

Introducción (desde los orígenes -1520- hasta el Romanticismo -1880)

Sor Juana Inés de la Cruz: "A su retrato".

Modernismo (1880-1910)

José Martí: "La niña de Guatemala", "Si ves un monte de espumas".

Julián de Casal: "El arte", "Mis amores", "Crepuscular".

José Asunción Silva: "Nocturno III", "Ars".

Rubén Darío: "Era un aire suave", "El cisne", "Yo persigo una forma", "Lo fatal".

Julio Herrera y Reissig: "El despertar".

Ricardo James Freyre: "Los héroes".

Leopoldo Lugones: "La muerte de la luna", "Salmo pluvial (Tormenta, Lluvia, Calma, Plenitud)".

Posmodernismo - Transición (1910-1920)

Enrique González Martínez: "Tuércele el cuello al cisne".

Gabriela Mistral: "Balada", "Poema del hijo".

Juana de Ibarbourou: "Rebelde", "Millonarios", "Higuera".

Alfonsina Storni: "Tú me quieres blanca", "Hombre pequeñito...", "Voy a dormir".

Vanguardismo (1920-1945)

Vicente Huidobro: Altazor: "Canto II", "Arte poética", "La capilla aldeana".

César Vallejo: "Los heraldos negros", "La cena miserable", "Trilce: XXVIII", "Masa".

Jorge Luis Borges: "Poema de los dones", "Arte poética", "Un patio".

Nicolás Guillén: "La muralla", "Balada de los dos abuelos".

Pablo Neruda: "Arte poética", "Poema 20", "Walking around", "No hay olvido", "La United Fruit Co."

Posvanguardismo (1945-1960)

Octavio Paz: "Decir, hacer", "La poesía 2", "La poesía 3", "Trabajos del poeta" (V, XIII) "Bajo tu clara sombra".

Alejandra Pizarnik (1936-1972): "La noche", "Enamorada", "Salvación", "Exilio", "Peregrinaje".

Introducción (desde los orígenes -1520-hasta el Romanticismo -1880).

LA VOZ DE LOS NATIVOS

Desde el punto de vista de la creación literaria, el peruano **Garcilaso de la Vega el Inca (1539-1616)**, es la figura de mayor relieve de este primer período «nativista» de la literatura hispanoamericana de la época colonial y el primer gran cronista hispanoamericano auténtico de la Colonia.

LA POESÍA EN AMÉRICA: DE LOS ROMANCES A LA ÉPICA

- **El romancero, llevado a América por los españoles, con el descubrimiento y la conquista, y**
- **La poesía épica bajo la influencia renacentista italiana.**

LA LÍRICA EN EL BARROCO

Luis de Góngora (1561- 1627) fue un poeta y dramaturgo español, máximo exponente de la corriente literaria conocida como **culteranismo** o **gongorismo**, un movimiento literario de principios del s. **XVII**, caracterizado por **el abuso de latinismos y la acumulación de metáforas**. Tanto la poesía lírica como la épica están dominadas en el siglo **XVII**, al igual que durante una gran parte del siglo siguiente, por la tendencia culterana. En la poesía lírica, el **Barroco** se afirma y florece en los dos centros más importantes de la cultura americana, México y Perú, pero también en centros menores. Se trata de la «**corte lírica**» que, ofrece un marco digno al máximo poeta mexicano del siglo **XVII**, **sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)**, la personalidad más destacada del **Barroco**.

ENTRE NEOCLÁSICOS Y ROMÁNTICOS

El neoclasicismo se manifiesta en América en todo su esplendor, con figuras de relieve, en la primera mitad del siglo XIX, en el ámbito poético, sobre todo con la obra del ecuatoriano **José Joaquín de Olmedo** (1780-1847) y **Andrés Bello** (1781-1865).

EL PASO AL ROMANTICISMO. LA LITERATURA DE CONTENIDO POLÍTICO

Con el venezolano **Simón Bolívar** (1783-1830), se inicia el **Romanticismo**. El momento heroico de la lucha por la independencia deja su impronta en las primeras décadas del siglo XIX.

LA AFIRMACIÓN ROMÁNTICA

A pesar de que la **tendencia neoclásica** sigue activa en América, el Romanticismo triunfa en Hispanoamérica **entre 1840 y 1880**. Es el momento en que la literatura hispanoamericana sitúa en el centro de sus instancias al hombre, el momento en que se vuelve impetuosa y combativa.

EL ROMANTICISMO

- El verdadero introductor del Romanticismo es el argentino **Esteban Echeverría** (1805-1851) junto con otros románticos, como Alberdi, Gutiérrez, López, Sarmiento, Hernández, escritores destinados a caracterizar decididamente el panorama romántico hispanoamericano.
- Pero no vale la pena detenerse más en la abundante proliferación de la poesía romántica hispanoamericana, aparte de los nombres ya citados, por el escaso valor intrínseco que presenta.
- El Romanticismo va cediendo lugar a **las nuevas tendencias modernistas**. Sin embargo, antes de declinar por completo, el Romanticismo da nuevamente en América una serie de notables poetas, como el uruguayo **Juan Zorrilla de San Martín**.

DEL ROMANTICISMO AL MODERNISMO

ORÍGENES DEL MODERNISMO

- Vigente aún el Romanticismo, empieza a manifestarse y a afirmarse poco a poco una nueva tendencia estética, el **Modernismo**. La revuelta se produce como reacción **ante el debilitamiento del Romanticismo, la falta de grandes artistas y, por lo tanto, como una necesidad esencial de renovación**.
- Se trata de un **cambio radical de sensibilidad**, una concepción diferente del arte que afirma un mundo en el cual **la belleza reina soberana**, el **Yo puede expresarse libremente** construyendo un dominio refinado y ficticio en el cual puede refugiarse el artista.
- No cabe duda de que, con el **Modernismo**, los hispanoamericanos se insertaron en un **ámbito cultural** bastante más amplio que el romántico.
- Sobre todo es la **poesía francesa** que dio a la hispanoamericana el ejemplo de una **musicalidad nueva, la emoción de delicadas situaciones sentimentales, el preciosismo de los ambientes internos y externos**, pero también el **Renacimiento**, del siglo XVIII.

De una manera general:

- El modernismo se opone al realismo, optando por la novela histórica o la crónica de experiencias de alucinación y locura.
- El preciosismo, la alusión a nobles mundos desaparecidos, y la descripción de ambientes de refinada bohemia, a menudo idealizados líricamente, crean el paisaje modernista.

LOS INICIADORES DEL MODERNISMO

- En el **período de transición que va del Romanticismo al Modernismo** se afirman artistas completos. No cabe duda de que los límites de una transición **son siempre difíciles de establecer**; sin embargo, ya es posible señalar en algunos poetas **la novedad** en cuanto representantes **del nuevo curso en vías de afirmación**, teniendo siempre presente que el Modernismo no fue un **movimiento unitario en sus manifestaciones** y que Rubén Darío, su máxima expresión, en realidad fue el formulador de una **orientación personalísima**.
- Entre los poetas hispanoamericanos que se encaminan hacia el nuevo estilo y contribuyen a la afirmación del movimiento renovador figuran, en primer lugar, **Manuel González Prada, José**

Martí y Salvador Díaz Mirón; éstos son los poetas más importantes del período de transición que enlaza el Romanticismo con el Modernismo.

PRIMEROS MODERNISTAS

Con los tres poetas mencionados anteriormente el Romanticismo llega definitivamente a su fin. Con **Gutiérrez Nájera, Julián del Casal y José Asunción Silva**, el **Modernismo iniciará su verdadera afirmación**, encaminándose hacia una plena madurez.

SÍNTESIS DEL MODERNISMO

- Para su afirmación definitiva, el Modernismo necesitaba la aparición de una personalidad excepcional. Con el poeta nicaragüense **Rubén Darío** el Modernismo pone de manifiesto su inmensa gama de posibilidades. De ahí que la crítica estableciera el año de la publicación de su obra **Azul..., 1888**, como **fecha oficial de nacimiento del movimiento** al que Darío comunicó la máxima fuerza de expansión.
- No cabe duda de que otra figura destacada de este momento de transición es el cubano **José Martí**, quien con el tiempo habría de convertirse en símbolo vivo de **la lucha americana por la libertad**.
- Otros sobresalientes representantes modernistas son el argentino **Leopoldo Lugones**, el uruguayo **Julio Herrera y Reissig** (1875-1910) y por fin, es el boliviano **Ricardo Jaimes Freyre** (1868-1933).

CARACTERÍSTICAS DEL MODERNISMO

De una forma general el Modernismo es una síntesis del Parnasianismo, del Simbolismo y del Impresionismo:

- **Del Parnasianismo toma**

- + la perfección formal,
- + los temas exóticos,
- + los valores sensoriales
- + y el lenguaje brillante.

- **Del Simbolismo,**

- + el gusto por lo oculto,
- + la búsqueda de efectos rítmicos dentro de una variada musicalidad.

- **Del Impresionismo,**

- + el gusto por las sensaciones,
- + por la impresión de los sentidos.

El modernismo, a través de estas influencias junto con la de las culturas clásicas y orientales, introdujo:

- la sensualidad,
- la elegancia plástica,
- el elitismo intelectual,
- los juegos cromáticos y sonoros,
- lo exótico,
- lo fantástico
- la alusión a nobles mundos desaparecidos
- la mención de objetos preciosos y
- la languidez decadente.

Se caracteriza por dos tendencias:

- **a. la preciosista**, en la que predominan los excesos decorativos, los ambientes exóticos y refinados, las influencias francesas y los temas universales y
- **b. la mundonovista**, que florece en los primeros años del siglo XX aunque tiene sus raíces en la obra de José Martí (1853-1895). En esta tendencia predominan los ambientes y temas principalmente americanos y la preocupación por la situación política y social de la época ("A Roosevelt" de Darío).

LA MÉTRICA MODERNISTA

- El ansia de armonía y el “**imperio de la música**” conducen a un inmenso enriquecimiento de ritmos. Se prolongan las aportaciones de los románticos, se incorporan formas procedentes de Francia, se resucitan versos y estrofas antiguos.
- El verso preferido es, sin duda, el **ALEJANDRINO**, enriquecido con nuevos esquemas acentuales. Y con él se combinan ahora **VERSOS TRIMEMBRES** (el trimètre romantique francés). Un ejemplo: Adiós -dije-, países / que me fuisteis esquivos; adiós, peñascos / enemigos / del poeta.
- También a la influencia francesa se debe el abundante cultivo de **dodecasílabos** (6 + 6: Era un aire suave de pausados giros) y de **eneasílabos** (Juventud, divino tesoro ...).

JUANA INÉS DE ASBAJE Y RAMÍREZ (1651 ACTUAL MÉXICO- 1695).

- Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los tres años.
- En **1659** se trasladó con su familia a la **capital mexicana**.
- **Una mujer que podía leer y escribir** en sus tiempos era, en extremo, inusual, particularmente en el contexto de la **Contrarreforma**.
- Desde los comienzos se manifestó la vocación de sor Juana por la **poesía**. Pero a los **dieciséis años** una crisis la induce, de repente, a encerrarse en un **convento**, donde no hacía otra cosa que estudiar y escribir; además de comportarse como perfecta religiosa, desarrolla un intenso trato con **literatos** que la honraban con su amistad y frecuentaban su celda.
- En su celda también **llevó a cabo experimentos científicos**, reunió una **nutrida biblioteca**, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales.

OBRA

- En su **poesía** atesora toda la experiencia poética del *Siglo de Oro*, no solo del **Barroco**, sino también del **Renacimiento**.
- Sus preferencias van a **fray Luis de León**, además de **Garcilaso, Quevedo, Lope de Vega y Calderón**. No obstante, es **Góngora** el poeta que influyó de manera más honda en la poesía de la religiosa en cuanto a técnica y gusto.
- La poesía de sor Juana toca el **tema amoroso, ocasional o de circunstancia y el ámbito filosófico y religioso**.
- La escritura es para ella un proceso liberador así que en la **Respuesta a Sor Filotea**, primer **documento feminista** de primerísimo orden, además, sor Juana Inés de la Cruz proclama con ardor **el derecho de la mujer al estudio**.
- También demuestra desencanto sor Juana con respecto **a los artificios** con que el hombre trata **de detener el tiempo**, delatando la inevitable destrucción que éste realiza, como observaremos en el conocido soneto “A su retrato”, que veremos a continuación.

JOSÉ JULIÁN MARTÍ PÉREZ; LA HABANA, 1853 - DOS RÍOS, CUBA, 1895

- Político y escritor cubano, destacado precursor del **Modernismo literario hispanoamericano** y uno de los principales líderes de la independencia de su país.
- A los **diecisiete años** José Martí fue **condenado a seis años de cárcel** por su pertenencia a grupos independentistas.
- Deportado a España, inició en Madrid estudios de derecho filosofía y letras por la Universidad de Zaragoza.
- Tras viajar durante tres años por Europa y América, José Martí acabó por instalarse en México y poco después, se trasladó a Cuba.

- **Deportado de nuevo** por las autoridades cubanas, temerosas ante su pasado revolucionario, se afincó en **Nueva York** y se dedicó por completo a la actividad política y literaria. Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un **nuevo proceso revolucionario en Cuba**, y en 1892 fundó el **Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria**. Martí es, junto a Simón Bolívar y José de San Martín, uno de los principales protagonistas del proceso de **emancipación de Hispanoamérica**.

OBRA

- En sus versos puede advertirse **el preanuncio de un clima nuevo**, que deja **a un lado el Romanticismo, sin repudiarlo**, para acercarse **a un** modernismo, para lanzarse a la búsqueda de una musicalidad difícil, de un ensanchamiento espiritual que se apoya en el conocimiento de las literaturas inglesa y norteamericana, pero también de la francesa e italiana.
- En el prólogo a sus *Versos sencillos* (1891) el poeta cubano hace profesión abierta de **Modernismo** cuando afirma que ama las sonoridades difíciles y el verso escultórico.
- En toda su poesía, al igual que en la prosa, se afirma una sinceridad esencial. Martí proclama abiertamente su concepción de la poesía como **desahogo espontáneo y necesario del alma**, no como ejercicio literario.