

C.E.N.S. N° 188

Espacio curricular: *Literatura*

Profesor: Marcelo Pailos

Curso: 3°1°

Especialidad: Perito en Electromecánica

Año: 2020

Guía pedagógica N° 7

TÍTULO DE LA PROPUESTA: ***Vanguardias literarias***

CONTENIDO SELECCIONADO: *Literatura de vanguardia: características y movimientos: Creacionismo*

CAPACIDADES A DESARROLLAR:

Comunicación:

- Identificar hechos histórico-sociales y su conexión con el hecho literario.
- Debatir el hecho literario de acuerdo a su contexto de aparición.
- Identificar las características de vanguardia literaria.
- Analizar género lírico.

Pensamiento crítico:

- Reconocer hechos histórico-sociales.
- Interpretar información textual.
- Reconocer expresiones literarias vanguardistas.
- Interpretar género lírico.

Compromiso y responsabilidad:

- Cumplimiento en tiempo y forma de las tareas escolares designadas.
- Compromiso con la institución escolar y sus integrantes

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. Lea el siguiente documento informativo y a continuación realice las actividades indicadas:

LOS MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA

El arte como protesta

En las primeras décadas del siglo XX, nuevas corrientes artísticas intentaron destruir la estética que el arte había forjado durante siglos. Estos **movimientos de vanguardia** (del francés *avant-garde*, soldados que marchan adelante del batallón) comenzaron en Europa en la primera década del siglo XX y se extendieron hasta los años 30. Se llamaron así por su impulso belicista, porque sus representantes se consideraban ubicados en puestos de avanzada ya que querían renovar radical y violentamente el arte contemporáneo para lograr una manera de expresarse.

El Romanticismo es considerado la primera vanguardia debido a las rupturas que produjo al no respetar las reglas del Neoclasicismo. El Romanticismo exaltó la subjetividad del creador y la libertad expresiva, abriendo el camino a la literatura que se desarrolló a partir de las primeras décadas del siglo XX.

En este siglo, los hechos políticos y sociales se sucedían vertiginosamente y los artistas se empeñaron en hallar una nueva manera de expresión en contra de la estética tradicional que valoraba el culto a la belleza y la armonía. Sus composiciones tratarán de ser una respuesta a esa realidad caótica que los rodeaba. La poesía se convirtió en el más eficaz espejo de la crisis y de la fractura existencial del hombre.

Esa crisis del hombre contemporáneo fue producida por el resquebrajamiento de la concepción del mundo vigente hasta ese momento. En gran medida, esa revolución se produjo por influencia de los avances técnicos y científicos. Ya sabemos que la creación artística nunca puede desvincularse de sus circunstancias temporales y espaciales donde se da. Éstas la condicionan y contribuyen a conformarla.

Principales factores que provocaron el resquebrajamiento, esa situación crítica:

- **La fragmentación del yo en los estratos de la conciencia.** Esta teoría fue presentada por Sigmund Freud en sus obras a fines del siglo XIX y establece las bases del psicoanálisis que se asienta en la libre asociación de ideas. Esto tendrá notable influencia en las vanguardias.
- **La fragmentación de la materia.** La teoría de la relatividad difundida por Albert Einstein en 1905 supone un universo en continua expansión, es decir, en

camino de desintegración. Desaparecen las categorías de espacio y tiempo. Todo esto se verá también reflejado en los poemas de vanguardia.

- **La disolución de la vida.** Los trastornos sociales causados por la Primera Guerra Mundial (1914-1918) fueron enormes. Se alteró la vida doméstica, millones de hombres jóvenes sucumbieron, el índice de nacimientos disminuyó y cambió el rol de la mujer en la sociedad.
- **El desastre económico** bajó el nivel de vida; la tensión y las privaciones, la histeria y el agotamiento provocados por el conflicto armado dejaron a los seres humanos emocionalmente desequilibrados.
- **Los horrores de la guerra** produjeron situaciones límite de violencia y destrucción que los llevaron a una visión caótica del mundo, a perder su sentido de la trascendencia y los envolvió en la angustia y el nihilismo.

El rechazo de esa realidad desesperante los empujó a buscar en el inconsciente una nueva realidad y respondieron con la lógica del absurdo a lo absurdo del mundo.

Los “ismos” europeos más importantes

Así como el siglo XX se inicia después de la Primera Guerra Mundial, la poesía contemporánea comienza con las “vanguardias”, cuyos “ismos” principales fueron:

- **Cubismo:** fue la primera manifestación de la vanguardia. Este movimiento pictórico (cuya figura principal fue el español Pablo Picasso) surgió en Francia en 1906. Se caracteriza por descomponer la realidad en formas geométricas. El objeto aparece quebrado, desplegado en todas sus fases; no como se lo ve sino como se lo piensa. En lo literario Guillaume Apollinaire y Max Jacob adaptan el “collage” al texto escrito: insertan en forma superpuesta distintas figuras de diarios y revistas dentro de un contexto ajeno a ella. Además, utilizan los juegos verbales y eliminan la puntuación.
- **Dadaísmo** (Zurich, 1916). De vida efímera. Su jefe fue Tristán Tzara. Insiste en la negación de todo arte y propone una exaltación del humor sarcástico, el juego, la burla. Fue una rebelión contra la guerra y contra toda idea e institución reconocidas. Se extendió hasta 1922.

- **Superrealismo** o **surrealismo** (Francia, 1924). En lo literario, el jefe fue André Bretón; en lo pictórico, Salvador Dalí, y en el cine Luis Buñuel. Intentan expresar las zonas ocultas del inconsciente, asociaciones arbitrarias de imágenes como ocurre en los sueños. Es más importante la realidad onírica que la objetiva. Proponen la libre asociación del pensamiento en el acto creativo, lo que se llamó “escritura automática” sin el control de la razón, concebida a semejanza de la técnica de asociación libre ideada por Freud para liberar el subconsciente y descubrir sus irregularidades.
- **Ultraísmo** (España, 1919). Su iniciador fue Rafael Cansino Assens. Pretendían unir todos los “ismos” (Ultra: más allá). Borges se contacta con este grupo y luego traerá las novedades a Bs. As.
- **Creacionismo** (Chile, con Vicente Huidobro y Francia, con Paul Reverdy, 1918). Sustentaban la idea de que el poeta no debe imitar a la naturaleza, sino que debe crearla.

El vanguardismo en América latina

Las vanguardias llegaron casi de inmediato a Latinoamérica y cobraron impulso principalmente con los chilenos Vicente Huidobro (1892-1948) y Pablo Neruda (1904-1973), el peruano César Vallejo (1892-1938) y los argentinos Oliverio Girondo (1891-1967) y Jorge Luis Borges (1899-1986). Los escritores y artistas se lanzaron a la experimentación verbal para cambiar los moldes realistas y modernistas.

Debido a la diferente situación americana, las vanguardias trataron de expresar las culturas nacionales y adoptaron un discurso inconformista que se inició con la experimentación en poesía pero tuvo repercusiones en lo político, en rechazo de todo lo burgués.

Las características comunes de la poesía de vanguardia fueron:

- Arte no naturalista: crea su propia realidad, no copia la realidad objetiva aprovechando las posibilidades infinitas del lenguaje. El poema es un mundo autónomo; el poeta, un creador. Se minimiza la anécdota y el referente.
- Primacía de lo irracional: intenta abarcar toda la realidad, no solamente la visible: el sueño, el azar del pensamiento, las erupciones del subconsciente, la arbitrariedad significativa del humor.

- Niega la relación lógica causa-consecuencia y los conceptos tradicionales de espacio y tiempo.
- No interesa la métrica, ni la rima, ni las construcciones formales rigurosas. Renuevan las figuras retóricas tradicionales.
- Desaparecen la puntuación y la sintaxis académica. En Huidobro, por ejemplo, la ausencia de la puntuación crea continuidad y vértigo.
- El ritmo está dado por la sonoridad de las palabras.
- Utiliza recursos como los blancos tipográficos, las mayúsculas y juega con la distribución de los versos.

CREACIONISMO

Vicente Huidobro (Chile) inicia el **Creacionismo** a través del cual propone “hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad”. Esta ruptura con la realidad objetiva implica la liberación del poder creador del poeta. El poema será así un objeto autónomo, en donde las palabras crearán una nueva realidad, con ausencia de la anécdota.

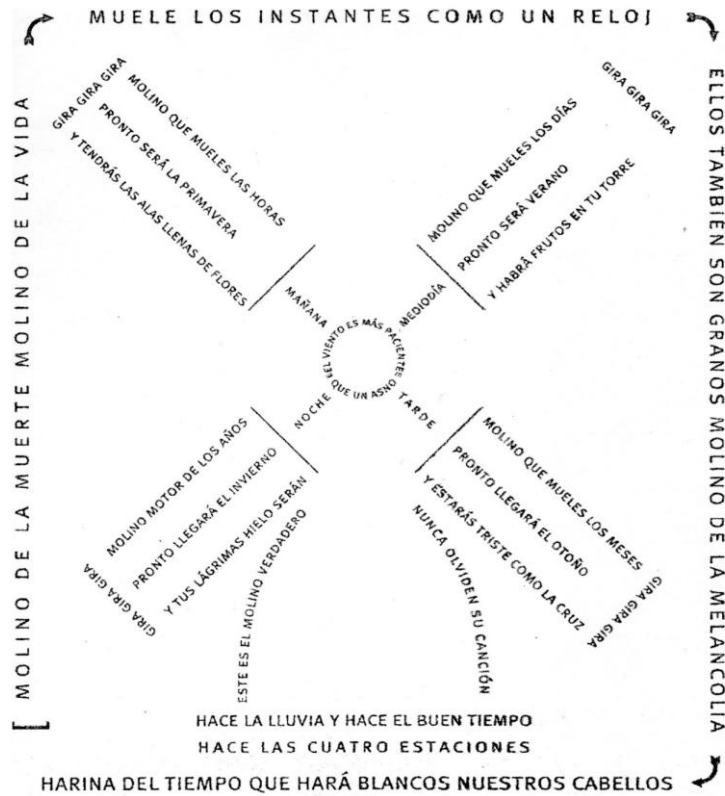
Los caligramas

La palabra caligrama (bello dibujo) es de origen griego. Con ella se designan poemas en donde las palabras forman un dibujo que se relaciona con su contenido.

El escritor francés Guillaume Apollinaire (1880-1918) fue el primero en crear caligramas y darles el nombre.

Con ellos intentó dar la sensación del volumen y del espacio mediante la palabra poética. Suprime la puntuación e innova tipográficamente con letras cursivas y títulos marginales dando al poema la forma del objeto del cual habla. Son una combinación de poema-dibujo.

1. Observe y lea el siguiente caligrama de Vicente Huidobro:

Vicente Huidobro

A efectos de facilitar su lectura, se proporciona el texto ordenado de manera tradicional:

Molino

El viento es más paciente que un asno

Gira gira gira

Molino que mueles las horas **MAÑANA**

Pronto vendrá la Primavera

Y tendrás tus alas cubiertas de flores

Gira gira gira

Molino que mueles los días **MEDIODÍA**

Pronto será Verano

Y tendrás los frutos en tu torre

Gira gira gira

Molino que mueles los meses **TARDE**

Pronto llegará el Otoño

Y estarás triste en tu cruz

Gira gira gira

Molino triturador de años
Pronto vendrá el Invierno
Y se helarán tus lágrimas

NOCHE

He aquí el verdadero molino
No olvidéis jamás su canción
Él nos da la lluvia y el buen tiempo
Él nos da las cuatro estaciones

Molino de la muerte Molino de la vida
Muele los instantes como si fueras un reloj
Ellos también son granos Molino de la melancolía
Harina del tiempo que pondrá nuestros cabellos blancos

2. Responda:

- 1) ¿Los versos están dispuestos de manera tradicional?
- 2) ¿Qué logra esa disposición?
- 3) ¿Qué asociaciones les provoca este poema-dibujo?
- 4) ¿Qué se pierde cuando desaparece el dibujo?
- 5) ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Qué particularidad tiene la primera?
- 6) Teniendo en cuenta que “viento” es “aire en movimiento”, el adjetivo “paciente” atribuido a ese sustantivo, ¿es una calificación habitual? ¿Con qué adjetivos lo hubiera calificado usted?
- 7) ¿A qué otro sustantivo de ese verso le correspondería también ese adjetivo?
- 8) El viento connota tiempo por ser aire en movimiento; el asno, en cuanto ser vivo, también consume tiempo y es consumido por él. El adjetivo “paciente” connota “tiempo”, ya que indica “espera”. Desde la primera estrofa el tiempo es el eje del poema. Es paciente como el asno y lleva irreversiblemente a la muerte. ¿Con qué está asociado el molino?
- 9) Anoten las marcas que señalan el paso del tiempo. Determinen cuáles indican el tiempo cotidiano y el anual o cósmico.

10) El poema relaciona la naturaleza con la vida del hombre. Unan con una línea las correspondencias que se presentan entre los momentos de cada columna:

Primavera	tristeza y cruz	madurez
Estío	flores	muerte
Otoño	lágrimas heladas	juventud
Invierno	frutos	decadencia

11) Cuando dice: "*Ellos también son granos*", ¿a qué se refiere "ellos"?

12) ¿Qué figura poética es: "*Ellos también son granos*"?

13) ¿Qué adverbio de la estrofa final sugiere la conciencia de lo irreversible? ¿El ser humano se somete a la destrucción del tiempo que lo constituye?

14) ¿Qué sentimientos provoca el paso del tiempo?

15) ¿Qué características de las escuelas de vanguardia presenta el poema?

Para tener en cuenta: La función poética o estética del lenguaje libera a las palabras de los significados habituales. El poeta selecciona vocablos, crea metáforas, utiliza repeticiones, antítesis y otras figuras retóricas. Por ejemplo, al sustituir "aspas" con la metáfora "*alas cubiertas de flores*" se connota la aspiración del ser humano que supera lo material, lo inerte, para llegar al ideal, a lo espiritual a través de la idea de vuelo libertad. De este modo, el poema propone una nueva dimensión de la vida. Lo mismo ocurre con "*torre*" que al implicar "altura" connota las posibilidades de ascenso espiritual del hombre. Todo ideal implica sacrificio, connotado por la palabra "*cruz*". La vida es un entrecruzarse de momentos felices y de momentos tristes y lleva irremediablemente a la muerte.

BIBLIOGRAFÍA:

- ✓ Delgado, M.; I. Ferrero de Ellena y Ángela Peláez de Baillat (2009) *La aventura de la palabra. Lengua y Literatura Hispanoamericana y Argentina*. Bs. As.; Editorial Comunicarte.

Directora: Silvana Brozina