

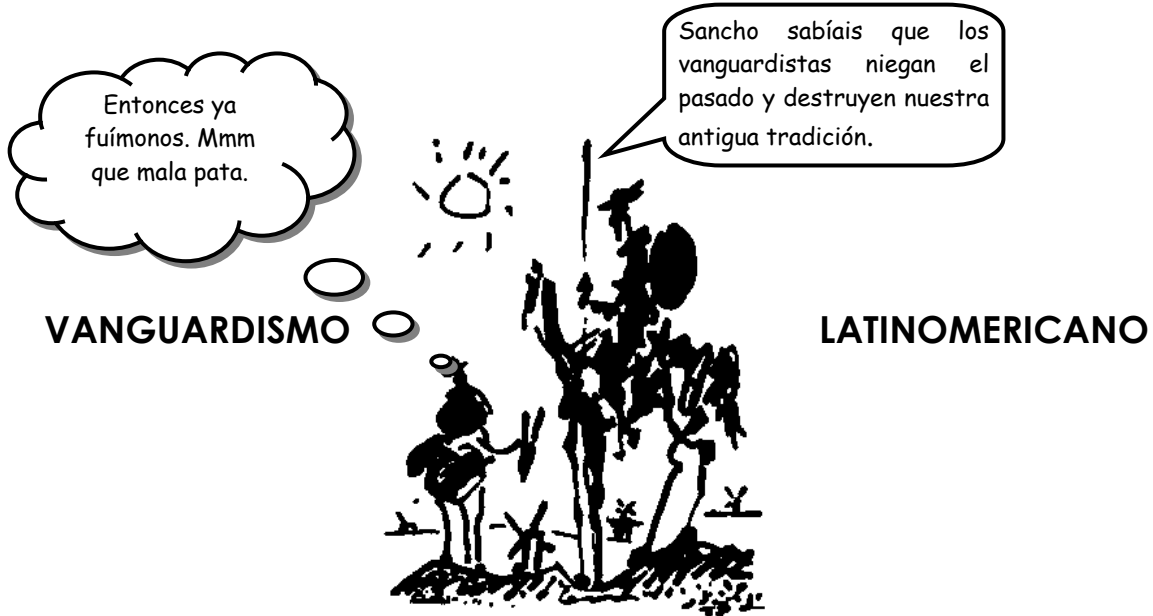

RECURSOS DIDÁCTICOS

CUARTO DE SECUNDARIA

LITERATURA

VANGUARDISMO LATINOAMERICANO

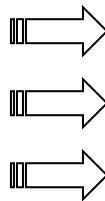
Origen del Vanguardismo:

El **Vanguardismo** es consecuencia inmediata de un acontecimiento de gran trascendencia histórica que tuvo lugar en Europa pero que afectó decididamente toda nuestra cultura occidental repercutiendo en el plano espiritual y en la creación artística de nuestra época.

S
U
C
E
S
O

PRIMERA
GUERRA
MUNDIAL

CONSECUENCIAS

Negación del Pasado.

Libertad creadora.

Creación de "ismos"

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918), catástrofe bélica que trajo consigo consecuencias negativas a Europa del Siglo XX en los ámbitos político, económico y social, en lo cultural fue el evento desencadenante que originó un cambio en la mentalidad de la época logrando la **ruptura definitiva con los cánones tradicionales** que se habían impuesto en la forma de concebir y sentir el arte y la literatura.

Anticipándose a la Primera Guerra Mundial, el intelectual de la época pierde la fe en los valores de las generaciones anteriores, lo cual suscita un desasosiego, una desconfianza que los lleva a la exploración de caminos inéditos y a la negación del pasado.

Esta pérdida de fe en los valores que caracterizaron el arte y la literatura anterior origina el **surgimiento** de diversas escuelas y movimientos conocidos como **"ismos"** que pretenden acabar con los modelos literarios del pasado y formar una "nueva" literatura libre de reglas y preceptos.

Mientras tanto en el **continente latinoamericano** se oscilaba entre la declinación del movimiento modernista - simbolista y el surgimiento de **nuevas ideas**, traídas por escritores latinoamericanos que tuvieron un contacto directo con la Vanguardia Europea a través de sus continuos viajes a Francia, Inglaterra y España y con la atenta lectura de revistas de igual procedencia.

Los **manifiestos** fueron importantes porque contribuyeron a defender y sentar las bases de los movimientos vanguardistas. Un manifiesto suponía la creación de una nueva corriente de vanguardia. Se hicieron manifiestos tanto en Europa como en Latinoamérica. El autor del manifiesto se presenta como el representante de un grupo.

Los países latinoamericanos que asimilaron la influencia de las escuelas europeas y rompieron claramente con las formas representacionales del pasado produciendo escritores de primera línea figuran: **Chile, Brasil, Argentina, Perú, México y Cuba**, así como fueron publicadas muchas revistas de primera importancia como "Martín Fierro" en la Argentina y la Revista "Flechas" en Perú.

En estos países, las ciudades principales con mayor actividad literaria fueron: Ciudad de México, La Habana, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires-Montevideo y Río de Janeiro-Sao Paulo. París, y en segundo término Madrid, son otros puntos de reunión para los viajeros y los escritores latinoamericanos en exilio.

Características De Los Movimientos De Vanguardia

Los Movimientos Vanguardistas se caracterizan por tener una actitud subversiva y revolucionaria frente al pasado. Ostentan y practican credos estéticos originales y radicales con el objeto de destruir la tradición. Entre sus características principales tenemos:

- Construcción de imágenes por medio de las palabras.
- Reducción de la lírica a su elemento primordial: la metáfora.
- Olvido de las formas estróficas.
- Alteración de la sintaxis, la puntuación y el uso de las mayúsculas.
- Revaloración de lo lúdico: crítica a lo instrumental.
- Utilización de términos de origen tecnológico y científico (máquinas, velocidad, etc..)
- Los límites entre la razón, la sensatez y la locura no están definidos: lo irracional.

Tipos de Vanguardias:

En los inicios del S. XX diversas corrientes cobran renombre dentro de las distintas Manifestaciones del Arte. Así, en la Pintura surgen movimientos como: Cubismo, Futurismo, Surrealismo, Expresionismo e Impresionismo que se dieron también como fenómeno en la Literatura, especialmente en **Poesía**.

En cuanto a la **Narrativa**, la novela deja de lado la intriga para centrar su atención en lo Psicológico a través del "monologo interior" y el "tempo lento". El Teatro deja de ser reflejo de costumbres y aspira a dar una visión profunda de los problemas que afectan al Hombre. En el género expositivo, el ensayo cobra gran auge.

En Latinoamérica la vanguardia se inicia en **Poesía**.
La poesía se despoja de elementos ornamentales quedando reducida al empleo de imágenes.

En el siguiente Cuadro observemos las más importantes Corrientes de Europa que tuvieron un fuerte impacto en Latinoamérica.

FUTURISMO (1909)	<p>Creador: Filippo Tommaso Marinetti.(Italia) Se cultiva una estética de la velocidad, del poder de las máquinas y de la revolución industrial. En Perú: Juan Parra del Riego. En México: Los "estridentistas" mexicanos.</p>
DADAÍSMO (1916)	<p>Creador: Tristán Zara (Zurich) Sostienen que el hombre no es nada. Instituyen sus propias reglas para después burlarse de ellas. No hay representantes en Latinoamérica de este movimiento.</p>
SURREALISMO o SUPERREALISMO (Francia -1920)	<p>Creadores: André Bretón, Jean Cocteau, Louis Aragón y Paul Eluard Influencia de las teorías de Freud. Importancia del subconsciente o extraconsciente. En Perú: Emilio A. Westphalen y César Moro En Chile: Neruda con "<i>Residencia en la Tierra</i>"</p>
ULTRAISMO (1915 – 1927)	<p>Creador: Varios de origen hispano. Utilización de la metáfora y la imagen como elementos primordiales en la creación. En Argentina: Jorge Luis Borges En Perú: César Vallejo (una influencia vaga en <i>Trilce</i>)</p>
CREACIONISMO (1925 1931)	<p>Creador: Vicente Huidobro (Chile) Los poetas son dioses, creadores de mundos. Lo vago se hace preciso. Lo abstracto se hace concreto. Obra cumbre: <i>Altazor</i></p>

Algunos Representantes Importantes:

VICENTE HUIDOBRO
(1893 - 1948)

Huidobro es el primer representante del Creacionismo en Latinoamérica escribió textos tanto en castellano como en francés.

Con *Arte Poética* (1916) crea la justificación ideológica del Creacionismo. Su largo poema *Altazor o el viaje en Paracaídas: Poema en VII cantos* (1931) es una total reflexión sobre el origen del lenguaje y de la vida del hombre moderno. Es aquí donde también se ponen en práctica las ideas creacionistas de Huidobro. El libro plantea una cosmogonía aérea. La imagen principal del poema *Altazor* es la del descenso. La visualización del poema es vertical y nos cuenta acerca de las travesías de un poeta de estirpe vanguardista en caída libre hacia la tierra, cuyos versos se van descomponiendo a medida que avanza la lectura. Este proceso de descenso es sufrido también por el lenguaje, que se va degradando y descomponiendo hasta que llega a la más completa disolución e irracionalidad. Al final del extenso poema, Huidobro nos presenta un lenguaje en su estado primigenio: sonidos y fonemas; para demostrar los inicios o el "así" del lenguaje. El poemario está compuesto por un Prefacio y 7 cantos. Se da una reducción del elemento anecdótico o descriptivo y la acumulación de imágenes insólitas y autónomas. Los temas de *Altazor* se relacionan con una crítica a la Modernidad y un cuestionamiento de ver las cosas. Podemos ver este viaje en paracaídas como un viaje hacia el abismo, la nada y la muerte.

El poema es un diálogo interior. El hablante poético es Altazor, quien habla consigo mismo; su voz se desdobra. En ese desdoblamiento la voz del hablante es plenamente consciente de la disolución del mundo y de la profunda escisión del espíritu humano.

Con *Altazor* se abre un abanico de sentidos interminables en el poema. El lenguaje poético crea su propio referente. La palabra llama la atención por sí misma:

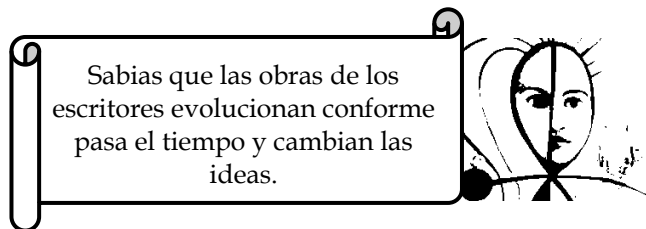
Empiece ya
La farandolina en la lejantaña de la montaña
El horimento bajo el firmazonte
Se embarca en la luna
Para dar la vuelta al mundo
Empiece ya
La faranmandó mandó liná
Con su musiquí con su música
(Canto V)

El término *Altazor* es un neologismo, es decir, una palabra creada por el poeta que viene de la unión de "alto" con "azor" (ave de rapiña) o "azar".

El poemario tuvo un largo periodo de elaboración debido a las peripecias y los cambios de actitud del poeta con respecto a su obra. Se comenta que la empezó a escribir desde 1919 hasta la etapa de su publicación. Otros poemarios importantes: *Ecos del Alma*, *La gruta del Silencio*, *Canciones de la Noche*.

La Poesía de Huidobro pasa por varios periodos: en un tiempo fue modernista, vanguardista y por último postvanguardista muy comprometido con la política.

PABLO NERUDA
(1904 - 1973)

Su verdadero nombre fue **Ricardo Neftalí Reyes Basoalto**. Al igual que Huidobro la Poesía de Neruda pasa por varios momentos: modernista - vanguardista - postvanguardista, que fue su momento más importante. Se manifiesta un propósito de renovación formal de intención vanguardista en tres breves libros publicados en 1926: *El habitante y su esperanza*; *Anillos y Tentativa del Hombre infinito* (1925). *Residencia en la Tierra* (1933) es la obra más importante de Neruda donde se observa profundos ecos surrealistas. Otras obras importantes tenemos: *Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada* (1924) *Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada* (1924) *Canto General* (1950) *Los Versos del Capitán* (1952). Su autobiografía está reunida en *Confieso que he vivido*, obra póstuma.

OCTAVIO PAZ
(1914- 1998)

Poeta, ensayista y crítico. La poesía de Paz no es una poesía narrativa. Al contrario le asigna a la imagen y a la metáfora un papel fundamental en su obra. Es autor de ensayos como *El Laberinto de la Soledad*, *El arco y la lira*, *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*, libros fundamentales en la ensayística hispanoamericana.

La obra de Paz está influenciada con el Surrealismo. Los contactos con el Surrealismo se dieron primero a través de los poetas españoles de la Generación del 27 y después por su amistad personal con Bretón. Estos fueron decisivos para la composición de su poética.

La importancia de la poesía de Paz se centra principalmente en su carácter de vanguardia renovadora, en la fusión de tradiciones occidentales y orientales, en su manejo del erotismo como fenómeno que se da no sólo en el cuerpo sino en el mundo y en el texto, en su vinculación y proyección internacional y en el especial momento en que surgió en la cultura mexicana resolviendo, a su manera, el *impasse* entre la poesía pura, identificada con el grupo de Contemporáneos, y la poesía comprometida con dar una respuesta a la historia y a la sociedad.

Entre sus libros de poemas destacan: *Luna Silvestre* (1933), *Libertad bajo Palabra* (1949), *¿Águila o sol?* (1951), *Piedra de sol* (1957), *Salamandra* (1962), etc.

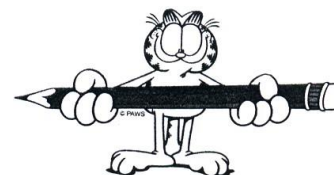
En sus diversas obras poéticas, ensayísticas y de crítica se pueden encontrar temas -ejes: El erotismo como liberación de las ataduras del mundo. El origen del mundo como una totalidad fragmentada en pedazos, condenando al hombre a evocar el tiempo del origen y por ende, la totalidad perdida. El amor como un sentimiento por el cual se esfuman las oposiciones y se trata de recobrar lo perdido.

Glosario

SOBRE EL TERMINO VANGUARDIA

El nombre, tanto en sus formas anglosajonas como hispanas, viene del francés **avant - garde**, y en lo militar y político se refiere fundamentalmente a las tropas que están al frente de una formación o regimiento militar. Esto venía a reflejar el espíritu de lucha, de combate y de confrontación que el nuevo arte del siglo oponía frente al llamado arte decimonónico o académico.

TAREA DOMICILIARIA

I. Responde correctamente a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se originó el Vanguardismo en Europa y Latinoamérica?
2. ¿Cuales son los movimientos vanguardistas europeos más importantes y quienes sus representantes en Latinoamérica?
3. ¿Cuáles son las características más importantes del Vanguardismo?
4. ¿Qué países latinoamericanos asimilaron la influencia de las corrientes europeas y en que principales ciudades se desarrollaron?
5. ¿Qué son los manifiestos?

II. Completar los siguientes enunciados:

1. En sus inicios la vanguardia en Latinoamérica se cultivó en _____ y no en _____.
2. El precursor del Creacionismo fue _____, de nacionalidad _____.
3. Jorge Luis Borges fue el representante del _____ en _____.
4. La Primera Guerra Mundial trajo como consecuencias: _____, _____ y _____.
5. Octavio Paz perteneció al movimiento _____.