

EL ULTRAISMO: UN RENOVADOR AMBIENTAL

ALICIA PEREZ TRIPIANA

Aparece en los primeros años posteriores a la gran guerra, como reacción al modernismo post-rubeniano, como consecuencia del creciente irracionalismo e individualismo que condiciona la lírica contemporánea y como un reflejo de otros movimientos de vanguardia que se desarrollan fuera de las fronteras españolas: los jóvenes ultraístas desearon poner su reloj con el de Europa.

Debemos mencionar además otros factores influyentes, no estrictamente literarios, como la post-guerra, la industrialización, el maquinismo etc., que en las literaturas de otros países ya se habían hecho eco de esos rasgos que estaban caracterizando la nueva época. En España este proceso se hacía sentir con menos intensidad, pero, a partir de 1918, esta corriente se va a precipitar con gran estrépito por obra y gracia de los ultra.

El movimiento ultra tiene un precursor evidente en la figura de Ramón Gómez de la Serna (1891-1963), madrileño, hombre excéntrico, pintoresco, exuberante y dinámico, escritor fecundísimo, que tuvo desde temprano el anhelo de un "arte nuevo".

En noviembre de 1908 va a aparecer una pieza fundamental para el desarrollo posterior del movimiento, la Revista Prometeo, fundada por Javier Gómez de la Serna y dirigida por su hijo Ramón. Esta revista se publicará hasta 1912, y su importancia en todo lo referente al "arte nuevo" la podemos comprobar a través de un artículo de Cansinos Assens, en el cual encontramos algunos comentarios como:

"Las nuevas modalidades literarias nos han llegado por la intercesión de la Revista Prometeo. En esta publicación se han hecho traducciones de poetas ultrasimbólicos y fantasistas " ... Con la máscara de Tristán, Gómez de la Serna glosó apasionadamente los manifiestos futuristas que Marinetti lanzara. Y el mismo Marinetti, instigado por Tristán, envió a Prometeo su Encíclica Futurista a los Españoles. No obstante la devoción de la revista por los últimos maestros del siglo XIX, Prometeo fue entre nosotros un manifiesto de arte nuevo que ensanchó el horizonte de los espejos, de los últimos cenáculos novecentistas.

En las páginas de Prometeo aparecen efectivamente sonoras proclamas y manifiestos, además de dramas, ensayos y otras obras que se publican en cada número.

Alguno de los números más significativos fue entre otros, el n.º 5 de 1909 en el que aparece el artículo "El concepto de nueva literatura". En el n.º 6 también de 1909 la Fundación y Manifiesto del Futurismo traducido por Ramón. En el n.º 3 de 1910 "Mis siete palabras", artículo en el cual Ramón protesta contra todos los convencionalismos

sociales y dice ¡Oh, si llegara la posibilidad de deshacer! palabras que son antecedente del afán dadaísta.

En el n.º 20 aparece la Proclama Futurista a los Españoles de Marinetti, escrita expresamente para Prometeo, con un sentido más bien político, en el cual exhorta a los españoles a combatir “una de las grandes epidemias intelectuales”: el arcaísmo ... el culto al pasado que expresan y anuncian en España con muchos años de anticipación, el espíritu y la forma de los manifiestos ultraístas posteriores.

Dos hechos acaecidos en 1918 contribuyeron también a la aparición del ultraísmo en España:

El primero, la llegada a Madrid del poeta Vicente Huidobro, que trae consigo las últimas tendencias estéticas del extranjero, e incluso el mismo asumía la representación de una de ellas; el creacionismo.

El segundo, en 1918 un grupo de adolescentes con inquietudes literarias que se reunían en el Café Colonial en torno a Cansinos-Assens, se reafirman en su intención de renovación literaria.

En el año 1919 encontramos ya el ultraísmo como grupo con una clara intención colectiva. Los jóvenes ultraístas escriben buscando las nuevas formas e intentando desembarazarse del lastre modernista.

Otro punto a tener en cuenta por su extraordinaria importancia es la gran difusión que tiene el movimiento a través de numerosas revistas. Entre las más significativas encontramos a Grecia, fundada en 1918, que aunque no nace ultra se convierte al movimiento tras una etapa de vacilaciones. Entre sus números más significativos está el n.º 7, de 1919, en el que se publican por primera vez poemas de V. Huidobro. Y así poco a poco las colaboraciones ultraístas y las traducciones de vanguardistas europeos como Max Jacob, Apollinaire, Marinetti, Tristán Tzara, Picabia etc. se van haciendo más frecuentes.

La revista sin duda de mayor importancia para el movimiento y mayor duración, 24 números, desde enero de 1921 hasta febrero de 1922, fue la revista “Ultra”, que con el tiempo llegó a subtitularse <Revista Internacional de Vanguardia>. Aunque no tuvo director fijo, parece que fue Humberto Rivas el que la capitaneó directamente. En ella colaboraron casi todos los poetas implicados en el ultraísmo y sus elementos plásticos corrieron a cargo de Norah Borges, Jahl Paszkiewicz y Barradas entre otros.

Además de las revistas, el movimiento también organizaba reuniones extraordinariamente tumultuosas para provocar la reacción del público y la prensa. Se enfrentan con el público por primera vez en el Ateneo Sevillano el 2 de mayo de 1919.

Pero las más famosas reuniones son las de Madrid, celebradas en el salón Parisina, en especial la celebrada el 28 de enero. Parece que hubo diferencias entre el proyecto anunciado y lo que luego tuvo lugar en realidad. El acto previsto contaba además de con las colaboraciones literarias, con un aspecto musical a cargo de Juan Brezo y Rafael Galindo y otro plástico consistente en la decoración de la sala por el matrimonio DELAUNAY. También estaba previsto que Robert pronunciara una conferencia sobre pintura moderna y la exhibición de cuadros de V. Díaz y los polacos W. Jahl, M. Paszkiewicz. A pesar de que el mencionado programa no se realizara, es interesante comprobar como los nuevos artistas se encuentran incorporados al movimiento y que junto a Barradas, Norah Borges, Eva Aggerholm, mujer de Vázquez Días y más tarde Bores, constituyeron el equipo que colaboró con los poetas.

Otro punto innovador, es que, hasta el Ultraísmo en España, casi no existe la costumbre de publicar "Manifiestos literarios". Es con este movimiento cuando este tipo de escritos, en los cuales los escritores exponen sus credos estéticos y lemas de combate, se van a incrementar considerablemente.

En resumen, siempre ha existido una correlación entre las artes: literatura, música, artes plásticas, expresiones de una cultura, de un espíritu de una época determinada; pero esta relación en este periodo es particularmente estrecha. Sin consideraciones teóricas sobre la unidad estructural entre la poesía y la pintura de vanguardia, muchos de los principios que se enuncian como característicos de la lírica, son aplicables a las artes plásticas.

Los movimientos innovadores solo son comprensibles si se tiene en cuenta que se llevan a cabo en nombre de toda la sociedad, por grupos bastantes reducidos.

Las iniciativas de vanguardia empiezan siempre reivindicando su propia libertad y originalidad respecto de cualquier precedente y son promovidas de hecho por personas aisladas o por pequeños grupos que pueden actuar conservando su independencia frente al resto de la sociedad, mientras enuncian programas generales, válidos universalmente.

En este periodo no solo va a ser importante el compromiso artístico, sino que se verá suplantado por el compromiso humano; así, veremos a músicos, poetas, y artistas plásticos fraternalmente unidos en lucha por una ruptura con todo lo anterior, formando un frente y emprendiendo un largo "camino de lo nuevo".

BIBLIOGRAFIA

- 1.-VIDELA, Gloria. El Ultraísmo. Ed. Gredos. Madrid, 1971.
- 2.-PEÑA, Manuel de la. El Ultraísmo en España. Avila, Imp. de la Editorial Castellana, 1925.
- 3.-BRIHUEGA, Jaime. Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, 1982.
- 4.-TRISTAN, (Ramón Gómez de la Serna). Proclama futurista a los españoles en Prometeo n.º 20. Madrid, 1910.
- 5.-PANSAERS, Clemente. El estilo en la pintura moderna en Alfar, La Coruña, 1926, n.º 60.
- 6.-TORRE, Guillermo de. El arte decorativo de SONIA DELAUNAY-TERK en Alfar 1923, n.º 35.
- 7.-GOMEZ DE LA SERNA, Ramón. Ismos, Madrid, Biblioteca nueva, 1931.
- 8.-COMET, César. Una época de arte puro. En Cervantes, 1919.
- 9.-ABRIL, Manuel. "Barradas". En Ultra, 1921, n.º 2.
- 10.-BARRADAS, Rafael. Catálogo de la Galería de Jorge Mara. Madrid, 1992.
- 11.-GARCIA MAROTO, G. La Nueva España 1930. Madrid, Biblos, 1927.