

VASSAR COLLEGE
Hispanic Studies 387, Spring 2004
Latin American Avant-Garde
Prof. Mihai Grünfeld

Classes: Chicago Hall 137 Friday 1:00 - 3:00pm,
Office Hours: T 12-1pm; Th 12-1pm; F 3-4pm and by appointment
Extensions: 5614; email: grunfeld@vassar.edu

La vanguardia histórica latinoamericana de entre las dos guerras mundiales no siempre ha recibido la atención crítica merecida. Por lo general se estudian separadamente las figuras poéticas más destacadas de la época, tales como Pablo Neruda, Vicente Huidobro, César Vallejo o Nicolás Guillén, discutiéndolas en términos de su endeudamiento con las vanguardias europeas y sin prestar bastante atención al contexto latinoamericano que en gran medida determinó su producción estética. En este curso nos proponemos estudiar el desarrollo de la vanguardia en los principales focos culturales del continente latinoamericano, insertando las figuras más destacadas en el contexto socio político y estético, nacional y continental. Nos interesa profundizar aquí no solamente los textos vanguardistas más destacados sino también discutir nociones como formación de grupos nacionales, el papel de las revistas y de los manifiestos, binomios como tradición autóctona / universalista, texto escrito / acto vanguardista, vanguardia céntrica / ex-céntrica, relación con la cultura popular y la cultura masificada, con las artes plásticas y con las vanguardias europeas en general. Para esclarecer este último punto se pretende que durante cada día de clase los estudiantes hagan presentaciones orales de unos veinte minutos sobre las vanguardias europeas (cubismo, futurismo italiano, dadaísmo, futurismo soviético, expresionismo, surrealismo, Bauhaus, Der Stijl, Harlem Renaissance, etc.)

Las clases consisten en presentaciones del profesor y de los estudiantes y discusiones sobre los textos leídos. Los estudiantes deben venir a la clase preparados para participar en la discusión. Cada estudiante hará **dos** presentaciones orales, uno sobre un movimiento de vanguardia europeo y el otro sobre su propio trabajo de investigación. Se entregarán **dos** trabajos escritos. El primero será de 10 páginas, para el 7 de marzo. El segundo, de 20 páginas, será una ampliación del primero y será para el 13 de mayo. Estos trabajos serán en español, escritos a máquina, a doble espacio, prestándose atención no solamente al contenido sino también a la gramática, al vocabulario y al estilo de redacción. En caso de no entregarse los trabajos escritos en la fecha señalada, se perjudicará la nota.

Trabajos

2 Presentaciones orales	30%
Participación en clase	20%
2 ensayos	50%

Textos obligatorios

Miguel Angel Asturias, Leyendas de Guatemala (1930)
María Luisa Bombal, La última niebla (1935)
Oliverio Gironde, Veinte poemas para ser leídos en el tranvía (1922) y Calcomanías (1925) (fotocopias)
Nicolás Guillén, Sóngoro Cosongo. Motivos de son (1931)
Vicente Huidobro, Altazor (1919,1931)
Pablo Neruda, Residencia en la tierra: 1925-1931 (1933)
Pablo Palacio, Déborah (1927)(fotocopia)
Magda Portal, Una esperanza y el mar: Varios poemas a la misma distancia (1927)(fotocopia)
César Vallejo Trilce (1922).

PLAN DE CURSO

Enero 25. La vanguardia: Una ruptura hacia la modernidad

Febrero 1. Argentina: La ciudad moderna y el viaje internacional

Lectura: Oliverio Girondo: Veinte poemas para ser leídos en el tranvía (1922) y

Calcomanías (1925)

"Carta Abierta a la Púa" y "Manifiesto Martín Fierro" (fotocopias)

Presentación de estudiante: futurismo,

Película: "Metrópolis" (1926), Fritz Lang Se presentará el jueves por la noche en FLRC

Febrero 8. Perú: El compromiso social y político

Lectura: Magda Portal: Una esperanza y el mar: Varios poemas a la misma distancia

(1927)(fotocopia) y El nuevo poema y su orientación hacia una estética económica (1928) (fotocopia)

Manifiesto de la Revista Amauta (fotocopias)

Presentación de estudiante: expresionismo

Película: "The Cradle Will Rock"

Febrero 15. Chile: El surrealismo y el sujeto femenino

Lectura: María Luisa Bombal, La última niebla (1935) (fotocopias)

Alejo Carpentier: "En la extrema avanzada. Algunas actitudes del surrealismo." (fotocopias)

Presentación de estudiante: surrealismo

Película: Un Chien Andalou, Buñuel

Febrero 22. Cuba: Lo popular afro-antillano, vanguardia y colonialismo

Lecturas: Nicolás Guillén: Songoro cosongo. Poemas mulatos (1931) y West

Indies Ltd.

Manifiesto de la Revista de Avance (fotocopias)

Presentación de estudiante: Harlem Renaissance

Febrero 29. La tradición indigenista

Lectura: Miguel Angel Asturias: Leyendas de Guatemala

Presentación de estudiante: cubismo

Marzo 7. Brasil: Tupi or not tupi: El nacionalismo de la vanguardia brasileña. El manifiesto y el acto vanguardistas.

Lectura: Tarsila do Amaral

Manifiesto Antrópofago, Oswald de Andrade

Presentación de estudiante: dadaísmo

Película: "Límite"

PRIMER TRABAJO ESCRITO: análisis de un texto vanguardista

VACACIONES DE PRIMAVERA

Marzo 28 México: Entre el muralismo y el estridentismo: vanguardia, revolución y nacionalismo.

Lectura: Maples Arce: Urbe, Super Poema Bolchevique en 5 cantos (1924)(fotocopia)

Manifiestos Estridentistas

Imágenes del muralismo

Presentación de estudiante: el constructivismo y futurismo soviético

Película: "Qué viva México," Eisenstein

Abril 4. César Vallejo, Trilce (1922)

Presentaciones orales

Abril 11. Pablo Neruda, Residencia en la tierra: 1925-1931 (1933)

Presentaciones orales

Abril 18. Pablo Palacios: Déborah (1927) (fotocopia)

Presentaciones orales

Abril 22. Vicente Huidobro, Altazor (1919, 1931)

Presentaciones orales

Abril 25. Vicente Huidobro, Altazor (1919, 1931)

Presentaciones orales

Mayo 2. CONCLUSIONES

SEGUNDO TRABAJO ESCRITO PARA EL 13 DE MAYO

Algunos libros de historia sobre el período

Haynes, Keen. A History of Latin America. Boston; New York: Houghton Mifflin, 2000.

Hobsbawm, Eric. The Age of Extremes. New York: Pantheon Books, 1994. (D 421.H582. 1994)

Skidmore, Thomas E. and Peter H. Smith, Modern Latin America. Oxford U. Press, 1992. (F1413 .S55 1992)

Algunos libros de historia literaria sobre el período

Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea: 1914-1970. José Olivio Jiménez, ed. Madrid : Alianza Editorial, 1978. (PQ7084 .J47 1978)

Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia. Mihai Grünfied, comp. Madrid: Hiperión, 1995. (PQ7084 .A488 1995)

Antología poética de la vanguardia hispanoamericana. Julián González Suárez, Sel., Introd. y Est.. Managua, Nicaragua: Ediciones Distribuidora Cultural, 1994. (PQ7082P7G67, 19945)

Chang-Rodriguez, Raquel y Malva E. Filler. Voces de Hispanoamérica. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle, 1996.

Giménez Frontín, José Luis. Movimientos literarios de vanguardia. Barcelona: Salvat Editores, 1973. Please order.

Goic, Cedómil. Historia y crítica de la literatura hispanoamericana. Época contemporánea. Barcelona: Editorial Crítica, Grupo Editorial Grijalbo, c1988-c1991. (PQ7081 .G54 1988 v.3)

Bibliografía general sobre el arte

Ades, Dawn. Art in Latin America. Yale U. Press, 1989. (N6502 .A3 1989)

Castedo, Leopoldo. Historia del Arte Iberoamericano. Madrid: Alianza, 1988. (Art N6502 C3198 1988)

Craven, David, Art and Revolution in Latin America. Yale U. Press: New Haven, 2002. (Art N6502.C735 2002)

Day, Holliday T. and Hollister Sturges, Art of the Fantastic: Latin America, 1920-1987. Indianapolis, Indiana: Indianapolis Museum of Art, 1987.

Denvir, Bernard, Post-impressionism. New York: Thames and Hudson, 1992. (N6465.P6 D416 1992)

Gutierrez, Ramón y Rodrigo Gutierrez Viñales, Historia del Arte Iberoamericano. Barcelona: Lunweg Editores, 2000. (Art Quarto N 6502.H573 2000)

Major European Art Movements, 1900-1945. A Critical Anthology. Patricia Kaplan and Susan Manso, eds. N.Y.: E. P. Dutton, 1977. (great articles on Dada, Futurism, Surrealism, Matisse, etc.) (N6490 .M29145 1977)

Modernidade: Vanguardas Artísticas na América Latina. Ana Maria de Moraes Belluzzo, Org. São Paulo: Memorial UNESP, 1990. (Art NX 501.5 A1 M64 1990)

Parsons, Thomas and Iain Gale. Post-Impressionism. The Rise of Modern Art. 1880-1920. Toronto, Canada: NDE Publishing, 1999. Please order.

Primeras Vanguardias Artísticas. Textos y Documentos. Cirlot, Lourdes, ed. Barcelona: Editorial Labor, 1993. Please order.

Rochfort, Desmond. Mexican Muralists. Orozco, Rivera, Siqueiros. San Francisco: Chronicle Books, 1993. (?)

Royal Academy of Arts (Great Britain) Post-impressionism: cross-currents in European painting [Catalogue of an exhibition]. Eds. John House, MaryAnne Stevens. New York : Harper & Row, 1979. (ND1265 .L66)
The 1920s. Age of the Metropolis. Ed. Jean Clair. Montreal : Montreal Museum of Fine Arts, c1991. (Quarto N6494.M64 N56 1991)

Bibliografía sobre la vanguardia latinoamericana

Antología poética de la vanguardia hispanoamericana. Julián González Suárez, Sel., Introd. y Est.. Managua, Nicaragua: Ediciones Distribuidora Cultural, 1994. (PQ7082P7G67, 19945)
Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia. Mihai Grünfled, comp. Madrid: Hiperión, 1995. (PQ7084 .A488 1995)
 Argañaraz, N. N. Poesía latinoamericana de vanguardia: De la poesía Concreta a la Poesía Inobjetal. Montevideo: Ediciones O Dos, 1992 (PQ7082 P7 A69, 1992)
 Coonrod Martínez, Elizabeth. Before the Boom –Latin American Revolutionary Novels of the 1920s. Lanham, Md. : University Press of America, c2001, PQ7082.N7 M347 2001
Las vanguardias literarias en Hispanoamérica: manifiestos, proclamas y otros escritos. Hugo J. Verani, comp. México : Fondo de Cultura Económica, 1995. (PQ7081.A1 V29 1986)
 Ortega y Gasset, José, La deshumanización del arte y otros ensayos de estética. Madrid : Espasa Calpe, c1987. (BH205 .O75 1948)
 Osorio, Neslon, Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana. Caracas: Ayacucho, 1988. (PQ7081.A1 M26 1988)
 Pérez Firmat, Gustavo. Idle Fictions. The Hispanic Vanguard Novel, 1926-1934. Durham, N.C.: Duke University Press, 1982. (PQ6144 .P475 1982)
 Schwartz, Jorge. Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos. Madrid : Cátedra, 1991. (PQ 7081. A1 V28 1991)
 Sosnowski, Saul, ed. Lectura crítica de la literatura americana. Vanguardias y temas de posesión. Caracas: Ayacucho, 1997. Tomo 3. Please order
 Unruh, Vicky. Latin American Vanguards. The Art of Contentious Encounters. Berkeley: University of California Press, 1994. (PQ 7081.U45 1994)
 Torre, Guillermo de, Historia de las literaturas de vanguardia. Madrid, Ediciones Guadarrama [1965] (PN778 .T6 1965)
Vanguardism in Latin American Literature: An Annotated Bibliographical Guide. Foster, M. H. y K. D. Jackson, comps. New York: Greenwood Press, 1990. (PQ7081.A1 F67 1990)
 Videla de Rivero, Gloria. Direcciones del vanguardismo hispanoamericano. Mendoza, República Argentina : Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, 1990. (PQ7082.P7 V54 1990)

Bibliografía-varias:

Alegria, Fernando. "Proyecciones políticas de la vanguardia hispanoamericana." Homenaje a Alfredo A. Roggiano. En Este Aire de América. Pittsburgh, PA: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 1990. Please order.
 Argañaraz, N. N. Poesía latinoamericana de vanguardia: De la poesía Concreta a la Poesía Inobjetal. Montevideo: Ediciones O Dos, 1992 (PQ7082 P7 A69, 1992)
 Asturias, Miguel Angel. Sociología Guatemalteca: el problema social del indio. Tempe, Ariz. : Arizona State University, Center for Latin American Studies, 1977 (F1465.3 S6A78 1977)
 _____. Leyendas de Guatemala. Buenos Aires, Editorial Losada [1957] (F1463.4 .A88 1957)
 Benjamin, Walter. "The Work of Art in the Age Of Mechanical Reproduction." ???
 Bombal, María Luisa. La última niebla. Santiago, Chile, Nascimento, 1941 (PQ7797.B615 U4)
 Brenner, Anita. Idols behind Alters. Ney York: Payson & Clarke, 1929. (Art N6550 B7)
 Bürger, Peter. The Theory of the Avant-Garde. Minneapolis : University of Minnesota Press, c1984. (BH301.A94 B8313)
 Charlot, Jean. The Mexican Mural Renaissance. 1920-1925. New Haven and London: Yale U. Press, 1963. (Art ND 2644.C5)
Cine Mexperimental/Mexperimental Cinema. 60 años de medios de vanguardia en México. México: Rita Gonzalez y Jesse Lerner, 1998. (PN1995.9. E96 C457 1998)

- Coonrod Martinez, Elizabeth. Before the Boom – Latin American Revolutionary Novels of the 1920s. Lanham, Md. : University Press of America, c2001, PQ7082.N7 M347 2001
- Costa, René de. "Dos imágenes de vanguardia en la poesía de Borges, Huidobro, Apollinaire y Guillermo de Torre: el avión y la luz eléctrica." Essays in honor of Frank Dauster / edited by Kirsten F. Nigro and Sandra M. Cypess (Newark, Del. : Juan de la Cuesta, c1995): ?? (PQ 7081.A1E78) -en el mismo libro hay artículos sobre el compromiso y la vanguardia
- Espinosa, Cesar, ed. Corrosive signs : essays on experimental poetry (visual, concrete, alternative) Tr. Harry Polkinhorn. Washington, D.C.: Maisonneuve Press, 1990. (PQ7082.P7 S5413, 1990)
- García-Pinto, Magdalena. "La identidad cultural de la vanguardia latinoamericana." Saúl Yurkievich, Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura (Madrid: Editorial Alhambra, 1986): pp? - Please order
- Girondo, Oliverio. Obra. Buenos Aires : Editorial Losada, 1991, c1968. (PQ7797 .G535)
- _____. Obra completa. México: Fondo de Cultura Económica, 1999. Please order.
- Goic, Cedómil "El Surrealismo y la literatura iberoamericana." Revista Chilena de Literatura 8 (Abril 1977): 5-34.
- Grünfeld, Mihai. "Oliverio Girondo y el viaje de la vanguardia." Hispanérica. 28.82 (1999): 21-35.
- _____. "Voces femeninas de vanguardia. El compromiso de Magda Portal." Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (RCLL) Hanover, NH. 2000; 26(51): 67-82.
- Guillén, Nicolás. Sóngoro cosongo. Motivos de son. West Indies Ltd. España, poema en cuatro angustias y una esperanza. Buenos Aires : Losada, 1975, c1952. (PQ7389.G84 S62 1975)
- Huidobro, Vicente. Altazor. Madrid : Visor, 1978. (PQ8097.H8 A8 1978)
- _____. Obras completas. [Santiago de Chile] Zig-Zag [c1964] (PQ8097 .H8 1964)
- Lli-Albert, Lola. "Notas para un estudio de los manifiestos, proclamas y artículos del vanguardismo hispanoamericano." RCLL 15(1982): 199-209.
- Masiello, Francine. "Texto, ley, transgresión: especulación sobre la novela feminista de vanguardia." Revista Iberoamericana 132-133 (Julio-diciembre 1985): 807-822.
- _____. "Rethinking Neocolonial Esthetics: Literature, Politics, and Intellectual Community in Cuba's Revista de Avance." Latin American Research Review 2.28 (1993): 3-31.
- Mignolo, Walter. "La figura del poeta en la lírica de vanguardia." Revista Iberoamericana 48.118-119 (Jan.-June 1982): 131-148.
- Neruda, Pablo. Residencia en la tierra. Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1941. (PQ8097.N4 R4 1941) Please order Cátedra edition.
- _____. Tercera residencia, 1935-1945. Barcelona: Seix Barral, 1977. (PQ8097.N4 T44 1977)
- _____. Obras completas. Buenos Aires, Editorial Losada [1968, c1957] (PQ8097 .N4 1968)
- Palacio, Pablo. Obras completas. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2000. Please order.
- Paz, Octavio. "Visión e ideología. Sobre el muralismo mexicano." Vuelta 121, año XI, (Diciembre 1986): 14-21.
- _____. Los hijos del limo : del romanticismo a la vanguardia. Barcelona : Seix Barral ; 1987. (PN1268 .P3 1987)
- Pérez Firmat, Gustavo. Idle Fictions. The Hispanic Vanguard Novel, 1926-1934. Durham, N.C.: Duke University Press, 1982. (PQ6144 .P475 1982)
- Poggioli, Renato. The Theory of the Avant-Garde. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1981. (NX456 .P613 1981)
- Portal, Magda. Una esperanza y el mar: Varios poemas a la misma distancia ??? (1927)(fotocopia)
- Prieto, René. Miguel Angel Asturias' Archeology of Return. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press, 1993. (PQ7499.A75 Z83 1993)
- Reedy, Daniel R. "Magda Portal: Peru's Voice of Social Protest." Revista de Estudios Hispánicos 4.1(April 1970): 85-97.
- . "Aspects of the Feminist Movement in Peruvian Letters and Politics." Annals of the Southern Conference on Latin American Studies (Carrollton, GA: West Georgia College 1970-75) Vol. 6 (March 1975): 53-64. Please order.
- Rowe, William and Vivian Schelling. Memory and Modernity: Popular Culture in Latin America. London; New York: Verso, 1991. (F1408.3 .R69 1991)
- Sarlo, Beatriz. "Vanguardia y Criollismo, La aventura de Martín Fierro." Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (RCLL) (Berkeley, CA. 1982) 8(15): 39-69.

- Schneider, Luis Mario. El Estridentismo o Una literatura de la Estrategia. México: Instituto Nacional de Bellas Artes. Departamento de Literatura, 1970. Please order.
- Schopf, Federico. "Figura de la vanguardia." Revista Chilena de Literatura 33 (1989)133-138.
- Subirats, Eduardo. El final de las vanguardias. Barcelona: Anthropos, 1989. Order please.
- Szabolcsi, Miklós. "La 'vanguardia' literaria y artística como fenómeno internacional." Casa de las Américas 74 (Sept. Oct. 1972): 4-17.
- Unruh, Vicky. "El vanguardismo indigenista de Alejandro Peralta." Discurso literario: Revista de temas hispánicos 2.4 (Spring 1987): 553-566.
- Vallejo, César. Obra poética completa. Caracas, Venezuela : Biblioteca Ayacucho, 1985 (PQ8497.V35 A171 1985)
- Williams, Rosalind. "The Dream World of Mass Consumption." Rethinking Popular Culture. Contemporary Perspectives in Cultural Studies. Eds. Mukerji, Chandra and Michael Schudson (U. of California Press, 1991): 198-235. (GN357 .R48 1991)
- Yurkievich, Saul. Fundadores de la nueva poesía latinoamericana. Barcelona: Ariel, 1971. (PQ7082.P7 Y8 1978)
- _____. Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura. Madrid: Editorial Alhambra, 1986. Please order.
- _____. "Los avatares de la vanguardia." Revista Iberoamericana 50.127(Abril-junio de 1984): 351-366.