguardias literarias se caracterizaron por una serie de rasgos distintivos, dentro de los que destacan los siguientes:

- Los escritores desafiaron las estructuras convencionales de la narrativa y la poesía, explorando nuevas técnicas y recursos estilísticos, como el uso innovador de la tipografía y la incorporación de elementos visuales en el texto.
- Los escritores surrealistas, en particular, se dedicaron a plasmar en sus obras los sueños, las asociaciones libres y los impulsos irracionales.
- Muchas obras de las vanguardias literarias reflejaban la perspectiva subjetiva del autor y exploraban temas relacionados con la psicología, el inconsciente y las emociones humanas.
- Las creaciones literarias a menudo desafiaban las normas de coherencia y linealidad, optando por la fragmentación y el absurdo como herramientas de expresión.
- Las obras presentaban una estructura narrativa fragmentada, desordenada o no lineal, así como la fragmentación del lenguaje.
- Las vanguardias literarias se influenciaron mutuamente con otras formas de arte, como la pintura, la música y el cine, y a menudo colaboraban con artistas de otras disciplinas.
- Algunas corrientes vanguardistas, como el futurismo y el dadaísmo, abordaban temas sociales y políticos de manera provocativa y contestataria.
- Abordaron temas relacionados con la vida urbana, la tecnología, la velocidad y la alienación en la sociedad moderna.

Estas características variaban dependiendo de la corriente vanguardista específica, pero en general, reflejaban un espíritu de innovación y ruptura con las convenciones establecidas.

La vida de muchas de estas corrientes fue muy efímera y sus postulados más o menos afines (De Teresa & Prieto, 2008); por lo que aquí abordaremos las principales manifestaciones de éste movimiento en la literatura:

El futurismo. Primer movimiento literario vanguardista, surgió en 1909 en Italia encabezado de Filippo Tommaso Marinetti. Se caracterizó por exaltar el progreso, la velocidad, la tecnología, la modernidad y el rechazo a las tradiciones del pasado. Los futuristas buscaban romper con las formas convencionales de expresión y experimentar con nuevas técnicas literarias, se usaba el verbo en infinitivo, alteraron la sintaxis, la puntuación sería sustituida por signos matemáticos y la tipografía respondería a los estados anímicos (Fournier & González, 2004). Sus obras reflejaban la fascinación por la era de la máquina y la dinámica de la vida urbana. Su principal exponente fue Marinetti con su obra *Manifiesto futurista*.

Expresionismo. Iniciado en Alemania en 1910, se caracteriza por intentar transmitir las sensaciones internas, la subjetividad y la introspección del individuo. Los escritores expresionistas buscaban transmitir sus sentimientos más profundos y personales a través de una forma de escritura intensa, a menudo angustiada y con una visión pesimista, enfocados en la búsqueda de la comprensión de los problemas del hombre. Se considera a Frank Wedekind como uno de los precursores de éste movimiento con su obra *El despertar de la primavera*, por su parte se ha identificado a James Joyce como el poeta y novelista más influyente del movimiento en la narrativa contemporánea. Este movimiento subsiste hasta hoy en día.

Surrealismo. Surgió en Francia, en la década de 1920, liderado por figuras como André Bretón. Se caracteriza por la exploración del subconsciente, lo irracional y lo onírico tomando como referencia las teorías de Sigmund Freud. El surrealismo pretendía expresar todos los contenidos de la mente humana, incluyendo las zonas oscuras del inconsciente, de manera espontánea y total (De Teresa & Prieto, 2008). La escritura automática fue el método de creación que se siguió en esta corriente, cuyo principal exponente fue André Bretón con la obra *Manifiesto surrealista*.

Cubismo. Surge en Francia en las primeras décadas del siglo XX, como consecuencia del cubismo pictórico; se caracteriza por la ruptura de la narrativa lineal tradicional y la fragmentación de la realidad a través de técnicas

como la yuxtaposición, el collage y la expresión de la realidad mediante la simultaneidad. Este enfoque busca representar la complejidad y la multiplicidad de la experiencia humana a través de la forma y la estructura del texto, la razón se impone a la pasión donde coexiste lo actual con los recuerdos. De acuerdo con De Teresa y Prieto (2008) la ausencia de argumento, falta de lógica y orden de las anotaciones y la tendencia al automatismo son algunos rasgos que lo caracterizaron. El poeta Guillaume Apollinaire es considerado el principal exponente con los *Caligramas*.

Dadaísmo. Movimiento iniciado en Suiza en 1916 de la mano de Tristán Tzara. Se caracterizó por su rechazo a las convenciones artísticas y literarias establecidas, así como por su enfoque en el absurdo, el caos y la irracionalidad. Los escritores dadaístas utilizaron técnicas como el cut-up, el collage y la escritura automática para crear obras que desafiaban las normas de la lógica y la coherencia. El término dadaísmo alude a los balbuceos infantiles, *dada* significa *nada*. Es como un movimiento anárquico y antirracional que mezcló el humorismo y la incongruencia. Su principal representante es Tristán Tzara con su obra *Semillas y abertura*.

En resumen, las vanguardias literarias representaron una revolución estética, desafiando las convenciones artísticas y abriendo nuevos caminos para la expresión creativa. A través de su audacia y experimentación, estos movimientos transformaron la manera en que concebimos y experimentamos la literatura, dejando un legado duradero en el panorama cultural del siglo XX y más allá.

Referencias

- De Teresa O., A. P. (2008). *Literatura Universal*. México: Mc. Graw Hill.
- Fournier, C., & González, J. I. (2004). *Clásicos de la literatura universal*. México, D.F.: Thomson.
- González, F., Guerra, I., Campa, R., Robles, M., Muñoz, C., & Cordova, C. (2015). *Literatura I*. México: Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
- Rabotnikof, V. (04 de marzo de 2024). *Vanguardias literarias*. Obtenido de Enciclopedia del lenguaje: <https://lenguaje.com/vanguardias-literarias/>