

(2021) 6to 9 Continuidad pedagógica 7 (Vanguardias)

El término *vanguardia* es una palabra militar que designa la parte del ejército que va adelante y que ingresó en el arte para nombrar movimientos que atacan las convenciones estéticas dominantes que surgieron en las primeras décadas del siglo XX en un clima marcado por la aceleración:

Avances técnicos:

La iluminación eléctrica en las calles (ciudades despiertas las 24hs), la experiencia de la velocidad del tren y el automóvil (transformó la relación espacio /tiempo y generó nuevas formas de mirar), el avión (facilitó los intercambios culturales y volvió al mundo un lugar más pequeño), la fotografía y el cine (liberaron al arte de la necesidad de reflejar la vida tal cual se presentaba a los ojos del espectador)

Transformación del panorama político europeo:

La Primera Guerra mundial, la Revolución rusa y los gobiernos totalitarios

Las vanguardias surgen como una reacción contra la sociedad burguesa, cuyas aspiraciones habían conducido a la guerra en Europa. (Primera guerra mundial). Las vanguardias fueron en general movimientos de corta duración que tenían en común la búsqueda de la ruptura total con las formas expresivas que habían adoptado la música, la pintura, la literatura, la arquitectura y el cine. Los artistas buscaron nuevas formas para criticar y modificar el mundo.

Estos movimientos se originaron en diferentes países: El Futurismo en Italia, el Dadaísmo en Suiza, el Expresionismo en Alemania, el Surrealismo en Francia o el Imaginismo, en Estados Unidos.

En América latina, la vanguardia cobra impulso a partir de 1916 con la apertura a todas las estéticas y gracias a la iniciativa de creadores como los chilenos Vicente Huidobro (1892-1938) y Pablo Neruda (1904-1985), el peruano César Vallejo (1892-1938) y los argentinos Oliverio Girondo (1891-1967) Jorge Luis Borges (1899-1986).

La vanguardia latinoamericana manifiesta la necesidad de expresar las culturas nacionales, a través de las propias tradiciones. En Latinoamérica, se puso el acento en la renovación de la poesía a través de imágenes y de metáforas sorprendentes y originales.

Los manifiestos, programas o revistas era la forma de difusión de sus postulados. Ejemplos: revista *proa*, *Martín Fierro*

Características de la poesía de vanguardia:

- . Incorporación de temáticas novedosas. Cualquier objeto puede ser motivo de un poema.
- . Experimentos sonoros
- . juegos con la multiplicidad de sentidos y con el sinsentido
- . Creación de términos (neologismos) o combinaciones nuevas de palabras.
- . Rechazo de la lógica y la ciencia como únicas formas de conocer la realidad.

. Nuevas formas de disposición de los versos en la página (poemas visuales). También, practicaron la *prosa poética*.

. Predominio de lo subjetivo

Recursos poéticos:

Metáfora: se sustituye un término por otro con el que tiene una relación de semejanza

Metonimia: Se sustituye un término por otro a partir de relaciones de causa/ consecuencia, continente/ contenido, o la parte por el todo. Ejemplo “vamos a las cataratas”, por viajar al parque Iguazú.

Antítesis: Se contraponen dos palabras o expresiones de significación opuesta.

Personificación: Se atribuyen cualidades o comportamientos humanos a cosas o seres no humanos.

Actividad

En nuestro país, los dos poetas más representativos de esta nueva estética son Jorge Luis Borges (1899 - 1986) y Oliverio Girondo (1891-1967), que oscilaron entre lo nacional y lo cosmopolita, la ciudad y el arrabal, lo fugaz y lo permanente. Representaron dos variantes con puntos de contacto y diferencias.

Los poemas siguientes presentan como escenario la noche. Realicen después de su lectura el análisis según se indica.

Lecturas:

1) Nocturno de Girondo en *Veinte poemas para ser leídos en el tranvía* (Buenos Aires, 1921)

Frescor de los vidrios al apoyar la frente en la ventana. Luces trasnochadas que al apagarse nos dejan todavía más solos. Telaraña que los alambres tejen sobre las azoteas. Trote hueco de los jameigos que pasan y nos emocionan sin razón.

¿A qué nos hace recordar el aullido de los gatos en celo, y cuál será la intención de los papeles que se arrastran en los patios vacíos?

Hora en que los muebles viejos aprovechan para sacarse las mentiras, y en que las cañerías tienen gritos estrangulados, como si se asfixiaran dentro de las paredes.

A veces se piensa, al dar vuelta la llave de la electricidad, en el espanto que sentirán las sombras, y quisiéramos avisarles para que tuvieran tiempo de acurrucarse en los rincones. Y a veces las cruces de los postes telefónicos, sobre las azoteas, tienen algo de siniestro y uno quisiera rozarse a las paredes, como un gato o como un ladrón.

Noches en las que deseáramos que nos pasaran la mano por el lomo, y en las que súbitamente se comprende que no hay ternura comparable a la de acariciar algo que duerme.

¡Silencio! —grillo afónico que nos mete en el oído—. ¡Cantar de las canillas mal cerradas! —único grillo que le conviene a la ciudad—.

2) Caminata de J. L. Borges

Olorosa como un mate curado
la noche acerca agrestes lejanías
y despeja las calles
que acompañan mi soledad,
hechas de vago miedo y de largas líneas.

La brisa trae corazonadas de campo,
dulzura de las quintas, memorias de los álamos,
que harán temblar bajo rigideces de asfalto
la detenida tierra viva
que oprime el peso de las casas.

En vano la furtiva noche felina
inquieta los balcones cerrados
que en la tarde mostraron
la notoria esperanza de las niñas.

También está el silencio en los zaguanes.
En la cóncava sombra
vierten un tiempo vasto y generoso
los relojes de la medianoche magnífica,
un tiempo caudaloso
donde todo soñar halla cabida,
tiempo de anchura de alma, distinto
de los avaros términos que miden
las tareas del día.

Yo soy el único espectador de esta calle;
si dejara de verla se moriría.
(Advierto un largo paredón erizado
de una agresión de aristas
y un farol amarillo que aventura
su indecisión de luz.
También advierto estrellas vacilantes).

Grandiosa y viva
como el plumaje oscuro de un Ángel
cuyas alas tapan el día,
la noche pierde las mediocres calles.

Fervor de Buenos Aires (1923)

“NOCTURNO”		“CAMINATA”
	¿Qué lugar eligen?	
	¿Quiénes descansan?	
	Elementos urbanos	
	Elementos rurales	
	Relación con el yo poético	
	Elementos vanguardistas	