

1

Literatura de vanguardias

Saberes previos

- Explica qué relación puede existir entre la pintura de Wassily Kandinsky titulada *Composición 6* (1913) y la poesía vanguardista.

Analiza y conoce

La poesía vanguardista, al igual que el resto de las artes de principios del siglo XX, se caracterizó por la experimentación.

La literatura vanguardista en América surgió de la ruptura con el movimiento modernista y ante las nuevas formas de expresión que se gestaron tanto en Europa como en este continente.

1.1 Características de la literatura de vanguardias

- **Movimientos de pensamiento:** los autores latinoamericanos reflexionan sobre la situación del continente y su posición frente a Europa y Norteamérica; apelaron a los paisajes de la región, las costumbres, etc.
- **Experimentación:** se utilizan recursos como el verso libre, la representación de sonidos, la creación de nuevas palabras, el humor, mayor valoración del contenido que de la forma, entre otros.
- **Utilización de la prensa de revistas:** como forma de divulgar sus principios poéticos, los colectivos de autores utilizan los manifiestos.

1.2 Algunos movimientos vanguardistas en Latinoamérica

- **Creacionismo:** Impulsado por el poeta chileno Vicente Huidobro. el poeta, a través de la palabra, es "un pequeño dios".
- **Estridentismo:** Movimiento, basado en el ruido, el estruendo, la agresividad de la escritura.
- **Ultraísmo:** Atribuido en Argentina a Jorge Luis Borges, intenta conservar elementos de lo porteño, combinados con elementos europeos.
- **Surrealismo:** Con gran acogida tanto en Europa como en América, intenta expresar el lado subconsciente del hombre.

Ejemplo

A mi hermano Miguel

In memoriam

Hermano, hoy estoy en el **poyo** de la casa.
Donde nos haces una falta sin fondo
Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá
nos acariciaba: "Pero, hijos..."

Ahora yo me escondo,
como antes, todas estas oraciones
vespertinas, y espero que tú no des conmigo[...]
Miguel, tú te escondiste

una noche de agosto, al **alborear**;
pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste.

César Vallejo (fragmento). *Los heraldos negros*. 1918

Los autores tienen el propósito de caracterizar el aspecto "latinoamericano" en su poesía.

Dentro del poema, el autor experimenta con el verso libre, no marca una rima particular.

Se resaltan elementos propios del entorno rural y del surrealismo europeo.

Enriquece tu vocabulario

poyo. Banco de piedra, yeso o de otro material, que se fabrica arrimado a las paredes, junto a las puertas de las casas de campo o en los zaguanes.

vespertinas. Relacionado con la tarde.

alborear. Empezar a aparecer la luz del día.

Actividades de aprendizaje

Interpreta

1 Lee el siguiente fragmento y realiza las actividades.

El poeta come cacahuates

Noches pesadas de olores y calores amontonados...

Fue el sol que por todo el territorio inmenso de Brasil anduvo poniendo morenos a los brasileños.

Estoy pensando en los tiempos de antes de que yo naciera...

La noche era para descansar. Las carcajadas blancas de los mulatos...

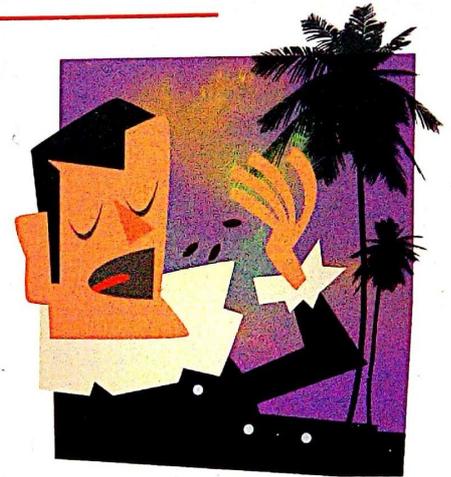
¡Silencio! El emperador medita sus versitos.

Los caramurús conspiran a la sombra de los mangos ovales.

Solo el murmullo de los creo-en-ti-Dios-Padre hermanaba a los hombres de mi país.

De golpe los canhamboras se dieron cuenta de que ya no había esclavos, por eso muchas vírgenes-del-rosario se perdieron...

Mario de Andrade (fragmento). Clan jabuti. 1927

- ¿Qué significa la expresión "Por eso muchas vírgenes-del-rosario se perdieron"?
- Identifica evidencias de la literatura vanguardista y explícalas en tu cuaderno.

Argumenta

2 Discute, con un compañero, en torno a las siguientes definiciones. Luego, en conjunto, redacten unas conclusiones de la discusión y respondan las preguntas.

Caramurús: "dragón del mar". Nombre dado a Diogo Álvares Correa, colonizador de Bahía.

Canhamboras: esclavos refugiados en quilombos.

Mulato: persona que ha nacido de padre blanco y madre negra, o viceversa.

- ¿Es el poema una revisión de la historia colonial de Brasil?
- ¿Cuál puede ser el propósito del autor al utilizar estos términos? Sustenten su respuesta.
- ¿Qué tienen que ver los cacahuates del título con el tema del fragmento?

2 Poesías modernista y posmodernista

Saberes previos

- Comenta con tus compañeros sobre aquello que puede significar la palabra *modernidad* y responde luego las siguientes preguntas:
 - ¿Cómo la definirías?
 - ¿Dirías que es opuesto o por lo menos diferente a la antigüedad o lo clásico?, ¿por qué?
 - ¿La relacionarías con lo nuevo o novedoso?, ¿la relacionarías con la transformación de algo pasado? Justifica tu respuesta.
 - ¿Sabes de algún periodo histórico que haya recibido este nombre?, ¿cuál?

Analiza y conoce

El concepto de *modernidad* ha cambiado mucho con el transcurrir de los años. Entre la amplitud de su significación, se encuentra el nombre del primer movimiento latinoamericano que fue replicado por Europa.

Mientras que la poesía moderna (al igual que la prosa) se ocupa de abordar la entrada de Latinoamérica al mundo capitalista, iniciado a finales del siglo XIX, la poesía posmoderna opta por tratar los temas cotidianos, comunes e íntimos del individuo.

2.1 Poesía modernista

- Ausencia de interés en enseñar o transmitir valores.
- Es una respuesta ante el decadentismo europeo generado por el fenómeno de la modernidad.
- Toma elementos clásicos de la poesía y los adapta al contexto latinoamericano.

Ejemplo

Los cisnes

¿Qué signo haces, oh Cisne, con tu encorvado cuello
al paso de los tristes y errantes soñadores?
¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello,
tiránico a las aguas e impasible a las flores? [...]
Soy un hijo de América, soy un nieto de España...
Quevedo pudo hablaros en verso en Aranjuez [...]

Rubén Darío (fragmento). *Antología poética*. 2006

Va en contra de la decadencia europea clasicista.

El Modernismo habla desde América en relación con Europa y Norteamérica.

2.2 Poesía posmodernista

Por el agotamiento e imitación excesiva de los parámetros modernistas, surge la poesía posmoderna, abriendo paso a las vanguardias:

- Revisa de manera profunda la interioridad del individuo.
- Sigue interpretando la situación latinoamericana.
- Se destacan las negritudes y sus ritmos.

Ejemplo

Tuércel el cuello al cisne...

Tuércel el cuello al cisne de engañoso plumaje
que da su nota blanca al azul de la fuente;
él pasea su gracia no más, pero no siente
el alma de las cosas ni la voz del paisaje [...]

Enrique González Martínez (fragmento). *Tuércel el cuello al cisne y otros poemas*. 1951

Establece oposición con los postulados modernistas.

Enriquece tu vocabulario

errante. Que anda de un lugar a otro sin rumbo fijo.

Aranjuez. Municipio de la Comunidad de Madrid (España).

Actividades de aprendizaje

Interpreta

- 1 Haz una comparación entre la poesía de Rubén Darío y de González Martínez, indicando en qué se diferencian.

Rubén Darío	González Martínez

Argumenta

- 2 Analiza y responde.
 - a. A pesar de la clara oposición entre los dos poemas, ¿sus propósitos pueden ser los mismos? Sustenta tu respuesta.
 - b. ¿Qué impresión te causa el poema de Enrique González? ¿Por qué?
- 3 Comenta por qué crees que el Posmodernismo dio un giro sustancial en su forma de expresar sus intereses, pero mantuvo el interés en reflejar la situación latinoamericana.

Propón

- 4 Escribe un texto descriptivo (entre seis a diez líneas) en el que expliques los sentimientos que transmiten los dos poemas.

Saberes previos

- Observa la imagen y lee los siguientes versos de Rubén Darío:

¿Qué signo haces, oh Cisne, con
tu encorvado cuello

al paso de los tristes y errantes
soñadores?

¿Por qué tan silencioso de ser
blanco y ser bello,

tiránico a las aguas e impasible
a las flores?

Los cisnes

Responde: ¿Percibes alguna relación entre poema e imagen?, ¿cuál?

Analiza y conoce

Algunos elementos recurrentes en la obra de Rubén Darío son el cisne, símbolo de la pureza y la muerte, y el estanque, que representa el equilibrio.

Uno de los autores que más influenciaron e impulsaron el Modernismo en Latinoamérica es Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916). Tanto sus seguidores como detractores terminaron descubriendo el papel de la interpretación del problema latinoamericano en sus obras.

3.1 Semblanza de un escritor

- Vivió en una época en la cual la figura del *escritor* en Latinoamérica había logrado su formación.
- Como escritor, durante los inicios del mundo industrializado, experimentó problemas económicos. Pero su labor como periodista le dio la posibilidad de entrar en contacto con el mundo.

Ejemplo

Palabras liminares

Después de Azul... después de Los raros, voces insinuantes, buena y mala intención, entusiasmo sonoro y envidia subterránea –toda bella cosecha– solicitaron lo que, en conciencia, no he creído fructuoso ni oportuno: un manifiesto. Ni fructuoso ni oportuno:

- Por la absoluta falta de elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente, en la cual impera el universal personaje clasificado por Rémy de Gourmont con el nombre de **Celui-qui-ne-comprend-pas**. Celui-qui-ne-comprend-pas es, entre nosotros, profesor, académico correspondiente de la Real Academia Española, periodista, abogado, poeta **rastaquouer** [...]

Rubén Darío (fragmento). *Prosas profanas y otros poemas*. 1896

Determina la situación en la cual se encuentra la literatura latinoamericana.

La labor de periodista, siempre presente en sus escritos.

Enriquece tu vocabulario

celui-qui-ne-comprend-pas. En francés: "el que no entiende".

rastaquouer. Expresión francesa para caracterizar un ser exótico, extravagante, caricaturesco.

3.2 Aportes de la obra de Rubén Darío

- Cuestiona fuertemente la relación entre Latinoamérica y EE. UU., lanzando críticas al fenómeno imperialista, provocado por la intervención industrializada en el continente.
- Plantea innovaciones métricas, combina el barroco español (Góngora) con el verso libre, y hace énfasis en la descripción.
- Una de sus imágenes poéticas fue la América Española. Ya no denunciando los abusos, sino de ponerlos al mismo nivel.
- Sienta las bases para una nueva faceta de los escritores: la de *intelectuales*.

Actividades de aprendizaje

Interpreta

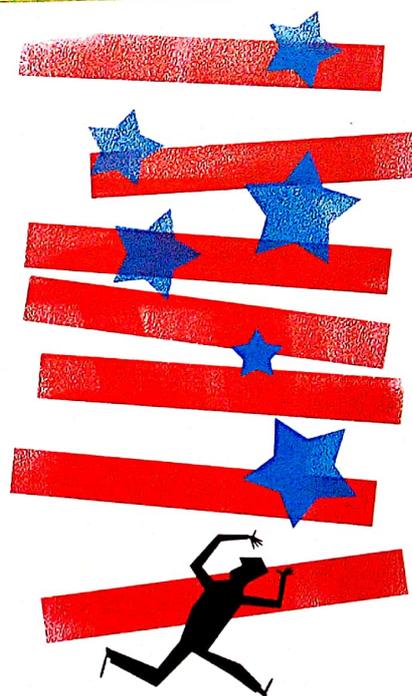
- 1 Lee el fragmento y responde: ¿Cómo describe Rubén Darío a EE. UU.?

El triunfo de Calibán

No puedo, no quiero estar de parte de esos búfalos de dientes de plata. Son enemigos míos, los aborrecedores de la sangre latina, son los Bárbaros [...]. Y los he visto a esos yankees, en sus abrumadoras ciudades de hierro y piedra y las horas que entre ellos he vivido las he pasado con una vaga angustia. Parecíame sentir la opresión de una montaña, sentía respirar en un país de cíclopes, comedores de carne cruda, herberos bestiales, habitantes de casas de mastodontes. Colorados, pesados, groseros, van por sus calles empujándose y rozándose animalmente, a la caza del dólar. El ideal de esos calibanes está circunscrito a la bolsa y a la fábrica. Comen, comen, calculan, beben *whisky* y hacen millones. Cantan "¡Home, sweet home!" y su hogar es una cuenta corriente. [...]

"¡Tenemos -dicen- todas las cosas más grandes del mundo!". [...] tienen el Niágara, el puente de Brooklyn, la estatua de la Libertad, los cubos de veinte pisos, el cañón de dinamita, Vanderbilt, Gould, sus diarios y sus patas. Nos miran, desde la torre de sus hombros, a los que no nos ingurgitamos de bifes y no decimos *all right*, como a seres inferiores.

Rubén Darío (fragmento). 1898

Argumenta

- 2 Responde y sustenta tu respuesta: ¿Consideras que la imagen de Estados Unidos ha cambiado después de lo planteado por el autor?

Propón

- 3 Plantea, en un escrito de seis a diez líneas, cuáles pueden ser los nuevos *calibanes* en el siglo XXI. Ten en cuenta los referentes del texto.

La poesía vanguardista

Es propio de un poema ser un vehículo para la expresión de los sentimientos del poeta. Por lo general, los textos líricos se ciñen a ciertas normas formales como la rima y la métrica, gracias a lo cual su lectura genera un efecto cercano a la música. A través de las imágenes creadas con palabras, el poeta se acerca a la tarea del pintor o el escultor. Durante el Modernismo, los poetas jugaron con la sonoridad de las palabras, con las imágenes que evocan la belleza de la naturaleza y del pasado clásico. Este poema de Rubén Darío es un claro ejemplo de esto.

- Lee en voz alta el siguiente poema y responde en tu cuaderno las preguntas de la página siguiente.

El año lírico

Primaveral

Mes de rosas. Van mis rimas
en ronda, a la vasta selva,
a recoger miel y aromas
en las flores entreabiertas.
Amada, ven. El gran bosque
es nuestro templo; allí ondea
y flota un santo perfume
de amor. El pájaro vuela
de un árbol a otro y saluda
la frente rosada y bella
como a un alba; y las encinas
robustas, altas, soberbias,
cuando tú pasas agitan
de los himnos de esa lengua;
sus hojas verdes y trémulas,
y enarcan sus ramas como
para que pase una reina.
¡Oh amada mía! Es el dulce
tiempo de la primavera.

Mira: en tus ojos, los míos;
da al viento la cabellera,
y que bañe el sol ese aro
de luz salvaje y espléndida.
Dame que aprieten mis manos
las tuyas de rosa y seda,
y ríe, y muestren tus labios
su púrpura húmeda y fresca.
Yo voy a decirte rimas,
tú vas a escuchar risueña;
si acaso algún ruiseñor
viniese a posarse cerca
y a contar alguna historia
de ninfas, rosas o estrellas,
tú no oirás notas ni trinos,
sino enamorada y regia,
escucharás mis canciones
fija en mis labios que tiemblan.
¡Oh amada mía! Es el dulce
tiempo de la primavera.

Allá hay una clara fuente
que brota de una caverna,
donde se bañan desnudas
las blancas ninfas que juegan.
Ríen al son de la espuma,
hienden la linfa serena;
entre polvo cristalino
esponjan sus cabelleras,
y saben himnos de amores
en hermosa lengua griega,
que en glorioso tiempo antiguo
Pan inventó en las florestas.
Amada, pondré en mis rimas
la palabra más soberbia

de las frases de los versos
de los himnos de la lengua;
y te diré esa palabra
empapada en miel hiblea...
¡Oh, amada mía! Es el dulce
tiempo de la primavera.

Van en sus grupos vibrantes
revolando las abejas
como un áureo torbellino
que la blanca luz alegre,
y sobre el agua sonora
pasan radiantes, ligeras,
con sus alas cristalinas
las irisadas libélulas. [...]

Rubén Darío (fragmento). Azul. 1888

Género literario

1. Identifica cuál de las siguientes características no es propia de un texto lírico y escríbela en tu cuaderno.
 - a. Crea imágenes a partir de las palabras.
 - b. La rima y la métrica dotan de musicalidad la composición.
 - c. Expresa los sentimientos del autor.
 - d. Crea imágenes a partir de la unión estética de las palabras.
 - e. Presenta la realidad de manera objetiva.

2. Escribe la respuesta en tu cuaderno. Los versos "y saben himnos de amores / en hermosa lengua griega, / que en glorioso tiempo antiguo / Pan inventó en las florestas" hacen referencia a
 - a. la poesía amorosa.
 - b. la naturaleza.
 - c. la poesía clásica.
 - d. las lenguas clásicas.

Contenido

3. Escribe en tu cuaderno lo que significan para ti los siguientes versos del poema de Rubén Darío.

Mes de rosas. Van mis rimas / en ronda, a la vasta selva, / a recoger miel y aromas / en las flores entreabiertas.

El pájaro vuela / de un árbol a otro y saluda / la frente rosada y bella / como a un alba;

si acaso algún ruiseñor / viniese a posarse cerca / y a contar alguna historia / de ninfas, rosas o estrellas [...]

Van en sus grupos vibrantes / revolando las abejas / como un áureo torbellino / que la blanca luz alegra,

Allá hay una clara fuente / que brota de una caverna, / donde se bañan desnudas / las blancas ninfas que juegan [...]

4. Escribe en tu cuaderno versos del poema que se refieran a los siguientes elementos.
 - a. Naturaleza
 - b. Amor
 - c. Belleza