ÁREA: Humanidades Lengua Castellana	**NIVEL:** Básica Secundaria
GRADO: Noveno (9A – 9B)	**DOCENTE:** Liz Viviana Salazar García. liz.salazar@gimnasiograncolombiano.edu.co
FECHA DE ASIGNACIÓN: Lunes 13 de septiembre de 2021.	**FECHA DE ENTREGA:** plazo máximo Viernes 24 de septiembre de 2021
Eje temático: La literatura de la Vanguardia y el Boom.	**Número de clases:** 4
OBJETIVO DE APRENDIZAJE	**ESTÁNDAR LITERATURA**
• Identifica las características del Vanguardismo latinoamericano en diferentes textos y lo relaciona con las del Vanguardismo europeo.	Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea pertinente.

COMPETENCIA	DBA	RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO
SEMÁNTICO LECTORA: Recupera información explícita en el contenido del texto. **SEMÁNTICO ESCRITORA:** Selecciona las líneas de consulta atendiendo a las características del tema y el propósito del escrito.	**DBA 3:** Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite crear ficciones y expresar pensamientos o emociones. **DBA 4:** Compara los formatos de obras literarias y de producciones audiovisuales con el propósito de analizar elementos propios de la narración.	Esta guía tendrá 3 notas; dos se calificarán en clase y una será subida a Classroom.

Toda la información e imágenes fueron tomados de:

Vanegas, R.D. y Algarra, S. E. (2019). Desafíos Comunicativos 9°. Santillana. pp.190-202.

Criterios de evaluación

1. Después de realizar una lectura de la guía, sacar apuntes de los elementos más importantes y desarrollar las actividades sugeridas en el cuaderno, y presentarlas en las clases presenciales, para que sean evaluadas. Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos; procedimental (30%), Cognitivo (30%), DPS (30%) y Asistencia a las clases (10%).

Aspecto procedimental 30% Actividades desarrolladas (talleres, guías, exposiciones, consultas, portafolios, lecciones, tareas.	**Aspecto cognitivo 30%** Es la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos, sustentados en forma oral y/o escrita.
1. Exposición en clase sobre el movimiento literario asignado (en clase). 2. Mapa semántico de los 5 capítulos del libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (en clase).	3. Vídeo sobre exposición (en casa).

Literatura de la Vanguardia y el Boom.

La época de las Vanguardias

El gobierno de Colombia, con el fin de financiar su proyecto de modernización, vendió la zona del Canal de Panamá a los Estados Unidos por 5 millones de dólares, dinero que se recibiría en el año 1922.

"Has de ser moderno" es una de las consignas que más ha atravesado la historia mundial durante el siglo XX. **La modernidad**, como contaría Baudelaire, encierra un placer fúnebre: "Todos celebramos algún entierro". La cita significa que el presente se caracteriza por la celebración o el anhelo de abandonar el pasado para conseguir el futuro. Encarnar el presente sería avanzar, que equivale a enfrentarse a lo establecido y despreciar lo tradicional.

La modernidad en América Latina

Latinoamérica fue influida por la actitud de la modernidad durante todo el siglo XX. Sus países pagaron año tras año precios muy altos para ser modernos, ajustándose a las dinámicas del capitalismo global y excluyendo todas las formas de vida y saber no consideradas modernas. En Brasil y Colombia, por ejemplo, hubo una enorme destrucción del Amazonas por la búsqueda de caucho para cumplir con las grandes demandas del mundo moderno: transporte veloz, infraestructura, industria, edificios altos y ciencia.

Los Estados Unidos

King Kong, 1933

Los Estados Unidos fueron el modelo para el proyecto de modernidad colombiano. Tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el Plan Marshall de reconstrucción de Europa, se posicionaron y confirmaron como la gran potencia económica y política a nivel internacional. Después de la Segunda Guerra, los EE. UU. compitieron contra la Unión Soviética por ser los más modernos.

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, EE. UU. fue la nación con más influencia en Latinoamérica. Gracias a ellos, el auge del cine entró en las décadas de 1920 y 1950, convirtiéndose en el entretenimiento popular por excelencia. Como consecuencia, desde EE. UU. a Latinoamérica se importaron, mezclaron y negociaron visiones y valores para experimentar el mundo.

Salvador Dalí fue uno de los principales exponentes del Surrealismo, una vanguardia que expresaba la realidad a través del mundo de los sueños.

Obra de José Gurvich, vanguardista uruguayo.

La poesía vanguardista

La poesía, en la Antigüedad, fue considerada un lenguaje sagrado por medio del cual los dioses se comunicaban con las personas. Debido a que su origen se insertó en los ritos religiosos, incluía un ritmo particular al momento de su lectura.

Este elemento permitía a los creyentes participar de un ambiente propicio para escuchar los mensajes divinos que decía en verso la sacerdotisa cuando ejecutaba los ritos. En Centroamérica, entre **los nahuas** o **mexicas**, "Flor y canto" era algo parecido a la poesía de los griegos y romanos: equivalía a la voz de los dioses.

Conforme el tiempo pasó, el carácter sagrado de la poesía se fue perdiendo y esta sirvió para cantar las cosas cotidianas: sentimientos como el amor, la tristeza, la esperanza o la admiración por la naturaleza o por algún acontecimiento o personaje histórico. La poesía también ha servido para manifestar la rebeldía o la postura del poeta sobre algún hecho particular.

Igual que otras manifestaciones artísticas y otros géneros literarios, la poesía ha evolucionado y ha pasado por épocas, estilos, corrientes y movimientos diversos como el Barroco, el Romanticismo, el Modernismo, entre muchos otros. Los "ismos" o movimientos de **vanguardia** surgieron en las primeras décadas del siglo XX. Su objetivo fue cambiar el arte de su tiempo. No querían describir el mundo tal cual lo veían, pues querían alejarse de su realidad, sobre todo, después de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

En este sentido, el Dadaísmo, el Surrealismo, el Futurismo, el Cubismo y otras Vanguardias se propusieron crear, con base en las características particulares de cada una, un universo estético propio.

Escribir y leer poesía tiene intenciones diversas. No solo sirve para describir, por ejemplo, con una serie de recursos estilísticos, el sentimiento amoroso que se experimenta por una persona. La poesía, igual que la novela, el cuento o el texto dramático, ofrece una visión del mundo y del momento en el que se escribe y, por ello, lleva al escucha o al lector a **la reflexión**.

En este sentido, puede decirse que las Vanguardias fueron movimientos ideológicos, políticos, literarios o artísticos que rompieron con el marco establecido por la tradición y por las estructuras estéticas de una época determinada.

La postura vanguardista

El nombre *Vanguardia* procede del término militar francés *avant-garde*, referido a las primeras líneas de la formación de combate. Es decir, los vanguardistas constituyeron un cuerpo de avanzada —en este caso, en el plano cultural— que involucró diversas expresiones artísticas (literatura, plástica y teatro, entre otras). En un contexto marcado por la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y el surgimiento de teorías que cambiaban el modo de comprender la realidad, como el psicoanálisis y la teoría de la relatividad, los artistas pensaron que una representación realista del mundo resultaba imposible. Lo conocido ya no podía observarse de la misma manera, pues la vida no era objetiva y las búsquedas personales tan inciertas como infinitas.

TEN en cuenta

El perro andaluz (1929) es un manifiesto cinematográfico del Surrealismo. Es un corto de veinte minutos de duración que puedes ver fácilmente en Internet.

El primer manifiesto Dadá

Las Vanguardias se caracterizaron por la publicación de **manifiestos**, escritos en los que hacían pública declaración de sus doctrinas, propósitos o programas. Uno de los más destacados fue el manifiesto Dadá; publicado en 1918 por Tristán Tzara, apareció en el número 3 de la revista DADA de Zurich. Dice uno de sus fragmentos:

> *Yo hablo siempre de mí porque no quiero convencer. No tengo derecho a arrastrar a nadie a mi río, yo no obligo a nadie a que me siga. Cada cual hace su arte a su modo y manera, o conociendo el gozo de subir como una flecha hacia astrales reposos o el de descender a las minas donde brotan flores de cadáveres y de fértiles espasmos.*

La antipoesía

Si bien la mayoría de las Vanguardias surgieron en Europa, en América Latina se contó con varias que, sin embargo, fueron posteriores al inicio del siglo XX. Un ejemplo de ellas fue **la antipoesía**, surgida de la obra del chileno Nicanor Parra, quien a mediados del siglo XX creó el concepto de **antipoema**, un tipo de creación poética cuya materia prima es la vida diaria, y su lenguaje el habla habitual, que toma distancia del lenguaje lírico tradicional y de la representación idealizada de la realidad. Para la antipoesía, es en **la experiencia concreta** de los seres humanos y en el lenguaje sin adornos en donde puede encontrarse un destello de vibración poética (belleza, misterio, profundidad de la experiencia humana). Así, este movimiento literario rompe con el lenguaje poético tradicional, plagado de figuras y preocupado por la forma y las representaciones simbólicas. El principal recurso del que se vale la antipoesía, por el contrario, es **el lenguaje común**, prosaico y coloquial. Dice por ejemplo un fragmento de "Desorden en el cielo":

Un cura, sin saber cómo,
llegó a las puertas del cielo,
tocó la aldaba de bronce,
a abrirle vino San Pedro:
"si no me dejas entrar
te corto los crisantemos".

Con voz respondióle el santo
que se parecía al trueno:
"retírate de mi vista
caballo de mal agüero,
Cristo Jesús no se compra
con mandas ni con dinero
Y no se llega a sus pies
con dichos de marinero.

El Cubismo fue una vanguardia practicada por Pablo Picasso, otro gran artista del siglo XX, que marcó una pauta en la historia de la pintura.

Portada de La Catedral, *publicación de la vanguardia Dadá hecha por Kurt Schwitters en 1920 (Hamburgo).*

El vanguardismo en Latinoamérica

Dada la influencia cultural que ejercía España, las Vanguardias en Latinoamérica se vieron afectas por la guerra civil española (1936-1939) y los debates ideológicos que puso en juego. La actitud de ruptura renovó el preciosismo modernista, manifestándose en diferentes corrientes poéticas, entre ellas, **el Creacionismo** del chileno Vicente Huidobro, **el Ultraísmo** de Jorge Luis Borges, **el Nadaísmo** del colombiano Gonzalo Arango, **el Simplismo** del peruano Alberto Hidalgo, entre otros.

La voz de las mujeres

La voz de la mujer en la poesía es históricamente una voz de ruptura, por cuanto el solo hecho de escribir lírica significó un acto de **rebeldía vital**, en un contexto en el que el rol femenino era el de ser musa y no voz. Una mujer que escribía en Latinoamérica en el siglo XIX usualmente era calificada como una libertina que no asumía su función y, a menudo, era tachada de loca, como es el caso de la poeta chilena **Teresa Wilms Montt**.

Distinto es el caso de **Alejandra Pizarnik**, quien a mediados del siglo XX no solo representa una voz rupturista desde la perspectiva femenina, sino también por su lenguaje poético, cuyas poderosas imágenes logran indagar en las zonas profundas de la conciencia. En tanto poeta mujer, su voz va más allá de las voces femeninas anteriores, pues aborda temas que a estas les estuvieron vedados, como la crueldad y la violencia.

La siguiente tabla presenta algunas características que podemos encontrar en distintas tendencias poéticas rupturistas.

Características de la poesía rupturista	Ejemplo
Creación de situaciones ilógicas y absurdas.	**Para hacer un poema dadaísta** *Coja un periódico.* *Coja unas tijeras.* *Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema.* T. Tzara
Uso creativo del lenguaje, más allá de las normas convencionales. (Incluyendo figuras como la onomatopeya).	**Tareas de poesía** *Trisaban las agras sus temorios* *Los lirosos durían tiestamente* *Y ustiales que utilaban afimorios* *A las foices turaban distamente.* J.L. Martínez
La realidad no solo es la que se percibe mediante los sentidos, sino también la que irrumpe desde el subconsciente.	**Cenizas** *Nos hemos arrodillado* *y adorado frases extensas* *como el suspiro de la estrella,* *frases como olas,* *frases con alas.* A. Pizarnik

La ambigüedad de lo moderno en el arte

La historia de la modernidad no fue perfecta. Contiene logros y placeres, pero también dictaduras, destierros, desastres ecológicos y masacres difíciles de ignorar. Las artes latinoamericanas que se desarrollaron paralelamente a la modernidad, a saber, las Vanguardias y posteriormente el Boom, hicieron patente lo anterior. Por un lado, muchas formas artísticas adoptaron una actitud de **denuncia** frente a lo que consideraron una deshumanización de la sociedad. Por el otro, otras muchas corrientes estéticas abrazaron con entusiasmo la idea del cambio y la renovación en las diversas esferas de la vida humana.

De esta suerte, es posible afirmar que las artes modernas ilustraron las ambivalencias del proyecto de la modernidad. Asimismo, disciplinas como la pintura, la escultura, el cine o la fotografía experimentaron transformaciones aceleradas en el seno de sus fundamentos teóricos a partir del desarrollo de nuevas condiciones técnicas para su producción.

El Boom

Boom es una **onomatopeya** proveniente del inglés que hace referencia a explosiones y estruendos, pero también es un término utilizado para referirse a nuevos fenómenos que surgen con notoriedad.

El Boom trató, en su mayoría, **temas latinoamericanos**, como también pasó con la literatura de fundación nacional y la literatura de la Colonia. Sin embargo, el Boom incorporó las estéticas de las Vanguardias y el espíritu de la modernidad, para simplificarlos y volverlos más accesibles. Con todo, desde de vista el punto editorial, esto no basta para explicar que el Boom haya hecho estallar el mercado y la lectura en todo el mundo.

Gabriel García Márquez y Fidel Castro: cercanías políticas entre figuras que hicieron historia.

Su fuerza o impulso radicó en el momento de su surgimiento, una coyuntura caracterizada por **climas políticos** muy tormentosos. Europa y los Estados Unidos estaban en medio de la conmoción de **la Guerra Fría**, y al observar que **América Latina** se convertiría en una región vital para los propósitos tanto de los EE. UU. como de la Unión Soviética, surgió un interés por sus culturas y, subsecuentemente, por su producción literaria.

En el marco de este clima, una de las mayores tensiones de la época tuvo que ver con las posturas políticas de los escritores del Boom, ya que la mayoría observó con recelo la influencia norteamericana y simpatizó con uno de los acontecimientos que más dolores de cabeza le ha dado al gobierno de los EE. UU.: **la Revolución cubana**, cuyo triunfo ocurrió el 1 de enero de 1959. La isla de Cuba, geográficamente ubicada a una cercanía notable del gigante norteamericano, se volvió un enclave estratégico del principal enemigo estadounidense: la Unión Soviética.

Las características literarias

Una de las características más destacadas del Boom fue **su urgencia** por innovar en el aspecto **formal** y, a su vez, su necesidad de hacer **cotidianos** sus contenidos. Como movimiento jugó con distintas apuestas: desacralizaba la historia, registraba la miseria, señalaba el abuso de poder, abandonaba el maniqueísmo (la división entre buenos y malos) y comprendía al humano como un producto del contexto. Esto, a la luz del momento histórico, dio voz a un continente que nunca antes la había tenido.

El Boom latinoamericano

El movimiento más importante en la narrativa hispanoamericana se conoce como el Boom. Los críticos se refieren con este nombre al estallido internacional de la narrativa hispanoamericana, ocurrido a partir de la década de 1960. Los escritores renovaron totalmente las técnicas de la narrativa; de este modo, superaron a sus referentes europeos y estadounidenses.

Por primera vez, las narraciones hispanoamericanas conocieron un éxito sin precedentes en todo el mundo. Fueron muchos los escritores del Boom. Sin embargo, se reconoce que el eje de dicho movimiento lo constituyeron cinco narradores de gran talento: Julio Cortázar (argentino), Mario Vargas Llosa (peruano), Gabriel García Márquez (colombiano), José Donoso (chileno) y Carlos Fuentes (mexicano). Los temas y particularidades de estos escritores son diferentes, pero una característica que es común a todos ellos es el trabajo sobre asuntos hispanoamericanos, con las técnicas de la gran narrativa europea o de su asimilación norteamericana.

El tema de la ciudad y el existencial aparecen con fuerza, aunque con distinto énfasis. De manera general, aparece un **realismo** que asume hablar de la nueva urbe en algunos casos y, en otros, de lugares perdidos en el tiempo, debido a su difícil acceso por la geografía y por el desinterés de la historia oficial. Estas vertientes originan dos de las tendencias más importantes del Boom: el realismo urbano y el realismo mágico. Tiene su lugar también, y prominente, la literatura fantástica, que supone un intento de cuestionar los límites entre realidad y fantasía.

El llano en llamas *de Juan Rulfo fue uno de los grandes hitos de la literatura latinoamericana. Su autor solo escribió dos novelas, pero esto le bastó para volverse un clásico.*

Los antecedentes literarios

Los escritores hispanoamericanos aprovecharon con inmensa solvencia los legados de grandes narradores, en especial **James Joyce** (irlandés) y **William Faulkner** (estadounidense). Los siguientes fueron sus principales aportes a un novedosísimo modo de narrar:

Monólogo interior	Esta técnica reproduce el pensamiento libre del personaje, tal como sucede en el devenir de la conciencia en el que se asocian desordenadamente ideas. El monólogo interior discurre sin lógica unitaria y, de hecho, puede ser inconexo y saltar de un asunto a otro sin coherencia ni nexos racionales.
Perspectiva múltiple	Con esta técnica, el narrador de una novela ya no es uno solo: la función de relatar puede ser asumida sucesivamente por diferentes narradores (personajes o no), que dan su propio punto de vista sobre lo que ocurre.
Experimentos con el tiempo	Los hechos no se presentan en orden cronológico, sino que pueden "saltar" del presente al pasado –como en el recuerdo– o al futuro –como en la imaginación– y luego regresar de nuevo al presente.

TEN *en cuenta*

Las películas *La ciudad y los perros* (1985) y *El amor en los tiempos de cólera* (2007) son las adaptaciones de las novelas homónimas de dos autores del Boom: Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, respectivamente.

¿Qué crees que se debe tener en cuenta para adaptar una novela al cine?

Características generales

Dada la pluralidad de obras, es imposible reseñar todas sus características. Estas son las más llamativas.

→ **Narrativa urbana**

Su ámbito principal son **las ciudades**, ya no el campo o la naturaleza, como sucedía en las décadas de 1930 y 1940. Esto responde al crecimiento que experimentaron como consecuencia de las grandes **migraciones campesinas**, y la subsecuente importancia que fueron adquiriendo como escenario vital de las personas.

→ **Asuntos universales**

Se expresan aspectos universales del ser humano, es decir, asuntos que incumben a todas las personas, más allá del lugar particular donde viven. Ello se da sin importar que la narrativa tenga una ubicación determinada.

→ **Complejidad del mundo narrativo**

Se rechaza la moral basada en el maniqueísmo. No hay división entre "buenos" y "malos": lo negativo sucede sin que ningún ser perverso lo impulse. A esto se debe la gran cantidad de **personajes ambiguos**, deliberadamente incompletos en su diseño, muy lejanos de los personajes arquetípicos, planos y completos de narrativas anteriores. También se plantea la "novela total" (Mario Vargas Llosa), es decir, la novela como un universo entero.

→ **Obra abierta**

De lo anterior se desprende que las narraciones resulten también "obras abiertas", es decir, sujetas a que el lector las "cierre" con su propia y personal interpretación.

→ **Renovación del lenguaje literario**

En muchas narraciones, el lenguaje es el gran protagonista. Esto se manifiesta en dos niveles: por un lado, en la estructura de la novela (diferentes narradores y tiempos, negación absoluta de la narración cronológica) y, por otro lado, en **la experimentación lingüística** en juegos con el lenguaje, entre otros.

Gabriel García Márquez fue miembro del conjunto de intelectuales llamado "Grupo de Barranquilla" que se reunía en el bar La Cueva. Él fue el más famoso; no obstante, Alejandro Obregón (pintor) y Álvaro Cepeda Samudio (escritor) también fueron importantes miembros.

El realismo mágico

En estos años surgió una tendencia literaria que Arturo Uslar Pietri (escritor venezolano) denominó "realismo mágico". Se trata de un estilo que plantea **una superación del realismo**, sin negarlo, añadiendo otra dimensión: la mágica, maravillosa o misteriosa. Una técnica utilizada por esta tendencia es la hiperbolización de los acontecimientos, es decir, estos se presentan de un modo exagerado hasta el límite de lo creíble. Por ejemplo, en la novela más representativa de Gabriel García Márquez, *Cien años de soledad*, el lector asiste a todo tipo de hechos extraordinarios, pero son narrados con total naturalidad, como si hubieran ocurrido realmente.

Muy emparentado con el concepto de "realismo mágico" se encuentra el de **"real maravilloso"**. Podría decirse que ambos tratan de nombrar la misma tendencia de la literatura latinoamericana. El segundo fue introducido por Alejo Carpentier para describir la novela *El reino de este mundo*, considerada por algunos como la obra que inició la tendencia.

Figura 1. Actividad cognoscitiva tomada de https://conceptodefinicion.de/actividad-cognoscitiva/

1. Conformar grupos de tres estudiantes para realizar exposición del tema que les sea asignado.

2. Escoge uno de los siguientes artistas o autores y represéntalo (disfrázate del personaje), investiga sobre su vida y en un video de dos minutos explica su importancia dentro del movimiento literario o artístico que representa y explica por qué razón lo escogiste.

Vanguardias	Boom
Alejandra Pizarnik	Clarice Lispector
Débora Arango	María Luisa Bombal
Maruja Mallo	Alba Lucía Ángel
Vicente Huidobro	Gabriel García Márquez
Salvador Dalí	Julio Cortázar
Pablo Picasso	Jorge Luis Borges

3. Mapa mental de los cinco capítulos del Libro del Dr.Jekyll y Mr. Hyde.