

EL VANGUARDISMO

Objetivo: Al término de la sesión el alumno conocerá el contexto del vanguardismo y sus principales autores.

EL VANGUARDISMO

En los primeros años del siglo XX, bajo el nombre de "**vanguardia**" surge en Europa gran cantidad de movimientos artísticos que se oponen a la tradición estética imperante (simbolismo subjetivista y realismo) y al orden social que la sustenta. Se reacciona contra el mundo de "los mayores", contra los presupuestos racionalistas y sus valores pragmáticos, que habían llevado al desastre (Guerra del 14, con la que concluye la que se llamó "belle époque"). En España, estos movimientos empiezan a conocerse por los **años veinte**. Dichos movimientos defendían lo irracional y lo infantil, la total oposición al Realismo; proclamación de la autonomía del arte, liberado de compromiso ideológico, valor moral e incluso de sentimiento; apuesta por el mundo moderno (máquinas, grandes ciudades...); búsqueda de nuevas formas de expresión artística y necesidad de liberar al hombre de toda traba política, social y religiosa. Entre todas las vanguardias o "**ismos**", las que gozaron de mayor fortuna e incidencia en el continente europeo fueron el EXPRESIONISMO, el FUTURISMO, el CUBISMO, el DADAÍSMO y el SURREALISMO.

Características del vanguardismo

- a) **Antirrealismo** y autonomía del arte. "Supresión de la anécdota". Eliminación de toda nominación directa de la realidad. Hay que desprenderse de cualquier concreción (lugar, quién o qué concretos) que pueda vincular la obra de arte a la realidad. "El artista no 'imita' o 'interpreta' la realidad, sino que la crea, inventado una realidad inexistente: vacas azules, crepúsculos, colores y hasta piedras que cantan..." (C. Bousoño).
- a) **Irracionalismo:**
Imágenes incoherente, basadas en las creaciones imaginativas del sueño y en la libertad de la inspiración seguida de la escritura automática. Son imágenes que quedan fuera de toda lógica, puramente intuitivas y emocionales, es decir, irracionales. El irracionalismo afecta a todos los recursos expresivos: comparaciones, metáforas, personificaciones, sinestesias...
- c) **Afán de originalidad y experimentación estética:** El resultado fue un arte minoritario y muchas veces hermético, sólo accesible a una minoría. El afán de experimentación y el influjo de la pintura lleva algunos a concebir el poema como un objeto visual, de ahí la importancia de la distribución en el espacio de palabras y frases; propuestas de abolición de los signos de puntuación; búsqueda de nuevas formas poéticas como el verso libre, ideal para transmitir las asociaciones libres.

PABLO NERUDA

Nació en Parral, en 1904 en el sur de Chile. Es uno de los grandes poetas hispanoamericanos. En su extensa obra, Neruda nos revela su preocupación por diversos temas y motivos:

- **El amor y la mujer.-** El poeta relaciona a la amada con la tierra, símbolo de fertilidad, y con la naturaleza, símbolo de lo ideal e indestructible.

- **El compromiso político y social.**- El poeta asume la voz del pueblo americano a través de diversas denuncias, exhortaciones e invocaciones a favor de los humildes de nuestros pueblos.
- **El continente americano.**- Neruda es también un poeta épico que canta sobre la historia y la geografía de América.
- **Las cosas sencillas de la vida cotidiana.**- La sensibilidad poética de Neruda le permite encontrar inspiración en las cosas más humildes e insignificantes: la papa, la cebolla, la risa, el caldito de congri... El poeta nos hace descubrir la belleza de lo pequeño y de lo simple que, aunque está ante nuestros ojos, a veces no sabemos ver.

Sus obras más importantes son veinte poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la tierra, canto general y odas elementales.

En 1971 recibió el máximo galardón para un escritor: El premio Nóbel de literatura. Fallece en 1973.

POEMA XV

*Me gustas cuando callas por que estas como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.
Como todas las cosas están llena de mi alma
emerges de las cosas llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces ala palabra melancolía.*

*Me gustas cuando callas y estas como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos mi vos no te alcanza:
Déjame que calle con el silencio tuyo.*

*Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.*

*Me gustas cuando callas por que estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa basta.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.*

POEMA XX

*Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos” .
Es el viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.*

*Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la e perdido.
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.*

*Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.*

*Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla mi mirada la busca
mi corazón la busca, y ella no está conmigo.*

*La misma noche que hace blanquear los mimos árboles.
Nosotros, los de entonces ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
De otro, será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Yo no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.*

RESOLVIENDO EN EL AULA

I. RESPONDA A LAS INTERROGANTES:

¿QUÉ BUSCA EL VANGUARDISMO?

.....
.....

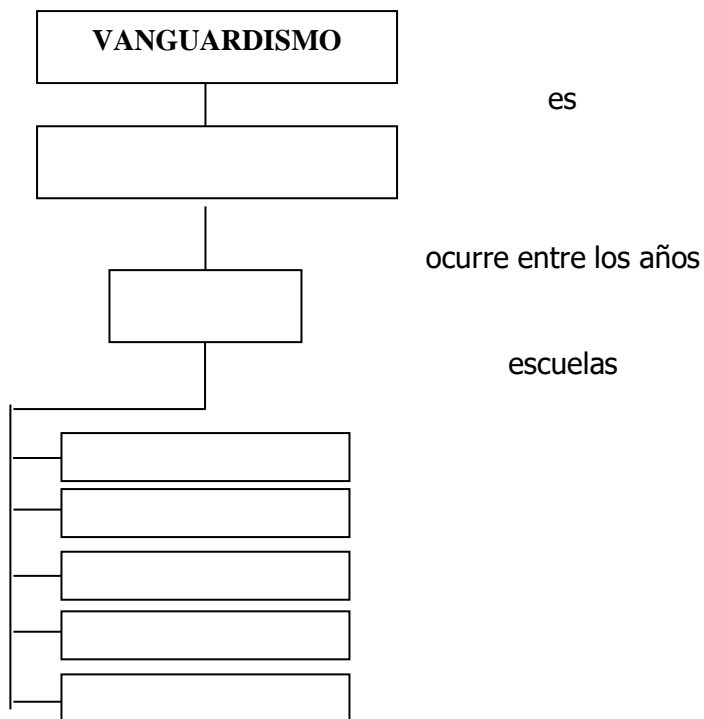
¿QUÉ NOS TRANSMITE EL POEMA 15?

.....
.....
.....

¿QUÉ NOS TRANSMITE EL POEMA 20?

.....
.....
.....

II. ELABORA UN MAPA CONCEPTUAL DEL VANGUARDISMO

RESOLVIENDO EN CASA

1. Recibe el premio Nóbel de literatura:

- a) Vallejo
- b) Neruda
- c) **Alegría**
- d) Mariátegui
- e) N.A

2. Por su calidad, Lo mejor de Neruda es:

- a) Poema 15
- b) Poema 20
- c) **Otras obras**
- d) T.A
- e) N.A

3. Neruda es de nacionalidad:

- a) España
- b) Europa
- c) **Perú**
- d) Argentina
- e) Chile

4. Puedo escribir los versos....es:

- a) Poema 15
- b) Poema 20
- c) **Otras obras**
- d) T.A
- e) N.A

5. Me gustas cuando.....es:

- a) Poema 15
- b) Poema 20
- c) **Otras obras**
- d) T.A
- e) N.A

Objetivo: Al término de la sesión el alumno conocerá los principales autores de la literatura de I siglo XX.

LITERATURA DEL SIGLO XX

No es tarea fácil, ni llegan a un total acuerdo los críticos literarios, en hacer una clasificación de los escritores latinoamericanos nacidos en las primeras décadas del Siglo XX.

Se han estudiado algunas tendencias comunes tratando de clasificar esta época, llegándose a la conclusión de que en el periodo que comprenden estos años, la literatura conceptualiza los siguientes esquemas:

Planos de realidad y fantasía: hay hechos de la realidad cotidiana combinándose con el mundo irreal, fantástico, del autor, con un final inesperado o ambiguo.

Escenarios americanos: en mayoría ubicados en los niveles más duros y crudos de la sociedad o que más reflejan el primitivismo cultural.

El autor se encuadra fuera de la realidad representada.

Literatura para lectores cultivados, no es popular.

La primera guerra mundial provoca una grave crisis en la evolución del modernismo. Desde algo antes de 1920 pueden considerarse iniciadas las literaturas nacionales; pero se nota en ese momento un gran desequilibrio entre tendencias nuevas y estilos anteriores.

Escritores jóvenes afirman su personalidad e incorporan sus respectivas nacionalidades a la literatura universal. Durante el modernismo aparecieron no sólo algunas de las ya citadas reacciones – como la del mejicano González Martínez – sino, además, otras precursoras de los vanguardismos posteriores, que lograron armonizar con gran habilidad las viejas músicas poéticas con los más arriesgados y detonantes barroquismos hacia las locuras antirrealistas. La poesía fue la más susceptible a los extraños modos nuevos.

Franz Kafka (1883-1924)

*Escritor judío checo, cuya desasosegadora y simbólica narrativa, escrita en alemán, anticipó la opresión y la angustia del siglo XX. Está considerado como una de las figuras más significativas de la literatura moderna; de hecho, el término 'kafkiano' se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas, o a su tratamiento en la literatura. Kafka nació en Praga (que entonces pertenecía al Imperio Austro-húngaro) el 3 de julio de 1883, en una familia de clase media. Su padre, un comerciante, fue una figura dominante cuya influencia impregnó la obra de su hijo y (según Kafka) agobió su existencia. En **Carta al padre**, escrita en 1919, pero publicada, como casi toda su obra, póstumamente, Kafka expresa sus sentimientos de inferioridad y de rechazo paterno. A pesar de lo cual, Kafka vivió con su familia la mayor parte de su vida y no llegó a casarse, aunque estuvo prometido en dos ocasiones. Su difícil relación con Felice Bauer, una joven alemana a la que pretendió entre 1912 y 1917, puede ser analizada en **Cartas a Felice** (1967).*

Los temas de la obra de Kafka son la soledad, la frustración y la angustiosa sensación de culpabilidad que experimenta el individuo al verse amenazado por unas fuerzas desconocidas que no alcanza a comprender y se hallan fuera de su control. En filosofía, Kafka es afín al danés Søren Kierkegaard y a los existencialistas del siglo XX. En cuanto a técnica literaria, su obra participa de las características del expresionismo y del surrealismo. El estilo lúcido e irónico de Kafka, en el que se mezclan con naturalidad fantasía y realidad, da a su obra un aire claustrofóbico y fantasmal, como sucede por ejemplo en su relato **La metamorfosis** (1915). Gregorio Samsa, el protagonista, un voluntarioso corredor de seguros, descubre al despertar una mañana que se ha convertido en un enorme insecto; su familia lo rechaza y deja que muera solo. Otro de sus relatos, **En la colonia penitenciaria** (1919), es una escalofriante fantasía sobre las cárceles y la tortura. Contraviniendo el deseo de Kafka de que sus manuscritos inéditos fuesen destruidos a su muerte, el escritor austriaco Max Brod, su gran amigo y biógrafo, los publicó póstumamente. Entre esas obras se encuentran las tres novelas por las que Kafka es más conocido: **El proceso** (1925), **El castillo** (1926), y **América** (1927).

Pese a haber estudiado Derecho en la Universidad de Praga, Kafka encontró un trabajo en una compañía de seguros hasta que la tuberculosis le obligó a abandonarlo. Intento reponerse primero junto al lago de Parda y después en Merano, hasta que en 1920 tuvo que internarse en el sanatorio de Kierling, cerca de Viena, donde murió el 3 de junio de 1924.