

Guía para disfrutar y comprender la lectura

Prisma

Antología poética de la vanguardia hispanoamericana

Hugo Gutiérrez Vega y León Guillermo Gutiérrez-
selección, presentación y notas

El propósito de esta guía es apoyar al maestro con una serie de actividades que despierten en los alumnos el interés y el gusto por la lectura, a la vez que contribuyan al desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir.

Nuestra propuesta sugiere algunas iniciativas para que los alumnos fortalezcan su capacidad de imaginar, observar, crear hipótesis, investigar, analizar, jugar con las palabras, ampliar su vocabulario, dialogar y construir significados.

Para ello, será fundamental crear un ambiente afectuoso y relajado en el que los jóvenes sientan confianza, y que propicie su participación y libre expresión, alejados de la evaluación y la tarea, de modo que sientan ese momento como un espacio de encuentro placentero con los demás y con la literatura.

Las siguientes actividades son sugerencias para aprovechar la lectura con sus alumnos. Le recomendamos que realice las que le parezcan más adecuadas de acuerdo con el perfil y las necesidades e intereses de su grupo. Recuerde que:

- Es necesario que el maestro lea el libro con anterioridad y en su oportunidad comparta también sus puntos de vista sobre la lectura.
- Algunas actividades implican que los alumnos deberán investigar para ahondar en un fragmento o un tema de los que se aborden en el libro.
- Por una parte, las actividades son una oportunidad para fortalecer la identidad y la valoración personal de los alumnos, y por la otra, de reconocer a la diversidad de opiniones y a la lectura como un acto social.
- Será muy importante que el maestro vincule el texto leído con otros materiales con diversos lenguajes y formatos como revistas, periódicos, folletos, Internet, etcétera.
- Es una posibilidad de relacionar la lectura y la escritura con otras expresiones artísticas y culturales, por lo que de manera complementaria se pueden visitar museos o centros culturales; asistir al cine, al teatro o a conciertos, o participar en diversas manifestaciones culturales de su comunidad.

La obra y el autor

Prisma es una antología que reúne a 31 de los más destacados autores de las vanguardias poéticas latinoamericanas del siglo veinte de México, Perú, Chile, Argentina, Puerto Rico, Nicaragua, Guatemala, Uruguay, Cuba, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Panamá.

El nombre de vanguardias define a diversos movimientos artísticos que, a principios del siglo veinte, se lanzaron a cambiar los patrones estéticos tradicionales, a partir de manifiestos y postulados en donde se incitaba a crear una nueva base de apreciación crítica del arte, con la incorporación del lenguaje y las técnicas de la ciencia y la tecnología de la época. De origen europeo, los movimientos más connotados fueron el surrealismo,¹ el ultraísmo,² el dadaísmo³ y el futurismo.⁴ Ellos congregaron a creadores de las diversas disciplinas del arte, aunque su núcleo y expresión más representativa fue la poesía.

En los países de América Latina, por su parte, las primeras décadas del siglo veinte significaron también la celebración del centenario de su independencia con respecto al imperio español, lo que de alguna manera significó para estas naciones el paso de su infancia a su adolescencia. Por lo que hace a la poesía, con la obra de Rubén Darío, América aportó a las letras españolas una primera renovación, el modernismo, y con éste como cimiento, la noticia de la aparición de las vanguardias europeas facilitó en Hispanoamérica el surgimiento de versiones locales de los movimientos que se estaban dando del otro lado del Atlántico y de movimientos propios. Así, la aportación de la literatura hispanoamericana a la explosión de *ismos* fueron el letrismo, el creacionismo, el estridentismo, el girandulismo, el nativismo y el postumismo. Igualmente contó con exponentes imprescindibles en el surrealismo y el ultraísmo.

En *Prisma* el lector encontrará poemas de autores tan conocidos como Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Vicente Huidobro, Xavier Villaurrutia, Oliverio Girondo, Nicolás

¹ Movimiento surgido en Francia alrededor de 1920, cuyos fundadores fueron los poetas André Breton, Louis Aragon y Paul Éluard. También contó entre sus seguidores, en otras disciplinas artísticas, al director de cine Luis Buñuel y al pintor Salvador Dalí, españoles ambos.

² Movimiento surgido en España alrededor de 1918, impulsado principalmente por el escritor español Rafael Cansinos-Asséns y el argentino Jorge Luis Borges.

³ Movimiento surgido en París, en 1916, fundado por el poeta rumano Tristan Tzara y el filósofo alemán Hugo Ball.

⁴ Movimiento fundado por el italiano Filippo Tommaso Marinetti, durante la primera década del siglo pasado.

Guillén y César Vallejo, además de obras de poetas menos afamados. Con la lectura de todos ellos, seguramente podrá dibujar un mapa histórico de la evolución que la poesía tuvo en los últimos cien años, no sólo en Latinoamérica, pues, como ya se dijo, el periodo de las vanguardias significó para la poesía, y para el arte en general, una transformación absoluta de todas sus estructuras formales; una renovación de tal magnitud que aún se sigue creando bajo los parámetros establecidos por esos movimientos. De algún modo, se puede afirmar que una revolución semejante no se había dado desde el renacimiento.

El autor de la antología, Hugo Gutiérrez Vega, un reconocido poeta mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco, ha dividido su trabajo entre la escritura, el servicio diplomático y el periodismo. Algunos de sus libros más importantes son *Buscando amor* (1965), *Samarcanda y otros poemas* (1972), *Cuando el placer termine* (1977), *Cantos de Placencia* (1977), *Meridiano ocho-cero* (1982) y *Georgetown blues y otros poemas* (1987).

Propuesta de actividades

Para empezar

Contra la creencia general que considera la poesía una actividad solemne y sobria, se puede afirmar que, de todas las artes literarias, es la que mejor se presta para jugar con ella. Más aun, si tomamos en cuenta que uno de los postulados afines a la mayor parte de los movimientos de vanguardia era precisamente la antisolemnidad, en este libro se podrá encontrar material suficiente para captar la atención de los alumnos alrededor de los versos.

Antes de iniciar con la lectura de *Prisma*, se puede plantear una plática grupal en torno a los dos temas principales del título del libro: ¿qué entienden por poesía?, ¿qué creen que es la vanguardia? A partir de estas dos preguntas, el maestro podrá establecer el conocimiento que su grupo tiene respecto a estos dos temas, pero no sólo eso, podrá encontrar además las páginas del libro que puedan representar mayor atractivo para los alumnos. En efecto, es muy probable que la mayor parte de las respuestas a la primera pregunta se centre alrededor de las emociones amorosas o de "altos" planteamientos filosóficos; por tal motivo podría resultarles asombroso que la vanguardia poética hispanoamericana se haya sustentado en libros como *Veinte poemas para ser leídos en el tranvía* (Oliverio Girondo), *Altazor o el viaje en paracaídas* (Vicente Huidobro), *El hombre que se comió un autobús* (Alfredo Mario

Ferreiro), *Los gemidos* (Pablo de Rokha); o de poemas que inician “Yo nací un día / que Dios estuvo enfermo” (César Vallejo) o “Sucede que me canso de ser hombre” (Pablo Neruda). En ese sentido, es importante que el maestro explore a fondo las páginas del libro para que encuentre los textos que mejor se adapten a los gustos de su grupo.

Para empezar a leer

Una de las cualidades que más se disfrutan de la poesía, es su condición de arte para ser cantado, leído en voz alta. En el salón de clases, esto puede ayudarnos a realizar actividades amenas que involucren a todo del grupo. Se puede empezar, obviamente, por lo más básico, que puede ser llevar a cabo una lectura alternada, en donde cada poema sea leído en voz alta por un alumno distinto, para después comentarlo entre todos. Esto nos va a llevar a integrar a todos en la actividad y a romper un poco con la intimidación que muchos sienten cuando se les pide que hablen y/o lean en público.

Una vez hecho lo anterior, se puede intentar otro nivel de lectura en voz alta, que es la intervención del texto. Por ejemplo, se puede proponer a los alumnos que elijan un poema que les haya gustado y una vez que lo hayan hecho, pedirles que sustituyan los pronombres personales por sus antónimos genéricos (“el” por “la”, “ellos” por “ellas”, etcétera), o que elijan una palabra cualquiera —la primera que les venga en ese instante a la mente— y con ella sustituyan todos los sustantivos del texto, o que cambien los tiempos verbales. En esa misma línea se pueden hacer múltiples acciones, lo importante es perderle sanamente el respeto a la palabra impresa, para atrevernos a encontrar que cada lectura tiene muchísimas posibilidades, y sobre todo, que cada una puede y debe ser distinta. Si además tomamos en cuenta que las distintas vanguardias poéticas se hicieron con experimentos de esta naturaleza, podremos apreciar mejor el valor de lo que estamos leyendo.

Para hablar y escuchar

Evidentemente, las actividades propuestas hasta aquí corresponden en buena medida a una intención por estimular la formación oral y auditiva de la cultura escrita, desde un ángulo primordialmente pedagógico-recreativo que ayude a integrar a la totalidad del grupo alrededor de la lectura del libro. Por ello consideramos oportuno ahora pasar a un trabajo que ayude a fortalecer la formación individual de los alumnos.

Después de haber realizado la lectura colectiva del libro y de haber intervenido el texto para encontrarle nuevas posibilidades y significados, se puede pedir a los alumnos que expongan *ahora* cuál es su idea con respecto a la poesía y la vanguardia poética; de preguntarles si creen que corresponde con la idea preestablecida que tenían de lo que eran ambos conceptos, y si encuentran y pueden explicar cómo fue que la poesía cambió o se actualizó después de los experimentos vanguardistas.

Asimismo, si el maestro juzga que el ambiente y nivel de participación de su grupo lo permite, puede pedir a los alumnos que digan si les sugirieron algo o no las nuevas posibilidades retóricas y semánticas que se presentaron al modificar los componentes de los poemas.

Para escribir

Es probable que el ejercicio de las actividades previamente sugeridas haya despertado en el grupo cierta curiosidad y entusiasmo para intentar realizar composiciones propias. Una buena manera de canalizar esto dentro de los márgenes de la formación escolar es mezclando el espíritu irreverente y humorístico de una parte de la poesía de la vanguardia, con el uso de las formas gramaticales y sintácticas establecidas.

A fin de que los alumnos se sientan libres de ejercer la imaginación y disfruten más la realización de un texto, el maestro puede pedirles que hagan su propio poema vanguardista, del tema que cada uno desee; sugiriéndoles, por ejemplo, que en cada oración inviertan la colocación del sujeto y el predicado, o que usen sólo adverbios en lugar de verbos, que no utilicen dos veces la misma preposición o que todas las palabras inicien con la misma letra. Las posibilidades son tantas como el ingenio lo permita. La idea, obviamente, es reforzar el conocimiento de las normas de la escritura, dentro de una práctica lúdica y amena, y mostrar a los alumnos que si bien los poetas vanguardistas rompieron con las estructuras de la gramática, todos dominaban su oficio a la perfección.

Para seguir leyendo

La poesía es una de las artes más antiguas de la humanidad, es probable que haya surgido junto con la creación del lenguaje. Con *Prisma. Antología poética de la vanguardia hispanoamericana*, podremos adentrarnos en un pequeño pedacito de ella, pero si se quiere ofrecer a los

alumnos un espectro más grande de lo que es y ha sido la poesía, Alfaguara Juvenil posee en su colección varios títulos de autores de diversas épocas.

Así, si se busca contrastar el tema de las vanguardias con la poesía clásica de nuestro idioma, se puede consultar *La fuente, los destellos y su sombra. Antología poética de los Siglos de Oro*, realizada por David Huerta y Pablo Lombó; o bien, si se tiene interés por conocer los inicios de la poesía en español está la antología preparada por Gloria Prado *El héroe, la dama y el clérigo. Literatura europea del medioevo*.

Por otro lado, para conocer acerca de los dos momentos poéticos inmediatamente anteriores al periodo de las vanguardias, están *Más crueles son tus ojos. Antología de poesía hispanoamericana romántica*, realizada por Francisco Hernández y César Arístides, y *El cisne en la sombra. Antología de poesía del modernismo*, del cual también César Arístides es el antologador.

Por último, *Antología poética de la generación del 27* contiene textos representativos de la poesía que se escribía en España durante el tiempo en que en Hispanoamérica florecían las vanguardias.

Conexiones curriculares

- Artes
- Español
- Historia de México

Conexiones al mundo

Como se ha dicho hasta ahora, los movimientos de vanguardia partieron de la poesía, pero tocaron y/o abarcaron prácticamente la totalidad de las artes. En ese sentido, la lectura de este libro puede ser potenciada o complementada con la exhibición, por ejemplo, de películas del cineasta surrealista Luis Buñuel (varias de las cuales, no sobra decirlo, se filmaron en México). O incluso, con la proyección de una película más o menos reciente, *El lado oscuro del corazón*; en la cual resulta medular la obra y la figura del poeta argentino Oliverio Girondo.

Desarrollo: Sergio Valero, Ana Arenzana.

Para uso exclusivo en las aulas como apoyo didáctico.

© Todos los derechos reservados para Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V., México, 2006.