

Introducción

La modernidad en el arte

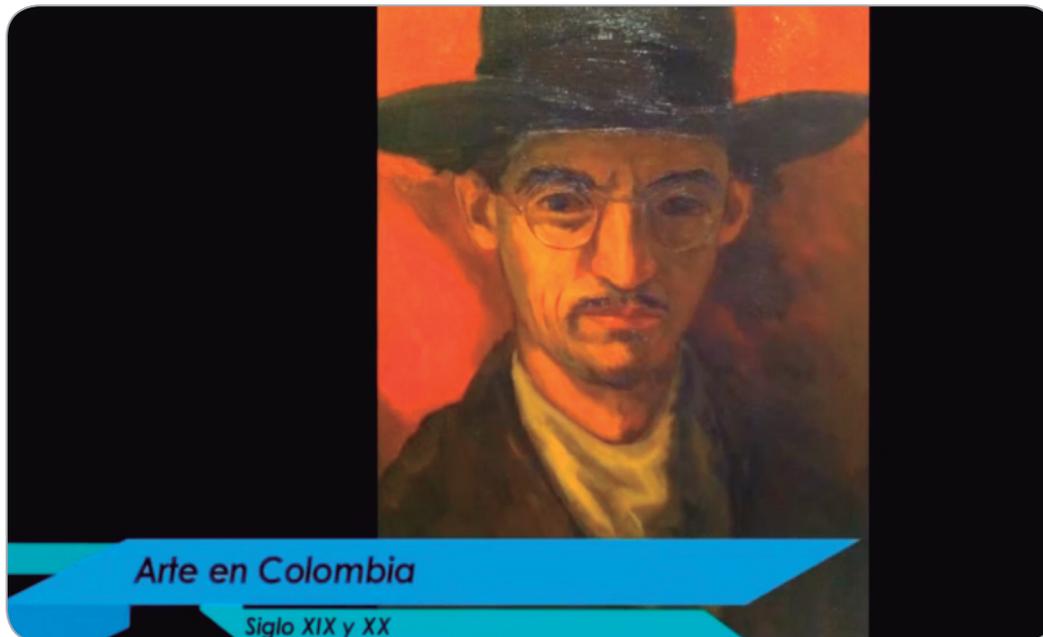

Figura 1. La modernidad en el arte

Objetivos de aprendizaje

Determinar los elementos textuales del Modernismo y el Vanguardismo

- Identificar el contexto social de la Literatura del Modernismo y del Vanguardismo
- Reconocer los elementos textuales que caracterizan el texto Modernista

⚙️ Actividad 1

El modernismo

Lee atentamente la siguiente información sobre el Modernismo en América; y luego realiza los ejercicios.

El modernismo

Ser modernos puede parecerse a una forma natural de ser, por ello mismo estamos acostumbrados al cambio y todo lo que para muchos es novedoso. En este sentido, lo moderno parece ser lo que está a la moda, lo último en tendencias, lo cual también representa un problema para muchos otros quienes ven en la idea del progreso, una ilusión. Ser moderno es por eso algo contradictorio: es nuestra obligación, pero al mismo tiempo un acertijo.

Contexto

Como movimiento literario, el modernismo tuvo su origen en 1880 en América Latina; fue el primer movimiento dentro de este arte que adquiriría tal fuerza que contagiara a muchos países, contándose los principales núcleos de creación literaria de Europa, como lo eran España y Francia.

El principal referente de este movimiento fue Rubén Darío, un poeta nacido en Nicaragua, quien tras publicar en 1888, "Azul", inició una corriente a la que sumarían otros importantes poetas de su continente, como José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera. (*WordPress, s.f.*)

Figura 2. Leda and the Swan

Definición

El modernismo constituyó el periodo más importante en la conformación de la literatura colombiana e hispanoamericana: surgió como respuesta a los anhelos de universalidad, de querer hacer parte íntegra de la literatura del resto del mundo, de ser modernos en América, pero también como afirmación de nuestra propia identidad.

Principales características

- Uso de distintos tipos de versos
- Evasión de la realidad
- Exaltación de la interioridad del autor
- Musicalidad exacerbada
- Imágenes delicadas y exóticas
- Lenguaje llamativo y muy sonoro

Temas:

- La sociedad aristocrática
- El mundo antiguo
- Misticismo
- Sensualidad y erotismo

Géneros:

- Poesía
- Novela

Figura 3. Piruri de Segorbe

Principales representantes del modernismo en Colombia

JOSÉ ASUNCIÓN SILVA (Bogotá, 1865-1896)

Viajó a Europa en 1885, donde conoció la poesía europea y tuvo amistad con escritores como Oscar Wilde y Stéphane Mallarmé. Sus desventuras pudieron llevarlo al suicidio y truncar la realización de una obra acabada. El poema *Nocturno*, lo inmortalizó en el ámbito de la literatura continental, y ello constituyó la puerta por la cual ingresó el modernismo a Colombia. (*Timerine, s.f*)

- **Nocturno** El poema es uno de los más importantes de América Latina; en su composición, los versos rompen con la rima y el metro tradicionales, construyendo ritmos desconocidos hasta entonces. Además, Silva empleó adjetivos y repeticiones que contribuyen a reforzar el tema del poema.

- **De sobremesa** La novela narra la vida de José Fernández, un artista en constante conflicto con la sociedad burguesa. Un joven muy sensible y enfermizo que cuestiona el mundo, del cual no se siente parte.

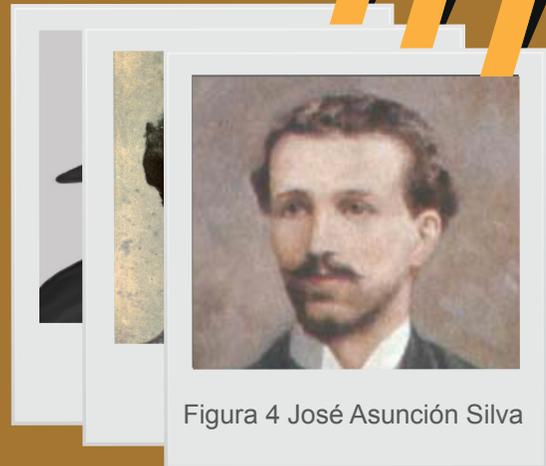

Figura 4 José Asunción Silva

GUILLERMO VALENCIA (Popayán, 1873-1943)

Además de poeta, fue también político. Su obra presenta una marcada influencia del parnasianismo al ser demasiado sensorial y simbólica. Representó el conflicto entre la tradición y el cambio, entre el pensamiento positivista europeo y el pensamiento americano naciente.

- **Ritos:** En este libro, publicado en 1899, Valencia rinde culto a paisajes de la antigüedad e introduce nuevas facetas a su pensamiento cristiano. En su producción literaria vale la pena destacar sus traducciones y discursos políticos. *(Benavides, 2014)*

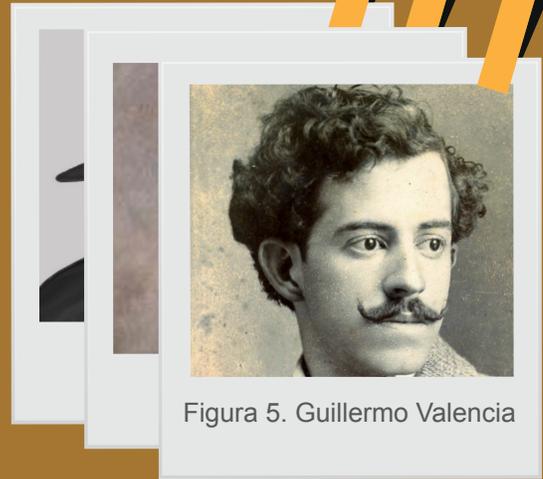

Figura 5. Guillermo Valencia

EDUARDO CASTILLO (Bogotá, 1889-1938)

Además de poeta, se desempeñó como periodista, ensayista, cuentista, crítico literario y traductor.

- **El árbol que canta** Este libro de poemas fue publicado en 1928. Allí se desarrollan temas como la muerte, el paisaje, el amor y el pensamiento místico. El tono que imprime a sus poemas está cargado de musicalidad, sencillez, ironía y humor. Esa versatilidad en la composición lírica influyó en otros poetas colombianos.

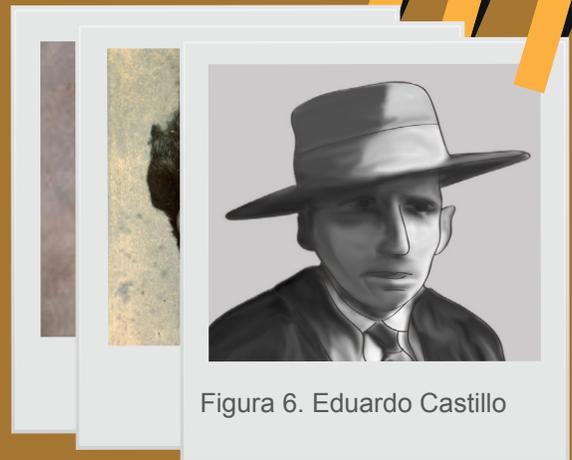
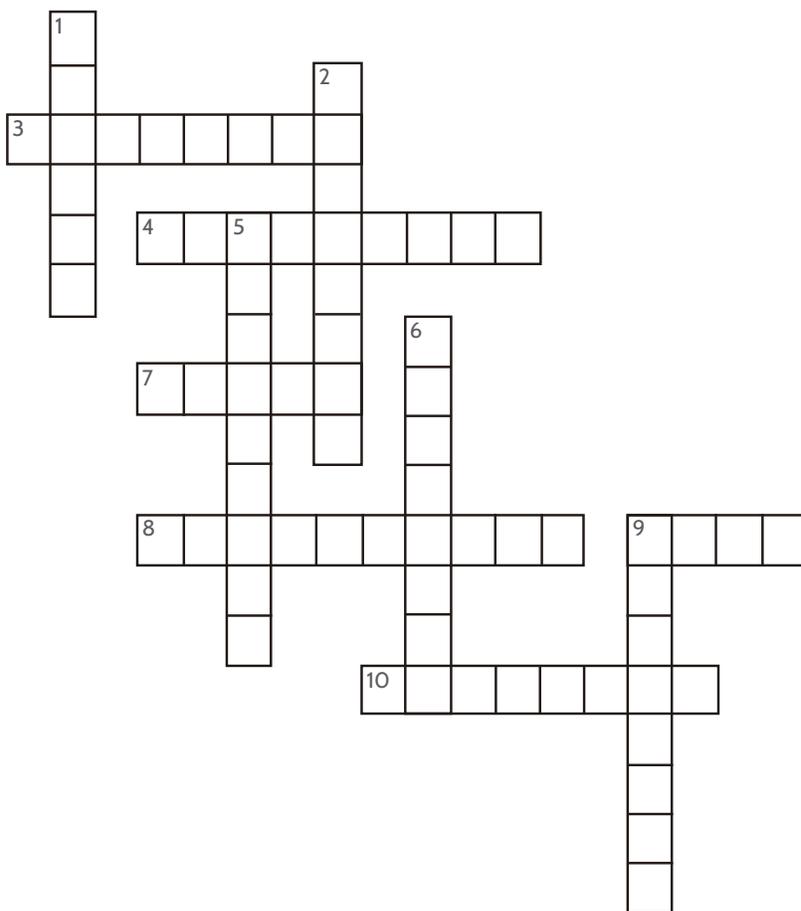

Figura 6. Eduardo Castillo

Ejercicio 1

Resuelve el siguiente crucigrama con los aspectos más importantes del modernismo en Colombia.

El modernismo en Colombia

Horizontal

3. Una de las principales características que hace referencia a lo llamativo y muy sonoro
4. Nombre del poeta conocido también como político y que tiene un libro denominado Ritos
7. el árbol que _____ libro de poemas escrito por Eduardo Castillo
8. Movimiento literario que tuvo origen en 1880 en América Latina
9. Obra que inició el movimiento escrita por Rubén Darío
10. Uno de los poemas más importantes de América Latina

Vertical

1. Principal género literario del modernismo junto con la novela
2. Lo que evade el modernismo
5. El modernismo surge como anhelos de universalidad y como afirmación de la nuestra
6. Tema relacionado con la sensualidad
9. Primer apellido de Silva

Ejercicio 2

Explica con tus propias palabras a los siguientes aspectos del modernismo en Colombia.

a. Evasión constante de la realidad:

b. Exaltación de la interioridad del autor:

c. Afirmación de nuestra propia identidad:

Actividad 2

Analiza un poema del modernismo Colombiano

Lee atentamente el siguiente texto y el ejemplo sobre un poema moderno. Luego realiza los ejercicios.

El culto a la belleza de la poesía modernista

La poesía modernista valora el cultivo del arte por el arte, por lo que hay un énfasis en las imágenes hermosas, armoniosas y exquisitas, así como en la perfección de la forma del poema. Los poetas modernistas no querían producir una poesía burguesa para el consumo masivo. En cambio, es una poesía elitista e idealista, un rasgo heredado del romanticismo. Aparecen cisnes, ornamentación lujosa, materiales preciosos y animales hermosos. En contraste con la naturaleza silvestre del romanticismo, la naturaleza en el modernismo es domesticada y cuidado como los jardines franceses. (*Adamaria, 2012*)

Ejemplo de poesía modernista:

Nocturno

Oh dulce niña pálida, que como un montón de oro
de tu inocencia cándida conservas el tesoro;
a quien los más audaces, en locos devaneos
jamás se han acercado con carnales deseos;
tú, que adivinar dejas inocencias extrañas
en tus ojos velados por sedosas pestañas,
y en cuyos dulces labios abiertos solo al rezo
jamás se habrá posado ni la sombra de un beso...
Dime quedo, en secreto, al oído, muy paso,
con esa voz que tiene suavidades de raso:
si entrevieras en sueños a aquél con quien tú sueñas
tras las horas de baile rápidas y risueñas,
y sintieras sus labios anidarse en tu boca
y recorrer tu cuerpo, y en su lascivia loca
besar todos sus pliegues de tibio aroma llenos
y las rígidas puntas rosadas de tus senos;
si en los locos, ardientes y profundos abrazos
agonizar soñaras de placer en sus brazos,
por aquel de quien eres todas las alegrías,
¡oh dulce niña pálida!, di, ¿te resistirías?...

(Asunción Silva, 2005)

Idea principal del poema:

Silva hace referencia al deseo. A la añoranza por la mujer amada.

Intención:

Enaltecer las imágenes delicadas que le inspira el amor.

Características del modernismo:

- Uso de distintos tipos de versos
- Evasión de la realidad
- Exaltación de la interioridad del autor
- Imágenes delicadas y exóticas
- Lenguaje llamativo

Recuerda que...

La intención comunicativa de la poesía tiene como función principal persuadir las emociones del lector a partir de las imágenes que crea el lenguaje poético.

Ejercicio 1

Lee atentamente el siguiente poema y responde a las preguntas

HAY UN INSTANTE Guillermo Valencia

Hay un instante del crepúsculo
en que las cosas brillan más,
fugaz momento palpitante
de una amorosa intensidad.

Se aterciopelan los ramajes,
pulen las torres su perfil,
burila un ave su silueta
sobre el plafondo de zafir.

Muda la tarde se concentra
para e olvido de la luz,
y la penetra un don suave
de melancólica quietud.

Como si el orbe recogiese
todo su bien y su beldad,
toda su fe, toda su gracia,
contra la sombra que vendrá.

Mi ser florece en esa hora
de misterioso florecer;
lleo un crepúsculo en el alma
de ensoñadora placidez.

En él revientan los renuevos
de la ilusión primaveral,
y en él me embriago con aromas
de algún jardín que hay más allá.

(Gómez Ayala, 2010)

Figura 7 Lectura vanguardista

Responda las siguientes preguntas sobre el poema anterior. Relee el poema y ten en cuenta los principales aspectos del modernismo.

a. Escribe 2 ideas principales del poema *Hay un instante*.

Responda las siguientes preguntas sobre el poema anterior. Relee el poema y ten en cuenta los principales aspectos del modernismo.

b. Extrae la intención del poema y construye una breve explicación con tus propias palabras.

c. Describa con sus propias palabras lo que evocan, desde su experiencia como lector, los siguientes conceptos que presenta el poema.

→Ramajes:

→Morosa intensidad:

→Misterioso florecer:

d. Identifica en el poema tres características del modernismo colombiano.

e. ¿Qué relación encuentras entre el poema y la realidad?

Actividad 3

El Vanguardismo

Lee con atención el siguiente texto y luego realiza los ejercicios.

El vanguardismo

Contexto

Desde el punto de vista histórico, el primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. Por su parte, la Primera Guerra Mundial (entre 1914 y 1918) y la Revolución Soviética (en octubre de 1917) fomentaron las esperanzas en un régimen económico diferente para el pueblo.

Es por esta razón, que en el ámbito literario se inicia una profunda renovación del espíritu humano. De esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el sentimentalismo, de la exaltación del inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo, nacerían las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX, aproximadamente en el año de 1920. *(Wikispaces, s.f.)*

Definición

Conjunto de movimientos y tendencias artísticas y literarias de carácter renovador que surgieron a principios del siglo xx. Algunos de estos movimientos fueron el cubismo , el dadaísmo , el futurismo , el surrealismo y el ultraísmo . Estos movimientos, proponían hacer una poesía sencilla y clara que rompiera con el tradicionalismo de la poesía anterior a la guerra.

Principales características

- Libertad de expresión, que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos.
- Actitud de escepticismo e intrascendencia frente a la literatura. Se eliminan los ornamentos, las palabras rebuscadas. *(Wikispaces, s.f.)*
- Se emplea la estética de la sensación y la belleza para dar la libertad completa al poeta.
- Se rompe con la estrofa, la puntuación, la métrica de los versos como con la forma, alterando por completo la estructura tradicional de las composiciones.
- El poeta expresa su pensamiento tal y como se presenta, sin una organización lógica, con frases directas y construidas con la menor cantidad de palabras posibles. *(Gómez, 2009)*

Temas:

- Denuncia de la crisis social
- Sentimiento poético
- Situación de exilio
- Objetos de la vida cotidiana
- Desacralización de la religión

Géneros:

- Poesía
- Ensayo
- Crónica

Figura 8. Vanguardismo

Autores, géneros y obras representativas de la literatura vanguardista en Colombia.

A partir de la entrada de la estética vanguardista en Colombia, los autores exploraron una amplia gama de posibilidades expresivas, sin que sea posible ubicarlos a todos en una clasificación precisa de movimientos y tendencias. Las siguientes fueron algunas de las obras más importantes. (*Proyecto Sé, 2012*)

Género	Autores	Obras
Narrativo	Tomás Carrasquilla	<i>Héctor Rojas Herazo</i>
	José Eustasio Rivera	<i>La vorágine</i>
	Eduardo Caballero Calderón	<i>Siervo sin tierra</i>
	Hernando Téllez	<i>Cenizas para el viento</i>
	Héctor Rojas Herazo	<i>En noviembre llega el arzobispo</i>

Género	Autores	Obras
Lírico	León de Greiff	<i>Variaciones alrededor de nada</i>
	Rafael Maya	<i>Navegación nocturna</i>

Lírico	Fernando Charry Lara	<i>Nocturnos y otros sueños</i>
	Jorge Gaitán	<i>Amantes</i>
	Aurelio Arturo	<i>Morada al sur</i>

Género	Autores	Obras
Dramático	Antonio Álvarez Lleras	<i>Fuego extraño</i>
	Luis Enrique Osorio	<i>El beso del muerto</i>
	Jorge Zalamea Borda	<i>El rapto de las sabinas</i>
	Hernando Téllez	<i>La doncella del agua</i>

Ejercicio 1

Con base a la información presentada, analiza qué significa la expresión “el vanguardismo inicia con una profunda renovación del espíritu.” Explícalo describiendo, con tus palabras, con qué rompe y qué propone en relación a la literatura.

Con qué rompe:

Qué propone:

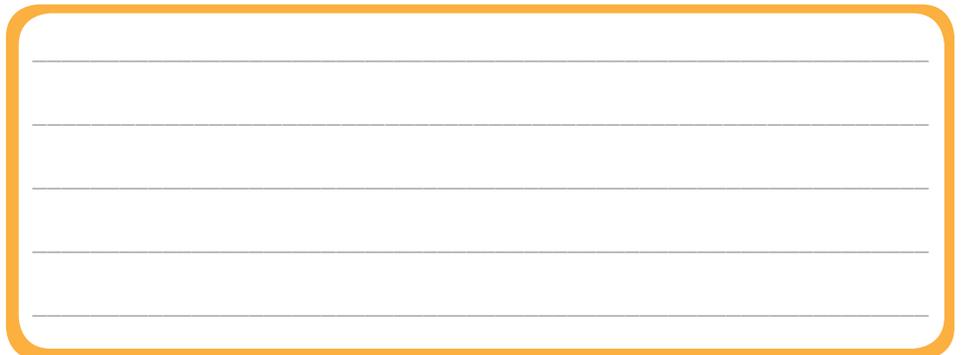
Ejercicio 2

Consulta las principales **características literarias** de los movimientos del vanguardismo subrayados en el texto. Escríbelas en los siguientes recuadros sintetizándolas con tus palabras.

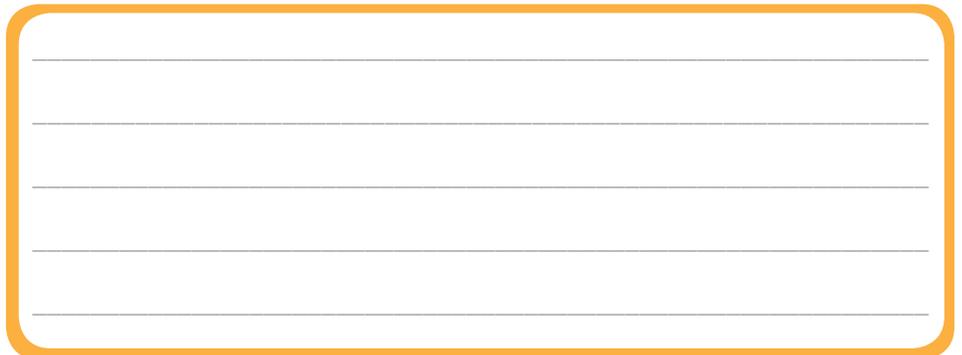
Futurismo

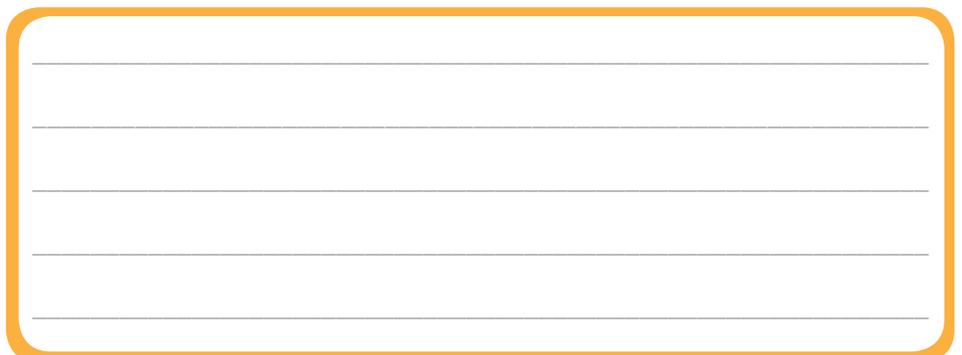
Dadaísmo

Surrealismo

Cubismo

Ultraísmo

Ejercicio 3

Lee el siguiente poema y responde a las preguntas.

Las instantáneas Luis Vidales

Uno es una cámara fotográfica. Las piernas son el parapeto de esta máquina. Cuando yo salgo a la calle me pongo a sacar vistas.

Llevo una bomba de corneta de auto en el bolsillo para dar la ilusión de la pera de la máquina.

Y cuando una señorita pasa muy de prisa yo casi siento deseos de gritarle:

-Deténgase usted, señorita. Yo le saco su instantánea.

Y en ese momento apretar la bomba de goma en el bolsillo. (*Proyecto Sé, 2012*)

a. ¿Cuál es la idea principal del poema?

b. ¿Por qué dice el poeta que uno es una cámara?

c. Señala por lo menos una característica de la literatura vanguardista en el poema. Justifica con tus palabras la respuesta

El modernismo

El modernismo constituyó el periodo más importante en la conformación de la literatura colombiana e hispanoamericana: surgió como respuesta a los anhelos de universalidad, de querer hacer parte íntegra de la literatura del resto del mundo, de ser modernos en América, pero también como afirmación de nuestra propia identidad.

Principales características

- Uso de distintos tipos de versos
- Evasión de la realidad
- Exaltación de la interioridad del autor
- Musicalidad exacerbada
- Imágenes delicadas y exóticas
- Lenguaje llamativo y muy sonoro

Temas:

- La sociedad aristocrática
- El mundo antiguo
- Misticismo
- Sensualidad y erotismo

Géneros:

- Poesía
- Novela

El vanguardismo

Conjunto de movimientos y tendencias artísticas y literarias de carácter renovador que surgieron a principios del siglo XX. Algunos de estos movimientos fueron el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo y el ultraísmo. Estos movimientos, proponía hacer una poesía sencilla y clara que rompiera con el tradicionalismo de la poesía anterior a la guerra.

Principales características:

- Libertad de expresión
- Actitud de escepticismo e intrascendencia frente a la literatura
- Se emplea la estética de la sensación y la belleza
- Se rompe con la estrofa, la puntuación, la métrica de los versos
- El poeta expresa su pensamiento tal y como se presenta

Temas:

- Denuncia de la crisis social
- Sentimiento poético
- Situación de exilio
- Objetos de la vida cotidiana
- Desacralización de la religión

Géneros:

- Poesía
- Ensayo
- Crónica

 Tarea

Consulta un poema vanguardista colombiano y pégalo en el espacio indicado. Luego, analiza el poema completando la información de la tabla.

Pega aquí el poema

Análisis del poema

Escribe dos ideas principales	
Significado de las palabras desconocidas	
Apreciación personal	

Lista de figuras

Figura 1. *La modernidad en el arte*

Figura 2. *Leda and the Swan*

Cézanne, P. (1880) *Leda and the Swan* [Fotografía] Recuperada de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Cezanne_Leda_au_cygne.jpg

Figura 3. *Piruri de Segorbe*

Alarcón, M. (2009). Piruli de Segorbe [Fotografía] Recuperada de: <http://www.fotocommunity.com/pc/pc/display/17530467>

Figura 4. *José Asunción Silva*

Figura 5. *Guillermo Valencia*

Figura 6. *Eduardo Castillo*

Figura 7. *Lectura vanguardista*

Figura 8. *Vanguardismo*

Referencias

- Adamaria. (17 de Noviembre de 2012). *Literatura del modernismo en Colombia*. Recuperado el 26 de Mayo de 2015, de slideshare: <http://es.slideshare.net/adamaria/iteratura-del-modernismo-en-colombia-grupo-1-15227246>
- Asunción Silva, J. (2005). *Antología poética*. Recuperado el 08 de aBRIL de 2015, de Portal U Externado: http://portal.uexternado.edu.co/pdf/1_decanaturaCultural/11%20antologia-JoseAsuncionSilva.pdf
- Benavides, J. (28 de Noviembre de 2014). *El modernismo en Colombia*. Recuperado el 26 de Mayo de 2015, de slideshare: <http://es.slideshare.net/javierubenavides/el-modernismo-en-colombia>
- Diccionario de Lengua Española. (2014). *WordReference*. Recuperado el 15 de Octubre de 2014, de www.wordreference.com: <http://www.wordreference.com/definicion/>
- Ed. Ram. (28 de Julio de 2008). *El modernismo: contexto histórico*. Recuperado el 07 de Abril de 2015, de elblogdemara5: <http://elblogdemara5.blogspot.com/2008/07/la-afirmacin-de-la-literatura.html>
- Gómez Ayala, C. (31 de Octubre de 2010). *La palabra dueña del silencio*. Recuperado el 26 de Mayo de 2015, de cleotildegomez: http://cleotildegomez.blogspot.com/2010/10/la-poesia-modernista_31.html
- Gómez, M. L. (02 de Julio de 2009). *vanguardismoliterario*. Recuperado el 08 de Abril de 2015, de <http://vanguardismoliterario.blogspot.com/2009/07/generos-literarios-durante-las.html>