

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

ESCUELA PREPARATORIA NUMERO UNO

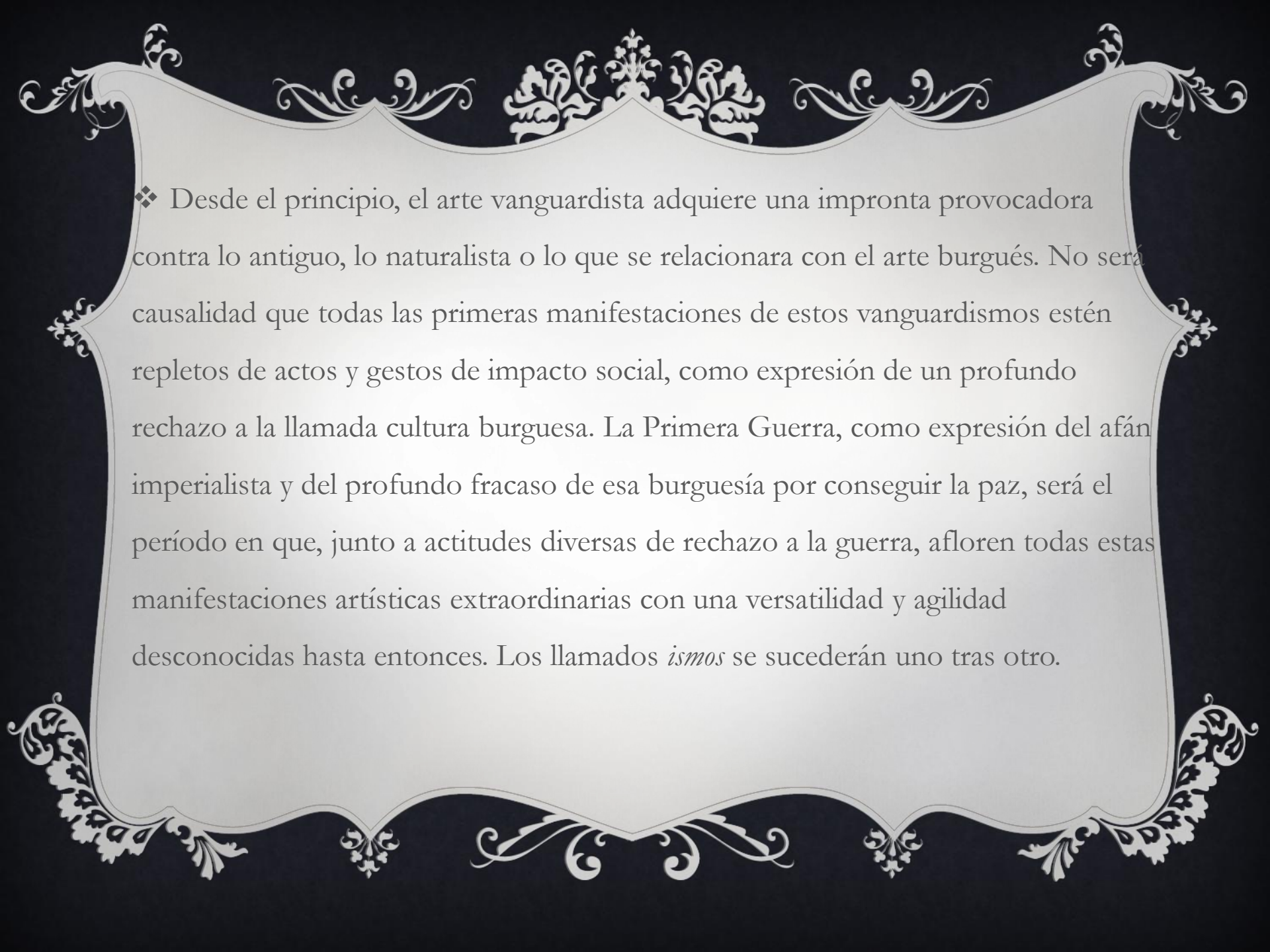
5° SEMESTRE

ARTE UNIVERSAL

TEMA: VANGUARDIAS

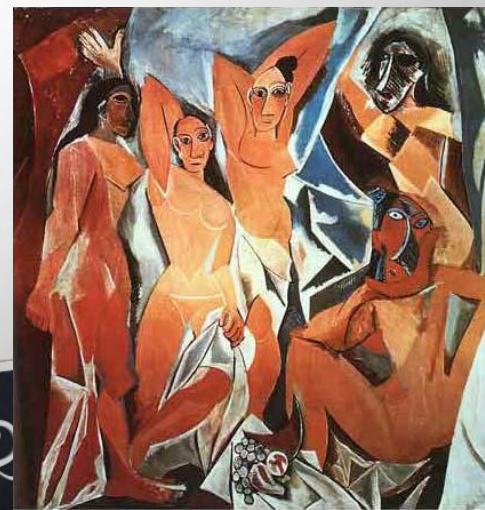
CATEDRÁTICO: LIC. CRISTINA VELÁZQUEZ REYES

❖ Desde el principio, el arte vanguardista adquiere una impronta provocadora contra lo antiguo, lo naturalista o lo que se relacionara con el arte burgués. No será casualidad que todas las primeras manifestaciones de estos vanguardismos estén repletos de actos y gestos de impacto social, como expresión de un profundo rechazo a la llamada cultura burguesa. La Primera Guerra, como expresión del afán imperialista y del profundo fracaso de esa burguesía por conseguir la paz, será el período en que, junto a actitudes diversas de rechazo a la guerra, afloren todas estas manifestaciones artísticas extraordinarias con una versatilidad y agilidad desconocidas hasta entonces. Los llamados *ismos* se sucederán uno tras otro.

❖ No es ninguna casualidad que el surgimiento de los vanguardismos artísticos y literarios esté relacionado íntimamente con el periodo de mayor intensidad social, ideológica, en definitiva histórica, del siglo XX: el periodo que va desde la Primera guerra del 14 al inicio de la Segunda en 1939. En esos 15 ó 20 años cuajan las experiencias del nuevo arte: unas pasarán rápidamente, otras quedarán incorporadas al arte para siempre, pero la revolución de las formas y de los contenidos se producirá, sin duda, a partir de aquellas vanguardias de los años 20.

CUADRO HISTÓRICO

AÑO	ACONTECIMIENTO HISTÓRICO	ACONTECIMIENTO ARTÍSTICO-LITERARIO
1905	Revolución rusa de 1905	Freud publica sus análisis sobre los sueños.
1905		Fundación de la revista <i>Die Brücke</i> [El puente]
1906		Nacimiento oficial del <i> cubismo</i>
1907		Picasso pinta " <i>Las señoritas d'Avignon</i> "
1909		Primer <i>Manifiesto Futurista</i>
1910		Braque y Picasso realizan sus primeros <i>collages</i> cubistas
1911		Arnold Schönberg publica su "Teoría de la armonía", base del concepto dodecafónico de la música.
1911		Fundación del grupo de pintores de <i>Der Blaue Reiter</i> [El jinete azul]
1912		Duchamp pinta su famoso <i>Desnudo bajando una escalera</i>

1913		Apollinaire: publicación de <i>Alcools</i> . Estreno con escándalo de <i>La consagración de la primavera</i> de Igor Stravinski.
1914	Estallido de la Primera Guerra	James Joyce publica " <i>Retrato del artista adolescente</i> "
1915		Ramón Gómez de la Serna presenta la <i>Primera Proclama de Pombo</i>
1916		Tzara, Arp y otros intelectuales exiliados en Suiza fundan en el café <i>Voltaire</i> de Zurich el movimiento <i>dadaísta</i> .
1917	Revolución rusa de abril : fin del zarismo	
1917	Revolución rusa de Octubre: revolución bolchevique	
1918		Apollinaire: primeros <i>Caligramas</i> . Marcel Proust: primer volumen de " <i>En busca del tiempo perdido</i> "
1918		Vicente Huidobro llega a Madrid. Rafael Cansinos-Asséns lanza el manifiesto <i>Ultra</i> . Publicación de la revista <i>Grecia</i>
1919	Constitución de la República de Weimar. Revolución alemana o <i>espartaquista</i> .	
1919		Nacimiento de la <i>Bauhaus</i>

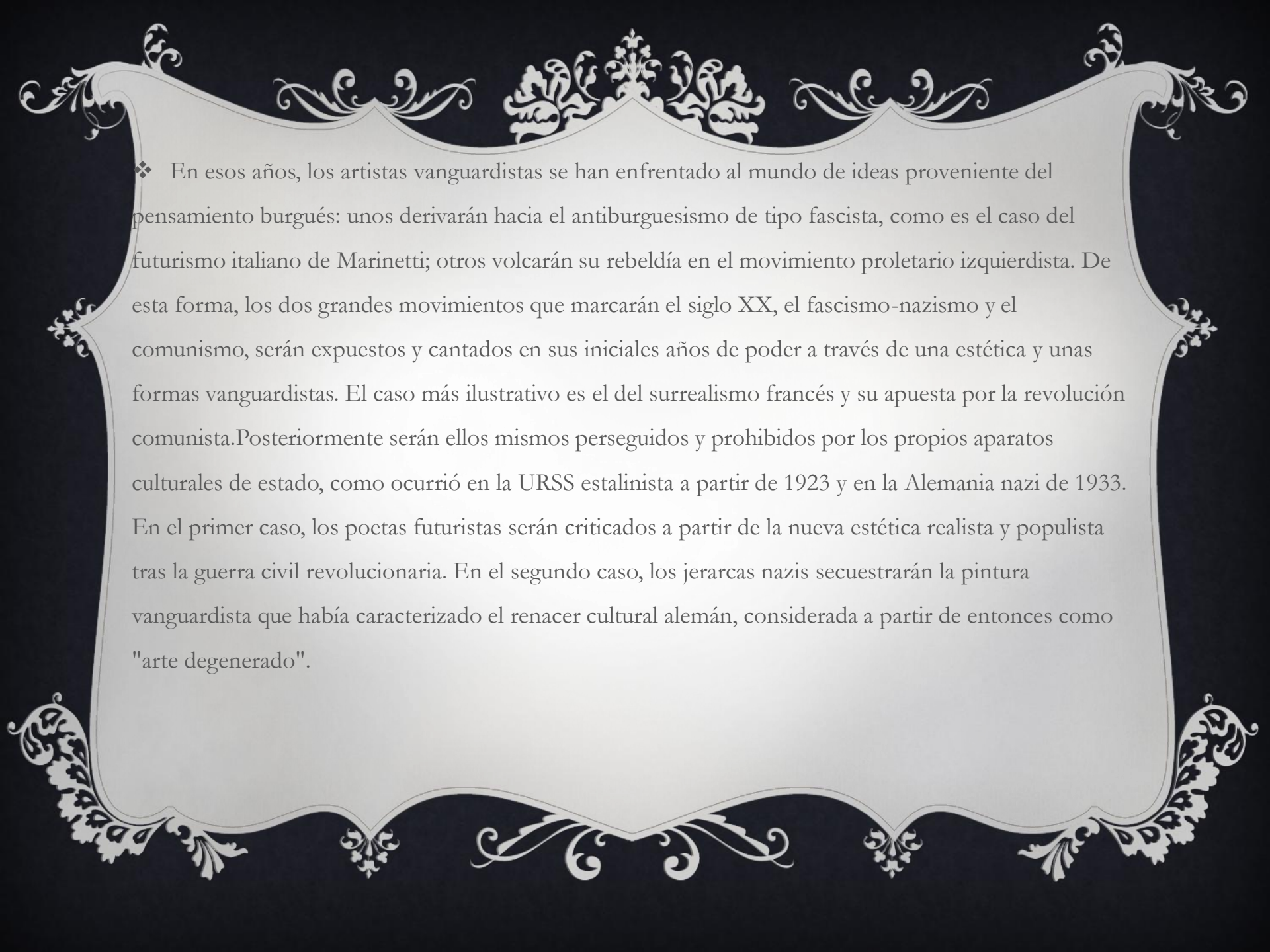
1919		Breton, Aragon y Soupault fundan la revista <i>Littérature</i>
1921		Publicación de la revista <i>Ultra</i>
1922	Subida al poder de Mussolini.	James Joyce: <i>Ulises</i>
1923	<i>Putsch</i> de Munich	Un festival dadaísta acaba a puñetazos. Fin del movimiento.
1924		André Breton publica el <i>Primer Manifiesto Surrealista</i>
1925		Kafka: <i>El proceso</i>
1925		Fundación de la revista <i>La révolution surréaliste</i>
1925		Guillermo de Torre publica su primera edición del estudio <i>Literaturas europeas de vanguardia</i>
1927		Publicación de <i>La Gaceta Literaria</i> , dirigida por Ernesto Giménez Caballero
1927		Homenaje a Góngora

1928		Brecht estrena <i>La ópera de dos centavos</i>
1928		Buñuel y Dalí realizan <i>Un chien andalou</i>
1929	Crisis de la bolsa de Wall Street.	
1929		Walter Benjamin:
1930		Buñuel y Dalí filman <i>L'age d'or</i>
1933	Hitler llega al poder	Breton es expulsado del PCF
1934	Revolución de Asturias	
1936	Guerra civil española	
1937		Picasso pinta el <i>Guernica</i> para el pabellón de la República española en la Exposición Internacional de París.
1939	Se inicia la Segunda Guerra Mundial	

AUGE Y CRISIS

❖ Los vanguardismos despuntan inmediatamente antes o durante la Primera Guerra, llegan a su apogeo durante la década de los años 20, entran en crisis a partir de 1929 y desaparecerán en la década de los 30.

❖ En esos años, los artistas vanguardistas se han enfrentado al mundo de ideas proveniente del pensamiento burgués: unos derivarán hacia el antiburguesismo de tipo fascista, como es el caso del futurismo italiano de Marinetti; otros volcarán su rebeldía en el movimiento proletario izquierdista. De esta forma, los dos grandes movimientos que marcarán el siglo XX, el fascismo-nazismo y el comunismo, serán expuestos y cantados en sus iniciales años de poder a través de una estética y unas formas vanguardistas. El caso más ilustrativo es el del surrealismo francés y su apuesta por la revolución comunista. Posteriormente serán ellos mismos perseguidos y prohibidos por los propios aparatos culturales de estado, como ocurrió en la URSS estalinista a partir de 1923 y en la Alemania nazi de 1933. En el primer caso, los poetas futuristas serán criticados a partir de la nueva estética realista y populista tras la guerra civil revolucionaria. En el segundo caso, los jefes nazis secuestrarán la pintura vanguardista que había caracterizado el renacer cultural alemán, considerada a partir de entonces como "arte degenerado".

❖ La gran confrontación ideológica y militar de la década de los cuarenta, la Segunda Guerra, acabará con los vanguardismos. Sus restos o serán enterrados o derivarán en el arte moderno cuya expresión más genuina será el arte de Estados Unidos a partir de los años 40. El trabajo de fundamentar un nuevo concepto de arte y de literatura ya estaba realizado.

1 Oposición a las estéticas de corte naturalista

2 Arte de minorías, surgió en sus orígenes separado del gusto popular, aunque progresivamente se ha ido integrando en el actual arte de masas.

3 Arte condenado a la fugacidad, en perpetuo cuestionamiento de uno mismo, en continua experimentación de nuevas formas.

4 Constante adaptación a las necesidades de la expresión de las nuevas experiencia de conciencia.

5 Subjetividad creadora capaz de captar por anticipado el espíritu de los tiempos y la crisis histórica.

papel crucial del lenguaje como medio de expresión de esa experiencia.

6 Una conclusión: las vanguardias fueron las avanzadillas de la sensibilidad creadora de nuestro tiempo.

❖ **FAUVISMO. LA DANZA. HENRY MATISSE. (1869-1954)**

❖ A independencia del color, que además es muy estridente, caracteriza esta tendencia de artistas denominados por la crítica “fauves” (fieras). Asimismo el dibujo se hace con gruesas líneas que cambian de color incluso dentro de la misma figura. No se preocupan de la luz ni de la profundidad, la pintura debe ser autónoma, no pretende imitar nada. Matisse decía “yo no creo ninguna mujer, sino que hago un cuadro”.

❖ La Danza nos muestra una enorme sencillez en su estructura, movimiento que sobrepasa el marco, contraste brutal de colores sin matices y movimiento circular continuo. Matisse trata por separado dibujo, color, forma, movimiento y composición.

❖ **ORFISMO. TORRE EIFFEL ROJA. ROBERT DELAUNAY. (1855-1941)**

❖ Este cuadro forma parte de una serie en la que nos parece que la famosa torre parisiense se desmorona y fragmenta. El efecto lo consigue Delaunay con la yuxtaposición de perspectivas, distintos puntos de vista a la vez parecen trocear la torre y ofrecérsola como en una visión extraña y alucinada. Acompañada de edificios vecinos parece haber sido sometida a un bombardeo apocalíptico. El orfismo tiene bastante que ver con el cubismo, contemporáneos y complementarios.

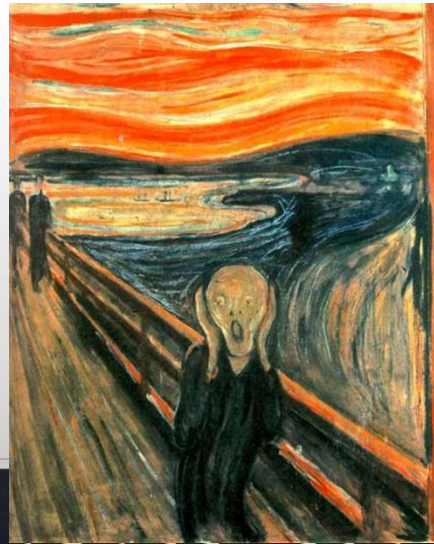
❖ **FUTURISMO. UMBERTO BOCCIONI. (1882-1916).**

❖ En este “movimiento de un corredor”, Boccioni busca plasmar en la tela el dinamismo de la era moderna, sacudida por una revolución de desarrollo industrial. El movimiento, típico de la era actual, quiere reflejarse como protagonista por encima de cualquier otro aspecto. Un mismo objeto tiene que dar sensación de movimiento mediante el único recurso del color, muy vivo, y así se multiplican las posiciones de un cuerpo como lo hacía el cine lento de comienzos de siglo.

❖ **EXPRESIONISMO. EL GRITO. EDUARD MUNCH. (1863-1944)**

❖ Este famoso cuadro es el más representativo del expresionismo. Curvas sinuosas, colorido arbitrario y chillón, sensaciones de angustia y agobio, seres atormentados e inquietantes conforman una visión pesimista del hombre y su realidad. La desesperanza preside los cuadros expresionistas, que, como puedes ver, muestran lo sórdido y lo lúgubre por encima de cualquier parecido al mundo que nos rodea; es la interpretación pesimista y tenebrosa de esa realidad.

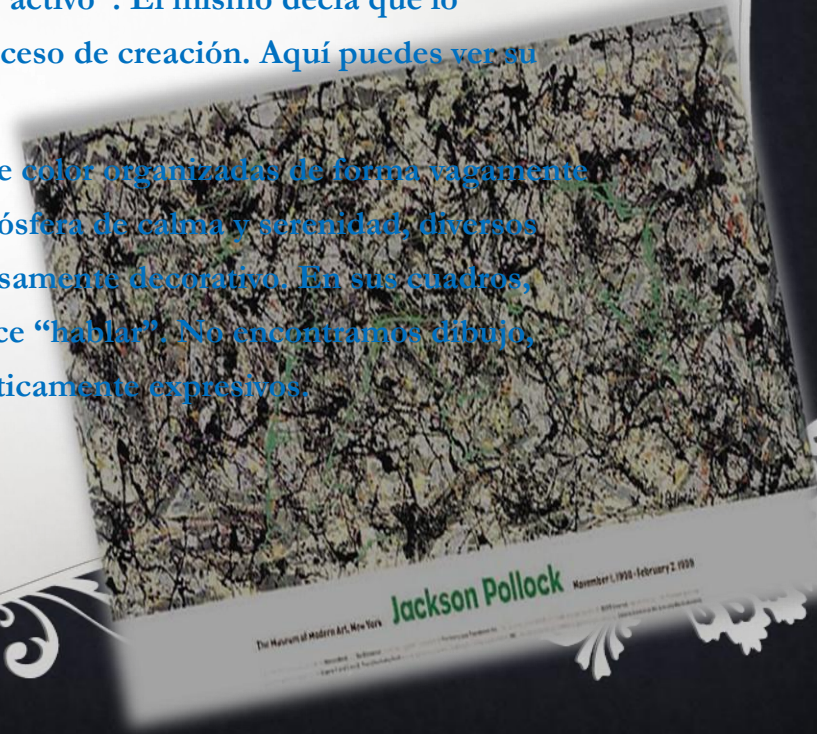

❖ **EXPRESIONISMO ABSTRACTO. POLLOCK. ROTHKO.**

❖ Se dio en Estados Unidos en las décadas de los cuarenta y cincuenta y estos artistas comenzaron pintando cuadros realistas para evolucionar después hacia el abstractismo. La escuela de Nueva York, con Pollock y Rothko es la más importante de esta tendencia.

❖ Jackson Pollock (1912-1956) aplicó una nueva técnica: el chorreado (dripping) consistente en poner la tela en el suelo, prescindiendo del caballete, y aplicar la pintura sin pincel, lanzando botes y tubos abiertos, bailando alrededor con los botes de pintura para homogeneizar sus obras, enfin, todo muy “activo”. Él mismo decía que lo importante no era la obra terminada sino el proceso de creación. Aquí puedes ver su “Lucifer” claro exponente de lo anterior.

❖ Marc Rothko (1903-1970) utiliza manchas de color organizadas de forma vagamente geométrica. Con superficies lisas, crea una atmósfera de calma y serenidad, diversos colores sobre un fondo logran un efecto poderosamente decorativo. En sus cuadros, Rothko usa exclusivamente el color, a quien hace “hablar”. No encontramos dibujo, líneas, formas, figuras; sólo colores, eso sí, auténticamente expresivos.

❖ **REALISMO. ANDREW WYETH. EL MUNDO DE CRISTINA.**

❖ Pese a todas las innovaciones, no desaparece la tendencia realista, imitadora de la realidad y Andrew Wyeth es un gran representante de ello. En este “Mundo de Cristina” nos recrea un ambiente inquietante sobre la realidad del ser humano y sus temores. La chica paralítica, Cristina, vecina del pintor, está echada sobre la hierba tratando de arrastrarse hasta su casa, muy lejana al fondo. Ella solía desplazarse así por el campo de hierba llevando ramitos de flores y eso impactó a Wyeth. Está vestida con un traje rosa y muestra unos brazos y unas piernas muy débiles. Los negros cuervos revolotean sobre estas viviendas, cuya estética nos recuerda la siniestra silueta del motel de Norman Bates en la película “Psicosis” de Hitchcock. El paisaje desolado hace pensar en la soledad del ser humano y en su desvalimiento frente a su propia trascendencia y sus limitaciones. Es magnífica la distribución de masas y la incidencia de la luz. La técnica de la tempera (pigmentos mezclados con huevo) aporta un suave acabado al cuadro y un eficaz realismo. Esta obra maestra nos deja pensativos y melancólicos pues nos enfrenta a una triste y frecuente realidad, la del sufrimiento de nuestros semejantes y nuestra escasa sensibilidad hacia ellos.

CUBISMO

- ❖ Pretende romper con la realidad tal y como la vemos
- ❖ Se descompone al imagen en figuras geométricas y con diferentes puntos de vista
- ❖ **Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)**
- ❖ Las Señoritas de Avignon anuncian su producción cubista, donde rompe con todas las normas tradicionales de la pintura figurativa fragmentando la perspectiva en volúmenes cuadrados y angulosos. El título se refiere aun burdel barcelonés situado en una calle con el mismo nombre. Vemos el influjo de Cézanne, del arte ibérico y de la escultura negra. Las mujeres que aparecen desnudas tienen desfigurados sus rostros, algunas de ellas recuerdan máscaras africanas.
- ❖ Con los presupuestos del cubismo analítico realiza Desnudo con toalla, La fábrica de Horta de Ebro, y retrato de Ambrosio Vollard.
- ❖ En Naturaleza muerta con silla de rejilla, Guitarra y en Naturaleza muerta introduce el collage.
- ❖ A partir de 1915 dirigirá su atención hacia otros campos de investigación e irá definiéndose su eclecticismo reelaborando experiencias anteriores con gran libertad, como el surrealismo y el expresionismo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

ESCUELA PREPARATORIA NUMERO UNO

5° SEMESTRE GRUPO: 6

ARTE UNIVERSAL

TEMA: LAS VANGUARDIAS

CATEDRÁTICO: LIC. CRISTINA VELÁZQUEZ REYES

JULIO - DICIEMBRE

2011

André Breton

Francia 1896 - 1966

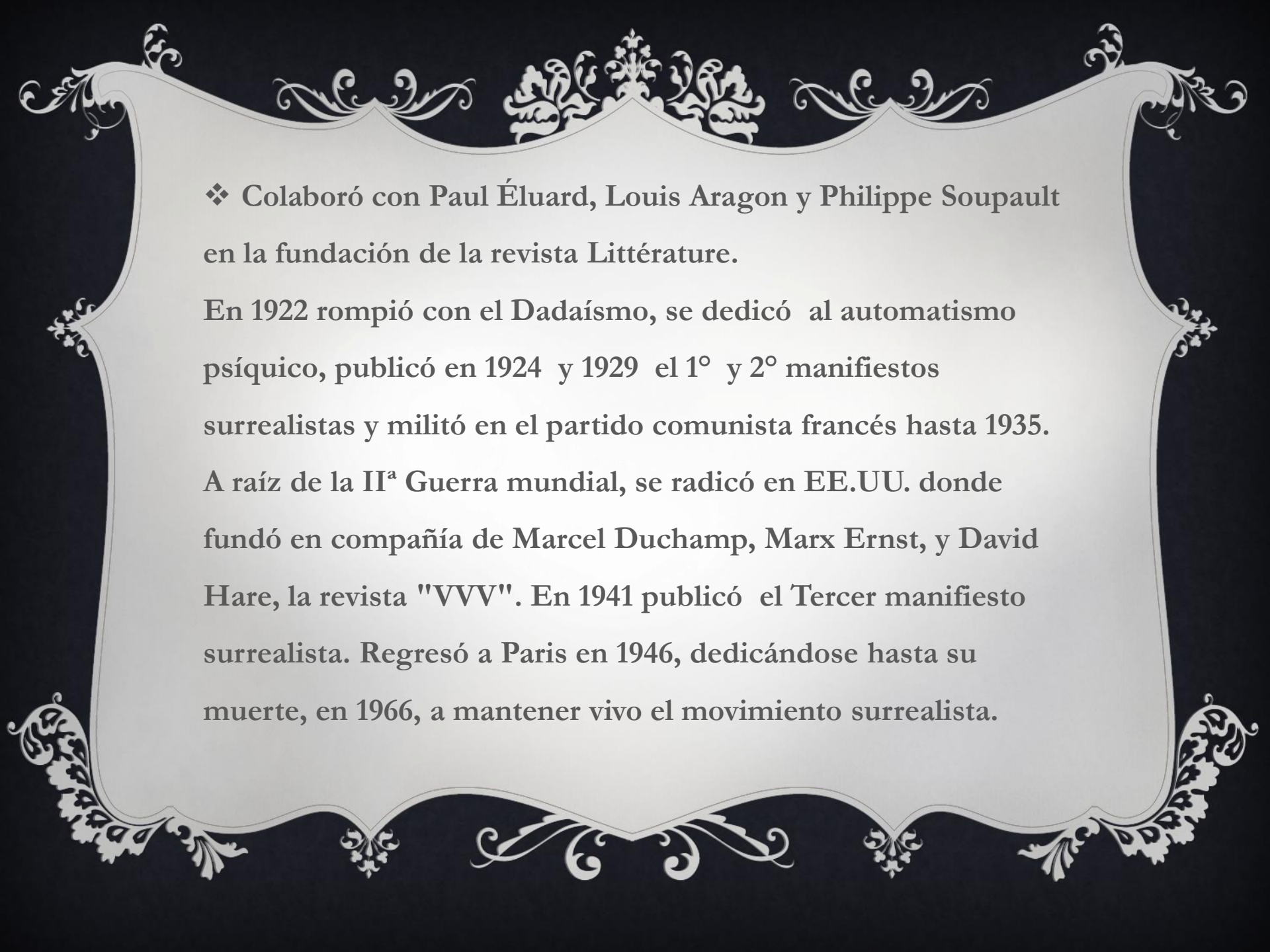

Poeta francés nacido en Tinchebray, Orne, en 1896.

Estudió medicina y trabajó en hospitales psiquiátricos durante la Iª Guerra mundial, aplicando sus profundos conocimientos de la teoría freudiana.

Desde muy joven trabó amistad con importantes figuras intelectuales de Francia convirtiéndose en el gran impulsor del surrealismo y el dadaísmo.

En 1921 publicó su primera obra surrealista, "Los campos magnéticos", en la que exploró las posibilidades de la hipnosis.

❖ Colaboró con Paul Éluard, Louis Aragon y Philippe Soupault en la fundación de la revista *Littérature*.

En 1922 rompió con el Dadaísmo, se dedicó al automatismo psíquico, publicó en 1924 y 1929 el 1º y 2º manifiestos surrealistas y militó en el partido comunista francés hasta 1935.

A raíz de la IIª Guerra mundial, se radicó en EE.UU. donde fundó en compañía de Marcel Duchamp, Marx Ernst, y David Hare, la revista "VVV". En 1941 publicó el Tercer manifiesto surrealista. Regresó a Paris en 1946, dedicándose hasta su muerte, en 1966, a mantener vivo el movimiento surrealista.

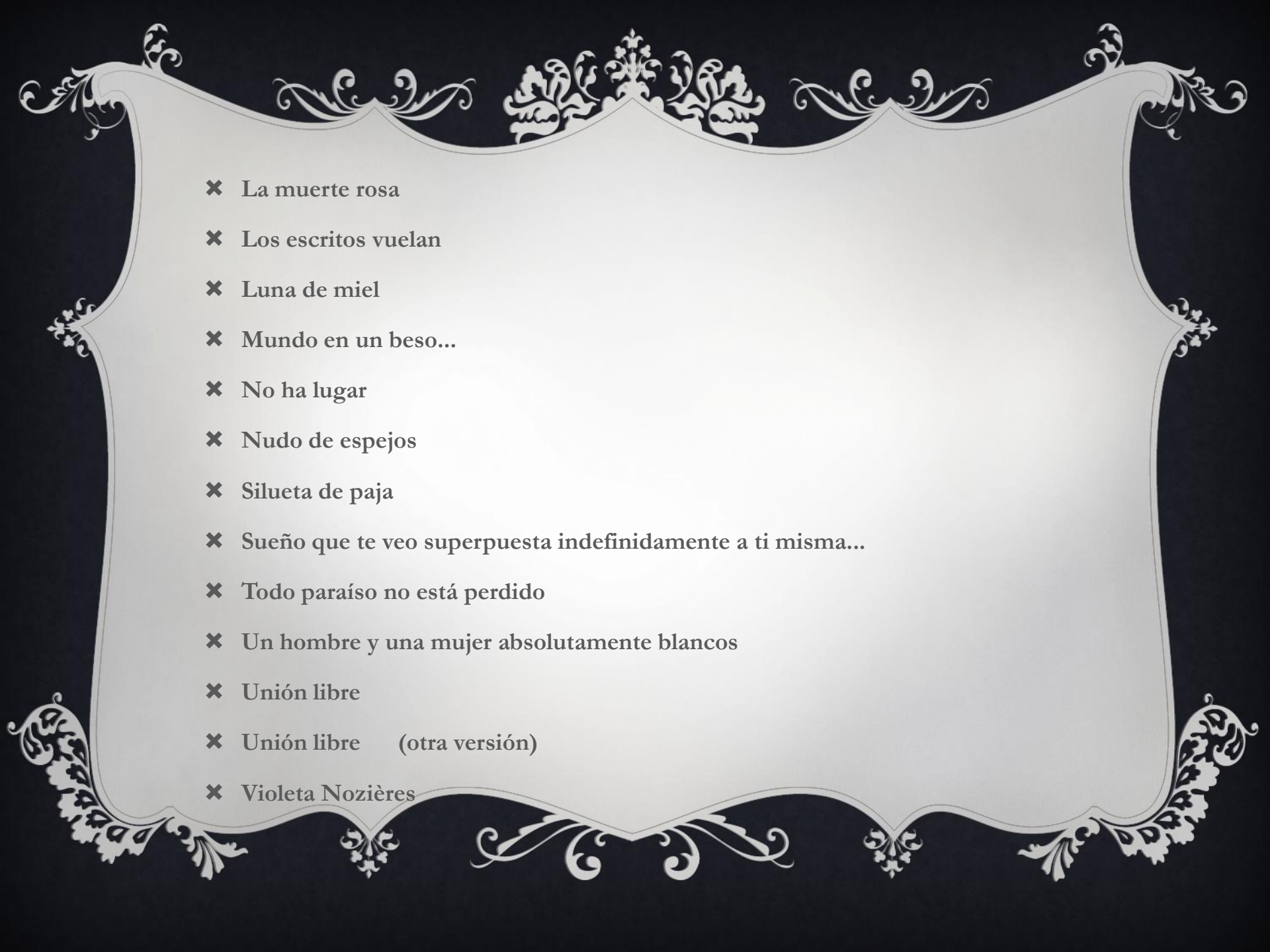
OBRAS

El Marqués de Sade

- × A la mirada de las divinidades
- × Amor apergaminado
- × Cartero cheval
- × Dame joyas ahogadas...
- × De "El aire del agua" 1934
- × El águila sexual exulta una vez más...
- × El marqués de Sade
- × El penacho
- × En tu lugar desconfiaría del caballero de paja...
- × Girasol
- × La casa de Yves
- × Hotel de las centellas

*El marqués de Sade ha vuelto a entrar en el volcán en erupción
De donde había salido
Con sus hermosas manos todavía ornadas de flecos
Sus ojos de doncella
Y ese permanente razonamiento de sálvese quien pueda
Tan exclusivamente suyo
Pero desde el salón fosforescente iluminado por lámparas de
entrañas
Nunca ha cesado de lanzar las órdenes misteriosas
Que abren una brecha en la noche moral
Por esa brecha veo
Las grandes sombras crujientes la vieja corteza gastada
Que se desvanecen
Para permitirme amarte
Como el primer hombre amó a la primera mujer
Con toda libertad
Esa libertad
Por la cual el fuego mismo ha llegado a ser hombre
Por la cual el marqués de Sade desafió a los siglos con sus grandes
árboles abstractos
Y acróbatas trágicos
Aferrados al hilo de la Virgen del deseo*

-
- × La muerte rosa
  - × Los escritos vuelan
  - × Luna de miel
  - × Mundo en un beso...
  - × No ha lugar
  - × Nudo de espejos
  - × Silueta de paja
  - × Sueño que te veo superpuesta indefinidamente a ti misma...
  - × Todo paraíso no está perdido
  - × Un hombre y una mujer absolutamente blancos
  - × Unión libre
  - × Unión libre (otra versión)
  - × Violeta Nozières

❖ Amor apergaminado

Cuando las ventanas, lo mismo que la mirada del chacal y el deseo, taladran la aurora, unas cabrias de seda me levantan sobre las pasarelas del suburbio. Llamo entonces a una muchacha que sueña en la casita dorada; se une a mí sobre el montón de musgo negro y me ofrece sus labios, que son piedras al fondo de un río presuroso. Velados presentimientos descienden los escalones de los edificios. Lo mejor es huir de los grandes cilindros cuando los cazadores cojean en las tierras destempladas. Si se toma un baño en el muaré de las calles, la infancia regresa a la patria, galga gris. El hombre busca su presa por los aires y los frutos se secan entre las rejas de papel rosa, a la sombra de los nombres desmesurados por el olvido. Las alegrías y las penas se esparcen por la ciudad. El oro y el eucalipto, de igual aroma, atacan los sueños. Entre los frenos y los edelweis sombríos reposan formas subterráneas semejantes a corchos de perfumistas.

❖ Dame joyas ahogadas

❖ Dame joyas de ahogadas

Dos pesebres Una cola de caballo y una manía de modista

Después perdóname No tengo tiempo de respirar

Soy un destino La construcción solar me ha retenido hasta ahora

Y ahora sólo tengo que dejarme morir Pide el baremo

Al trote con el puño cerrado sobre mi cabeza que suena

Un fanal en donde se abre una mirada amarilla También se abre el sentimiento

Pero las princesas se agarran al aire puro Tengo necesidad de orgullo

Y de algunas gotas comunes Para calentar la marmita de las flores enmohecidas

Al pie de la escalera Divino pensamiento en el cristal estrellado del cielo azul

La expresión de las bañistas es la muerte del lobo

Tenme por amiga La amiga de los hogueras y los hurones

Te mira en dos veces Lee tus penas Mi remo de palisandro hace cantar tus cabellos...

❖ Luna de miel

¿En qué se basan las recíprocas inclinaciones? Hay unos celos más conmovedores que otros. Me paseo con gusto entre esa oscuridad que supone la rivalidad de una mujer y un libro. El dedo en la sien no es el cañón de un revólver. Creo que nos oíamos pensar, pero el maquinal «En nada», que es la más audaz de nuestras negativas, no lo pronunciamos en todo el viaje de bodas. No hay nada que mirar fijamente menos alto que los astros. En cualquier tren es peligroso asomarse a la ventanilla. Las estaciones estaban claramente repartidas sobre un golfo. El mar, que para la mirada humana no es nunca tan bello como el cielo, no nos abandonaba. En el fondo de nuestros ojos se perdían bonitos cálculos orientados hacia el porvenir, como los de los muros de las prisiones.

❖ De "El aire del agua" 1934

Tus miembros van desplegando a tu alrededor unas sábanas verdes

Y el mundo exterior Hecho de puntos

No funciona ya las praderas han desteñido los días los campanarios se reúnen

Y el Puzzle social Entregó su última combinación

Todavía esta mañana esas sábanas fueron apartadas hicieron vela contigo de un lecho
prismático En el castillo revuelto del sauce de ojos de lama

Para el cual con la cabeza abajo Partí en otro tiempo

Sábanas almendra de mi vida

Cuando te vas el cobre de Venus

Inerva la hoja resbaladiza y sin bordes

Tu gran ala líquida

Se agita entre el canto de las vidrieras

❖ **Todo el paraíso no está perdido**

Los gallos de roca pasan dentro del cristal Defienden el rocío a golpes de cresta
Entonces la divisa encantadora del relámpago Desciende sobre la bandera de las ruinas
La arena no es más que un reloj fosforescente Que da la medianoche
Por los brazos de una mujer olvidada
Sin refugio girando por el campo
Erguida en las aproximaciones y en los retrocesos celestes
Es aquí
Las sienas azules y duras de la quinta se bañan en la noche que calca mis imágenes
Cabelleras cabelleras
El mal adquiere fuerzas muy cerca
Solamente se valdrá de nosotros

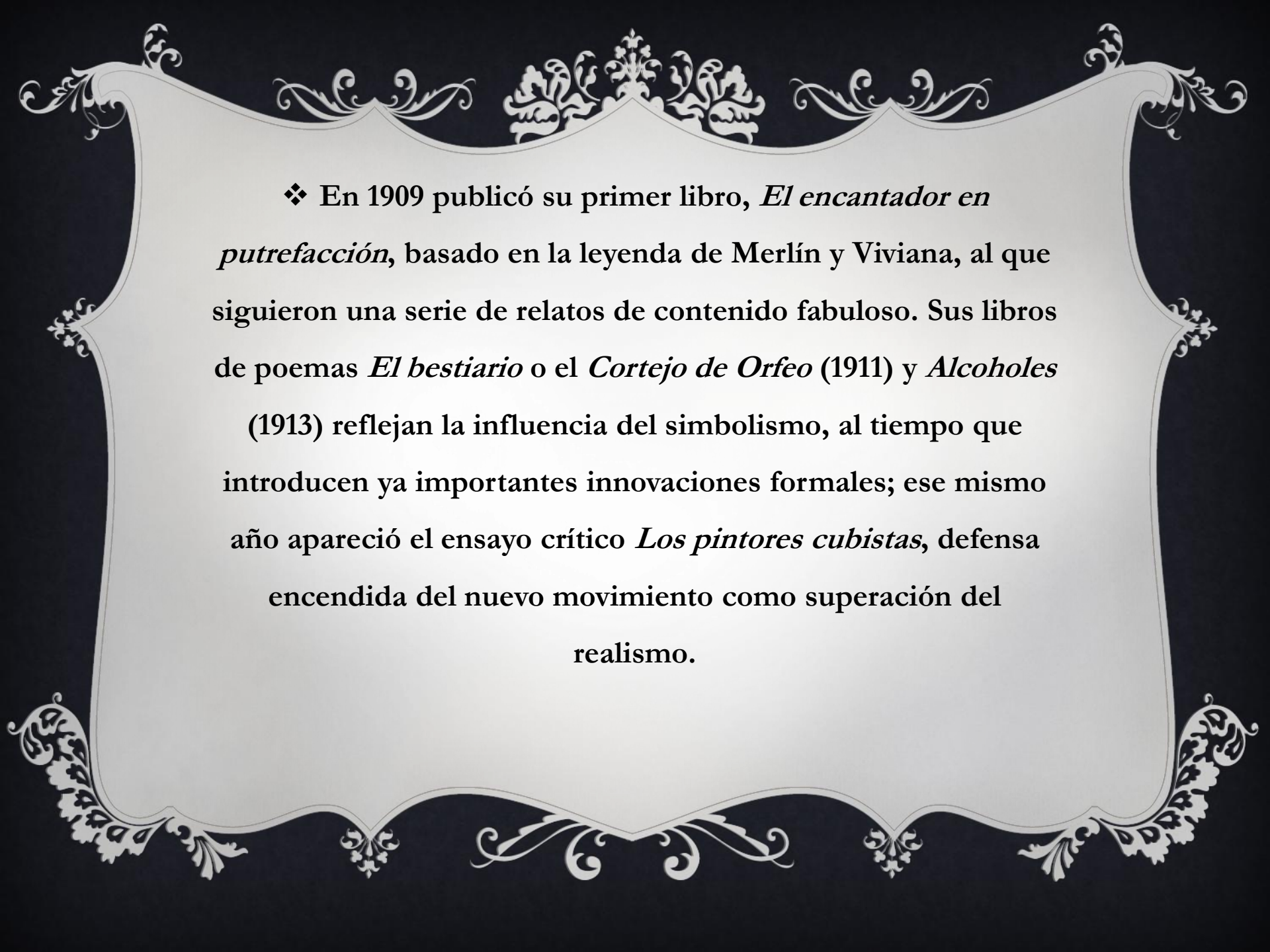
❖ **Un hombre y una mujer absolutamente blancos**

En el fondo de la sombrilla veo a las maravillosas prostitutas
Con su vestido un poco ajado junto al farol color de los bosques
Se pasean con un gran pedazo de papel mural
Como no se puede contemplar sin que se oprima el corazón los viejos pisos de una casa en
demolición O una concha de mármol blanco desprendida de una chimenea
O una red de esas cadenas que detrás de ellas se enredan
El gran instinto de la combustión se apodera de las calles donde ellas permanecen
Como flores asadas Los ojos levantando a lo lejos un viento de piedra en los espejos
Mientras se abisman inmóviles en el centro del torbellino
Nada iguala para mí el sentido de su pensamiento desaplicado
La frescura del arroyo en el que sus botines mojan la sombra de su pico
La realidad de esos puñados de heno cortado en donde desaparecen
Veo sus senos que ponen una punta de sol en la noche profunda
Donde el tiempo de inclinarse y erguirse es la única medida exacta de la vida Veo sus senos que
son estrellas sobre olas Sus senos en los que llora para siempre la invisible leche azul

GUILLAUME APOLLINAIRE

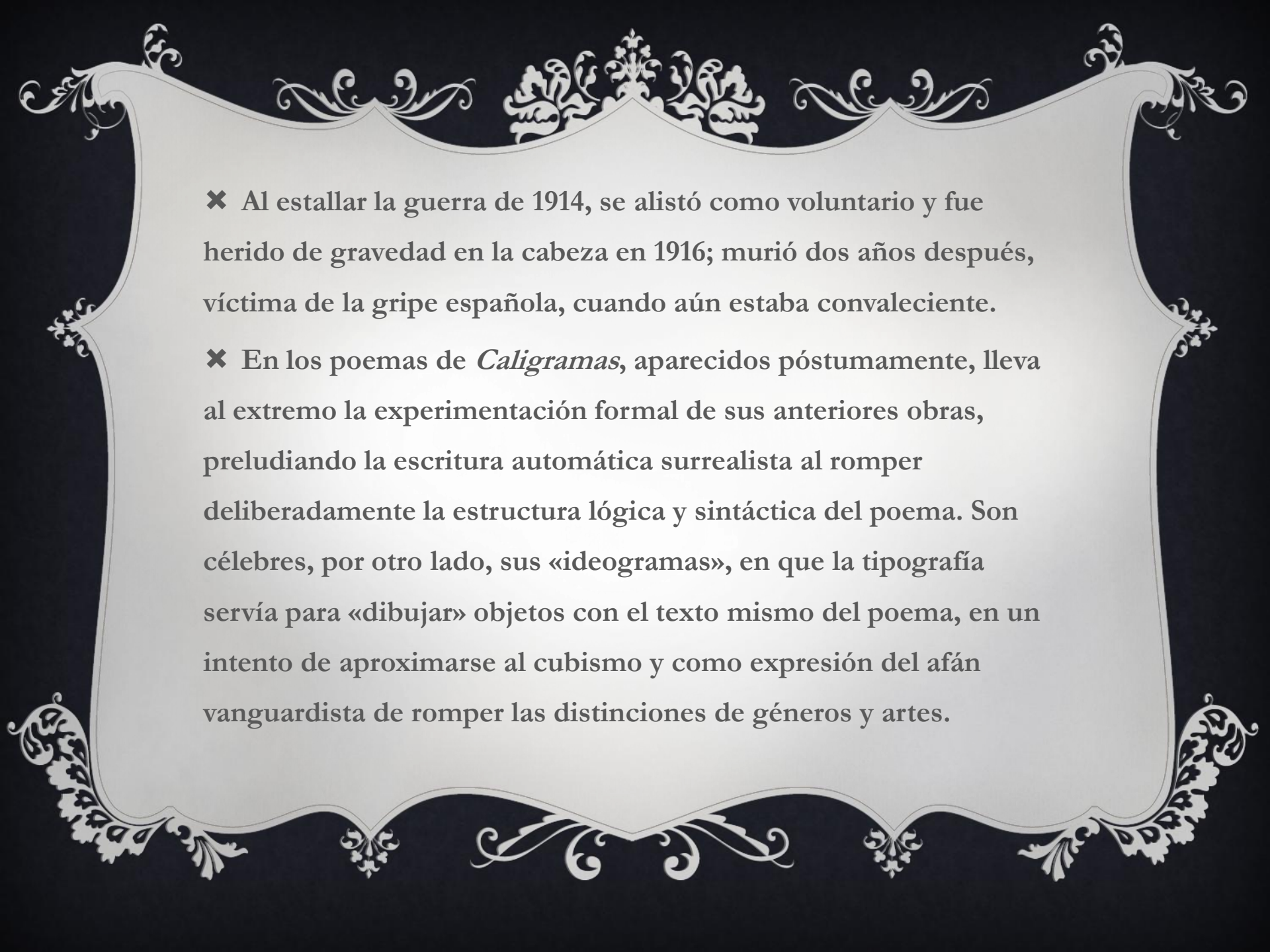
✕ (Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky; Roma, 1880-París, 1918) Poeta francés. De origen polaco, en 1898 se estableció en París, pero las dificultades para encontrar empleo le obligaron a colocarse como preceptor de una familia en Alemania durante dos años. A su regreso a París, en 1902, frecuentó los círculos artísticos y literarios de la capital francesa, donde adquirió cierta notoriedad. Trabajó como contable en la Bolsa y como crítico para varias revistas, desde las que teorizó en defensa de las nuevas tendencias, como el cubismo de sus amigos Picasso y Braque y el fauvismo de Matisse, con los que compartió la vida bohemia de la época.

❖ En 1909 publicó su primer libro, *El encantador en putrefacción*, basado en la leyenda de Merlín y Viviana, al que siguieron una serie de relatos de contenido fabuloso. Sus libros de poemas *El bestiario* o el *Cortejo de Orfeo* (1911) y *Alcoholes* (1913) reflejan la influencia del simbolismo, al tiempo que introducen ya importantes innovaciones formales; ese mismo año apareció el ensayo crítico *Los pintores cubistas*, defensa encendida del nuevo movimiento como superación del realismo.

✘ Al estallar la guerra de 1914, se alistó como voluntario y fue herido de gravedad en la cabeza en 1916; murió dos años después, víctima de la gripe española, cuando aún estaba convaleciente.

✘ En los poemas de *Caligramas*, aparecidos póstumamente, lleva al extremo la experimentación formal de sus anteriores obras, preludiando la escritura automática surrealista al romper deliberadamente la estructura lógica y sintáctica del poema. Son célebres, por otro lado, sus «ideogramas», en que la tipografía servía para «dibujar» objetos con el texto mismo del poema, en un intento de aproximarse al cubismo y como expresión del afán vanguardista de romper las distinciones de géneros y artes.

❖ **Nombre del Poema: CUARTO POEMA SECRETO A MADELAINE**

❖ Mi boca tendrá ardores de averno, mi boca será para ti un infierno de dulzura, los ángeles de mi boca reinarán en tu corazón, mi boca será crucificada y tu boca será el madero horizontal de la cruz, pero qué boca será el madero vertical de esta cruz.

Oh boca vertical de mi amor, los soldados de mi boca tomarán al asalto tus entrañas, los sacerdotes de mi boca incensarán tu belleza en su templo, tu cuerpo se agitará como una región durante un terremoto, tus ojos entonces se cargarán de todo el amor que se ha reunido en las miradas de toda la humanidad desde que existe.

❖ Amor mío

mi boca será un ejército contra ti, un ejército lleno de desatinos, que cambia lo mismo que un mago sabe cambiar sus metamorfosis, pues mi boca se dirige también a tu oído y ante todo mi boca te dirá amor, desde lejos te lo murmura y mil jerarquías angélicas que te preparan una paradisiaca dulzura en él se agitan, y mi boca es también la Orden que te conviene en mi esclavay me da tu boca Madeleine, tu boca que beso Madeleine.

❖ **Nombre del Poema: EL ADIÓS**

❖ **Recogí esta brizna en la nieve**

Recuerda aquel otoño

En breve

No nos veremos más

Yo muero

Olor del tiempo brizna leve

Recuerda siempre que te espero

❖ **Nombre del Poema: ESCRIBO SOLO**

❖ **Escribo solo a las cambiantes luces Que arroja un leño ardiente**

A veces se lamentan los obuses Frecuentemente

❖ **Oigo el galope de un corcel que cruza Por el campo lejano**

El siniestro graznar de la lechuza Sube al cielo mi mano

❖ **Traza estas líneas desoladamente Adiós mi corazón**

Trazo el signo también místicamente De la Gran Ilusión

❖ **Oh mi místico amor oh Lou la vida Nos dará el doble fuego**

De la delectación nunca extinguida Compartiremos luego

❖ **Un amor que será el único amor Adiós mi corazón**

Enciende un astro místico su fuego Tiene el color

❖ **Del ambiguo color de tu mirada Que entre las sombras arde**

Siento una aguda herida renovada Adiós. Es tarde

VIDEOS

BOOM
LATINOAMERICANO

EL BOOM LATINOAMERICANO.

El Boom latinoamericano fue un fenómeno editorial que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente joven fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. El boom está más relacionado con los autores Gabriel García Márquez de Colombia, Julio Cortázar de Argentina, Carlos Fuentes de México y Mario Vargas Llosa de Perú. Por el movimiento de América Latina de la Vanguardia, estos escritores desafiaron las convenciones establecidas de la literatura latinoamericana.

ANTECEDENTES

Las décadas de 1960 y 1970 fueron décadas de agitación política en toda América Latina, en un clima político y diplomático fuertemente influenciado por la dinámica de la Guerra Fría. Este clima sirvió de base para los trabajos de los escritores del boom latinoamericano, y definió el contexto en el que sus ideas, a veces radicales, tenían que funcionar.

CARACTERÍSTICAS

- ❖ Emergencia del neoindigenismo: cambia la perspectiva hacia lo orgánico e indígena de latinoamerica pues se le infunde el surrealismo.
- ❖ Surge la novela metafísica sin compromiso político. Es una novela que explora la condición humana y la angustia del ser humano.
- ❖ Se desarrolla la imaginación y la fantasía creadora
- ❖ Lo irracional y lo absurdo se presentan como conditividad.
- ❖ Lo irracional de la personalidad es una metáfora de la existencia humana.
- ❖ Se maneja al desamor como soporte existencial y la enfatización de la soledad humana.
- ❖ La tendencia a quitarle valor a la muerte pues el mundo es ya de por sí infernal. A veces la muerte es una salvación.
- ❖ La desmitificación de ideas tradicionales religiosas sobre la sexualidad y exaltación de la vida secreta de los personajes.

PRINCIPALES EXPONENTES: JULIO CORTAZAR

Nació en Bélgica en 1914. Vivió con sus padres en Suiza hasta que se mudó a Buenos Aires a la edad de cuatro. Al igual que otros escritores del boom, Cortázar llegó a cuestionar la política de su país: su oposición a Juan Domingo Perón lo llevó a dejar su puesto de profesor en la Universidad de Mendoza y en última instancia, a su exilio. Cortázar murió en París, Francia en 1984.

Sus otros trabajos incluyen las colecciones de cuentos cortos:

Bestiario (1951)

Final del juego (1956)

Las armas secretas (1959)

Rayuela (1963)

Todos los fuegos el fuego (1966).

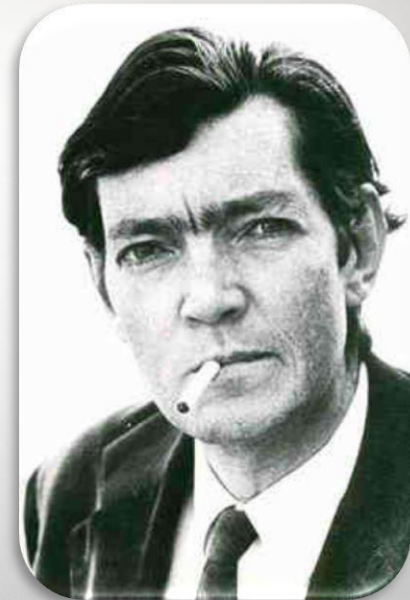
También escribió novelas como:

Los premios (1960)

La vuelta al día en ochenta mundos (1967)

Y el inclasificable:

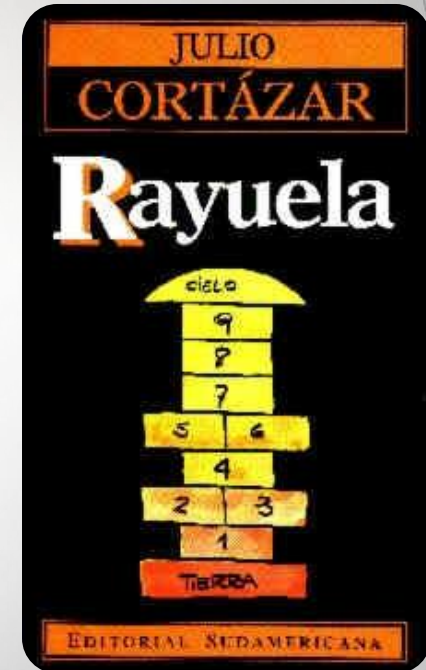
Historias de cronopios y de famas (1962).

RAYUELA

Argumento general de la obra, la que puede dividirse en tres partes:

- ❖ La primera parte, *Del lado de allá* nos cuenta la vida de Horacio Oliveira, un argentino durante su estancia en París y la relación que tiene con la Maga, además de su grupo de amigos que forman el *Club de la Serpiente*, con los que entablan memorables conversaciones y discusiones que nos entregan la visión de Cortázar sobre diferentes aspectos del arte en la vida y de la vida en el arte, simultáneamente.
- ❖ La segunda, *Del lado de acá*, el regreso de Oliveira a Buenos Aires, donde vive con su antigua novia; allí pasa largas horas con sus amigos Traveller y Talita; en el primero se ve a sí mismo antes de partir, en la segunda ve a la Maga, inolvidable y siempre presente.
- ❖ Finalmente *De otros lados*, que agrupa materiales heterogéneos: complementos de la historia anterior, recortes de periódico, citas de libros y textos autocríticos atribuidos a Morelli, un viejo escritor (posible álter ego de Cortázar).

FRAGMENTO:

" Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonrío por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo de aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. "

CARLOS FUENTES

Carlos Fuentes comenzó a publicar en la década de 1950. Él es el hijo de un diplomático mexicano y ha vivido en ciudades como Buenos Aires, Quito, Montevideo y Río de Janeiro, así como Washington D. C.. Sus experiencias lucharon contra la discriminación de México en los Estados Unidos le llevó a examinar más de cerca la cultura mexicana.

❖ Sus obras más importantes son:

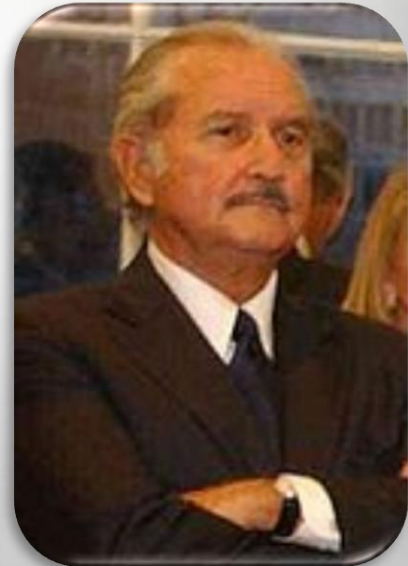
La muerte de Artemio Cruz (1962)

La región más transparente (1959)

Aura (1962)

Terra Nostra (1975)

Gringo Viejo (1985).

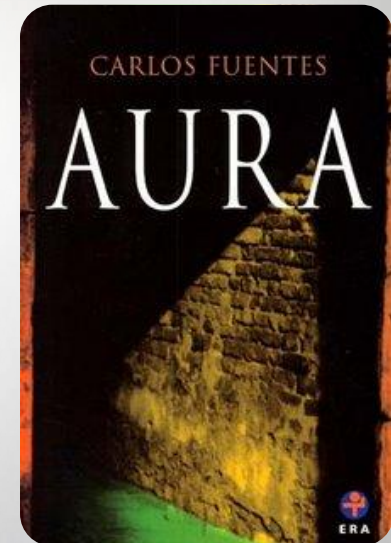
AURA

La historia comienza cuando Felipe Montero, un joven historiador inteligente y solitario que trabaja como profesor con un sueldo muy bajo, encuentra en el diario un anuncio que solicita un profesional de sus cualidades para un trabajo con un muy buen sueldo.

El trabajo, en la calle Donceles 815, consiste en organizar y escribir las memorias de un coronel francés y traducirlas al idioma español para que puedan ser publicadas. En dicha casa habitan la viuda del coronel, Consuelo Llorente, y su sobrina Aura.

La novela transcurre alrededor de Aura, dueña de unos impresionantes ojos verdes y una gran belleza, y su extraña relación con su anciana tía. Felipe se enamora de Aura y quiere llevársela de allí porque piensa que Aura no puede hacer su vida por Consuelo que la tiene atrapada.

Al adentrarse en las fotografías y escritos del coronel y la viuda, Felipe pierde el sentido de la realidad y encuentra una verdad que supera la fantasía y amor.

FRAGMENTO:

Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre, gastada, sin relieves: semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. Imaginas que el perro te sonríe y sueltas su contacto helado. La puerta cede al empuje lev simo, de tus dedos, y antes de entrar miras por última vez sobre tu hombro, frunces el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gru e, pita, suelta el humo insano de su prisa. Tratas, inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado.

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Gabriel García Márquez es sin duda, junto a Mario Vargas Llosa, quien mayor proyección internacional ha logrado entre los escritores del boom. *Gabo* como también se le conoce, empezó como periodista y ha escrito muchos aclamado-ficción y relatos cortos; sus escritos publicados antes eran historias cortas que aparecían en el diario El Espectador de Bogotá en la década de 1940.

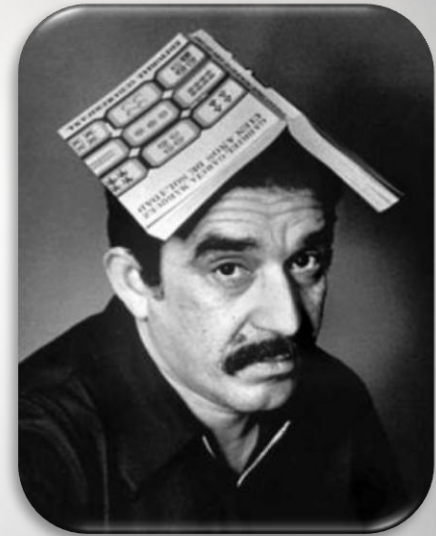
- Sus obras más importantes son:

Cien años de soledad (1967) por la cual recibió el Premio Nobel de Literatura.

El otoño del patriarca (1975)

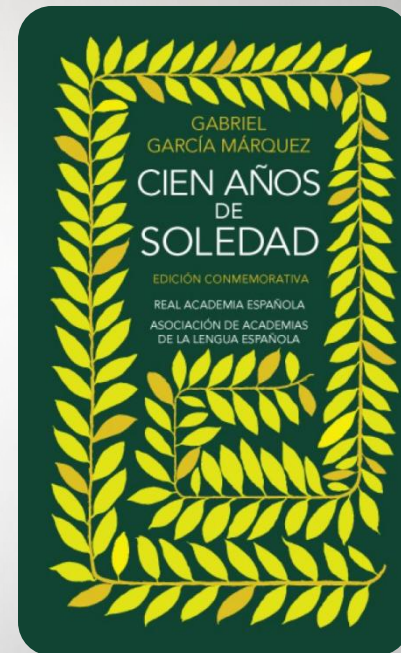
El coronel no tiene quien le escriba (1962)

El amor en los tiempos del cólera (1985).

CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía se acordaría de cuando su padre los llevaba, a él y a su hermano, a conocer las maravillas del circo. José Arcadio Buendía amaba la época en que el circo llegaba a Macondo y con él llegaba Melquíades, un gitano extravagante que llegaba al pueblo con los inventos más extraños. Imanes que recolectaban todo a su paso, tapetes voladores y enormes cubos de hielo. Melquíades, a su despedida del pueblo, siempre le dejaba sus tesoros a José Arcadio, él, por su parte, emprendía con ellos las empresas más osadas. Úrsula, su mujer, siempre renegaba e intentaba impedir que su marido gastara el poco dinero, pero siempre era inútil. Los hijos gozaban del circo e igualmente se sorprendían por los inventos y las enigmáticas personalidades que llegaban con él.

FRAGMENTO:

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. "Las cosas tienen vida propia -pregonaba el gitano con áspero acento-, todo es cuestión de despertarles el ánimo."