

Ultraísmo:

El ultraísmo surge en un contexto europeo de renovación artística y tiene muchos puntos en común con el Creacionismo. El término que adoptaron proviene de un neologismo (del latín *ultra*: más allá) cultivado por Guillermo de Torre y que Cansinos-Asséns adoptaría y utilizaría para definir a la naciente vanguardia en su primer manifiesto de 1918.

*“Proclamamos la necesidad de un ultraísmo, (...) nuestra literatura debe renovarse, debe lograr su *ultra*, como hoy pretende lograrlo nuestro pensamiento científico y político. Nuestro lema será *ultra*, y en nuestro credo cabrán todas las tendencias sin distinción. Más tarde estas tendencias lograrán su núcleo y su definición. Por el momento creemos suficiente lanzar este grito de renovación y anunciar la publicación de una revista que llevará este título: *Ultra*, y en la que sólo lo nuevo hallará acogida”.* (Guillermo de Torre, 1914)

Rafael Cansinos.

Tuvo tres principales influencias: el Futurismo, el Cubismo y el Dadaísmo por lo que fue bien aceptada entre los grupos minoritarios artísticos. Además de Cansinos-Asséns y Guillermo de Torre, pertenecían a esta vanguardia Eugenio Montes, Isaac del Vando, Adriano del Valle y Rafael Lasso de la Vega. Los ultraístas hispanoamericanos fueron Jorge Luis Borges, González Lanuza, Piñero y Ortelli, entre otros.

Guernica, obra cubista de Picasso.

Varias revistas de entonces difundieron el Ultraísmo; Grecia, Prometeo y Ultra, entre otras. Entre éstas se destaca Prometeo que estuvo dirigida por R. Gómez de la Serna. En ella se publicó el Manifiesto futurista de Marinetti, las traducciones de varios poetas ultraístas y artículos escritos por el propio Gómez de la Serna quien también lo haría en las revistas *Ultra* y *Tableros*. Gómez de la Serna adelanta algunos rasgos del Ultraísmo y el Dadaísmo con sus proclamas en contra de los convencionalismos estéticos y sociales y a favor de las nuevas tendencias artísticas. Esas obras presentan riqueza de imágenes, metáforas sorprendidas, el juego de la creación estética, un profundo lirismo, agudeza conceptual y sentido del humor; sus greguerías influirán decididamente en los poetas ultraístas.

En el Ultraísmo cobran protagonismo las metáforas sorprendidas, ilógicas, por lo que las imágenes son sumamente importantes: se apela al cine, el deporte y la tecnología. No se emplea la rima y se tiende a distribuir espacialmente las palabras del poema en forma novedosa ya que se busca amalgamar la plástica y la poesía. Se emplean profusamente los neologismos, tecnicismos y las palabras esdrújulas.

Si bien el Ultraísmo abreva de numerosas fuentes la figura emblemática de esta vanguardia es Cansinos-Asséns, quien promueve las tertulias artísticas en El Colonial. A ella asisten los firmantes del primer manifiesto de 1918. Estos artistas darán origen a dos revistas: Grecia y Cervantes; en la primera aparecen traducciones de varios escritores ultraístas y en la segunda Guillermo de Torre, gran teórico y estudioso de las vanguardias, publica sus estudios junto a las traducciones de Jorge Luis Borges de los expresionistas alemanes.

Tanto Jorge Luis Borges como Guillermo de Torre convienen en ciertos puntos que hacen a esta estética:

En literatura prefieren la lírica que se reduce al elemento que consideran esencial: la metáfora. Especulan a la poesía como la síntesis entre imagen e instantes saturados de diferentes estados anímicos.

Desde un análisis teórico, suprimen cuestiones sentimentales y eróticas, la verbosidad intimista y toda referencia moral. Trabajan temas actuales buscando sus conexiones líricas pues indagan sobre la esencia de la realidad en la que están inmersos.

En el nivel lógico-sintáctico suprimen las cadenas de nexos y fórmulas equivalentes. La desconexión con el plano descriptivo conlleva, además, a la supresión de los adjetivos; el discurso se vuelve discontinuo y se percibe fragmentariamente debido a que persiguen la pureza del devenir lírico.

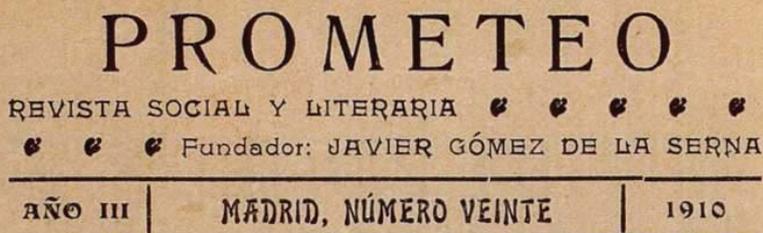
Formalmente quitan todo ornamento, rima, valores retóricos y musicales. La poesía es conectada con la pintura y la arquitectura ya que lo visual, lo plástico forma parte de ella; la influencia del Cu-

bismo instala el uso del mismo espacio además del significado de las palabras. Se construyen poemas y se escriben dejando espacios en blanco, alineaciones quebradas, ondulaciones, círculos y figuras geométricas compuestas por la misma poesía.

El Ultraísmo dejó una producción escasa pero de gran valor pues cumplió un papel destacado en la renovación de la poesía en castellano de las décadas del 20 y del 30. Su actitud iconoclasta, es decir, de desafío ante las herramientas legadas por el Modernismo, permitió la apertura de España a las nuevas vanguardias. Entre sus producciones destacadas se encuentran: Hélices de Guillermo de Torre; Imagen, Manual de espumas y Limbo, de G. Diego; El ala del sur de P. Garfias; Espejos de J. Chabás; Poemas póstumos de J. de Ciria y Escalante, entre otros.

En Latinoamérica se esparció gracias a revistas como Proa, Prisma y Martín Fierro en Argentina; La Cruz del Sur y Alfara en Uruguay; Revista de avance en Cuba y Contemporáneos en México.

Tal vez su corto período se deba a su total desconexión del mundo. De todas

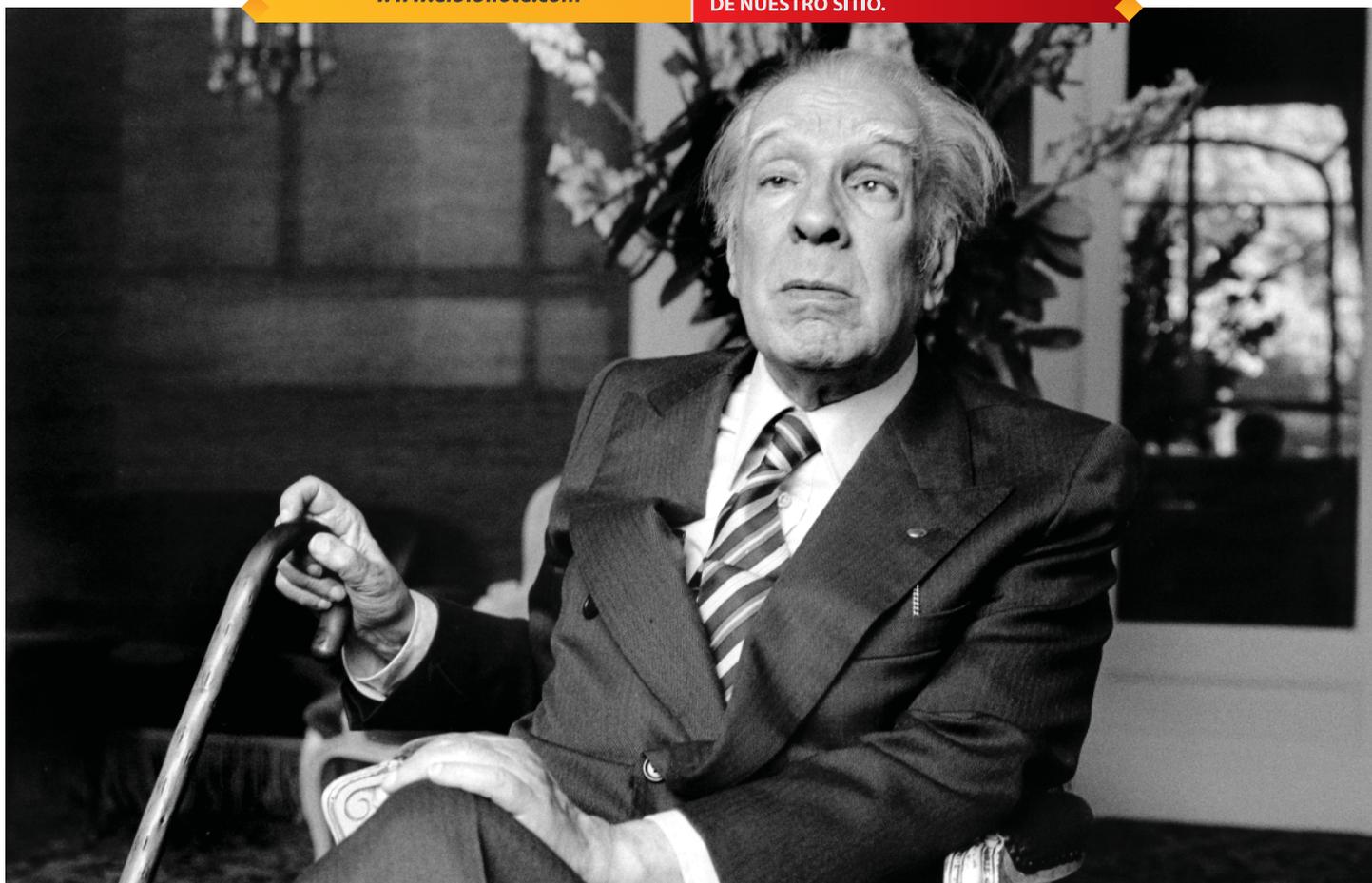
Proclama futurista á los españoles

— POR F. T. MARINETTI —

Escrita expresamente para "PROMETEO"

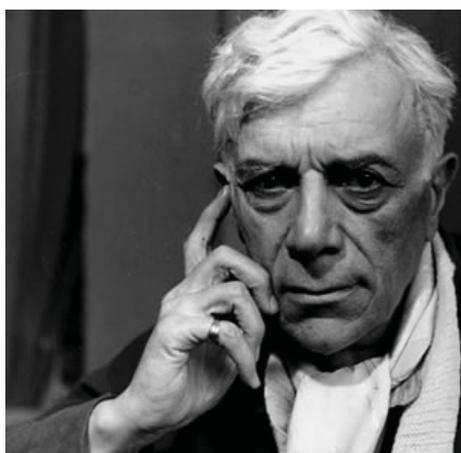
¡Futurismo! ¡Insurrección! ¡Algarada! ¡Festejo con música Wagneriana! ¡Modernismo! ¡Violencia sideral! ¡Circulación en el aparato venoso de la vida! ¡Antiuniversitarismo! ¡Tala de cipreses! ¡Iconoclastia! ¡Pedrada en un ojo de la luna! ¡Movimiento sísmico resquebrajador que da vuelta á las tierras para renovarlas y darlas lozanía! ¡Rejón de arador! ¡Secularización de los cementerios! ¡Desembarazo de la mujer para tenerla en la libertad y en su momento sin esa gran promiscuación de los idilios y de los matrimonios! ¡Arenga en un campo con pirámides! ¡Conspiración á la luz del sol, conspiración de aviadores y *chaufeurs*! ¡Abanderamiento de un asta de alto maderamen rematado de un pararrayos con cien culebras eléctricas y una lluvia de estrellas flameando en su lienzo de espacio! ¡Voz juvenil á la que basta oír sin tener en cuenta la palabra:—ese pueril grafito de la voz!—; Voz, fuerza, *volt*, más que verbo! ¡Voz que debe unir sin pedir cuentas á todas

El Ultraísmo dejó una producción escasa pero de gran valor pues cumplió un papel destacado en la renovación de la poesía en castellano de las décadas del 20 y del 30.

Jorge Luis Borges.

maneras, dejó su impronta en los más destacados poetas españoles: la generación del 27. Esta generación daría lustre a las letras de la península ibérica pues, a diferencia de los ultraístas, supieron aunar tradición y revolución.

Georges Braque.

Cubismo:

El Cubismo en artes plásticas surgió en torno al año 1907 con pintores como Picasso o Braque; el Cubismo literario apareció unos años más tarde y su máximo representante sería Apollinaire, descubridor de Picasso, quien sistematizó los principales rasgos del cubismo literario, que luego llevaría a la práctica en Alcools, y sobre todo en Calligrammes, conjunto de poemas visuales en los que la linealidad del verso desaparece en favor de una tipografía que recuerda al objeto mencionado, y que tienen en la pintura su modelo. Estos pictogramas fueron el arranque de una poesía experimental que marcó gran parte de la literatura vanguardista. En todo caso, estamos ante unos poemas hechos para la lectura, incluso para la contemplación, y no para ser escuchados, con todo lo que ello implica de novedoso.

Junto con los caligramas de Apollinaire destacan también los juegos verbales de Max Jacob, los poemas innovadores de Cendrars y los versos y aforismos de Reverdy. A partir de 1920, la presencia de Paul Éluard, Benjamin Péret, Antonin Artaud, Robert Desnos, Valery Larbaud y otros autores que luego destacarían en el Surrealismo, le añaden fuerza y aires nuevos al grupo.

Como rasgos característicos del Cubismo pueden citarse:

La descomposición de la realidad y su observación desde diferentes perspectivas.

La integración de diferentes disciplinas artísticas; con esto se da origen a distintos géneros literarios: el caligrama (pintura + literatura) y el collage (pintura + escultura + literatura).