

LITERATURA ESPAÑOLA

**ASIGNATURA PREPARATORIA
PARA EL
EXAMEN DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR**

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta materia, tiene como objetivo ofrecer un panorama suficientemente completo del desarrollo de la Literatura española, desde sus orígenes hasta el día presente. Para cubrir esta meta, el recorrido tocará las corrientes de estilo más decisivas de su tiempo. Así como sus autores más representativos. Cada tema, a su vez, contará con una breve introducción cuya única finalidad será la de ubicar al estudiante en el contexto de la época.

DESARROLLO DEL TEMARIO

Parte I “Literatura primitiva y moderna: de la Edad Media al S. XIX”

Tema 1. La literatura Medieval

- 1 Introducción y contexto
 - 1.1 Aproximación general.
 - 1.2 Contexto
 - 1.3 Cultura , sociedad y su influencia en la literatura
- 2 Evolución cronológica de la literatura
 - 2.1 Siglos IX al XI
 - 2.2 Siglos XII al XIII
 - 2.3 Siglos XIV al XV
 - 2.4 El Romancero

Tema 2. La literatura del Renacimiento, el S XVI.

- 1 Introducción y contexto
- 2 1519-1556, 1ª Época del renacimiento español
 - 2.1 Introducción
 - 2.2 Lírica
 - 2.3 Prosa
 - 2.4 Teatro
- 3 1556-1598, 2ª Época del renacimiento español
 - 3.1 Introducción
 - 3.2 Prosa
 - 3.3 Lírica
 - 3.4 Teatro

Tema 3 La literatura Barroca: El siglo de oro.

- 1 Introducción y contexto
- 2 Orientación del Barroco español
- 3 Lírica, Conceptismo y Culteranismo
- 4 La prosa.
 - 4.1 Influencia del conceptismo

- 4.2 La picaresca
- 4.3 El Quijote
- 5 El teatro
 - 5.1 Comedia nacional y la escuela de Lope
 - 5.2 Drama calderoniano
 - 5.3 Ciclo de Calderón

Tema 4. S.XVIII, La Ilustración

- 1 Introducción y contexto.
 - 1.1 La Ilustración en España
- 2 Los cambios y el panorama en la literatura
- 3 La Prosa
- 4 La lírica
- 5 El teatro

Parte II, “La literatura contemporánea y actual”

Tema 5. S.XIX, Romanticismo y Realismo

- 1 Introducción y contexto
- 2 Romanticismo
 - 2.1 Marco general
 - 2.2 El Romanticismo en España
 - 2.3 Lírica
 - 2.4 Prosa
 - 2.5 Teatro
- 3 El Realismo
 - 3.1 Marco general
 - 3.2 Realismo y Naturalismo
 - 3.2.1 Realismo y Naturalismo en España
 - 3.3 Prosa
 - 3.4 Teatro

Tema 6 El S.XX, los movimientos literarios contemporáneos.

- 1 Introducción y contexto
- 2 Literatura anterior a 1936
 - 2.1 Modernismo
 - 2.2 Generación del 98
 - 2.3 Las Vanguardias
 - 2.4 La generación de 1914
 - 2.5 La generación de 1927
- 3 Literatura posterior a 1936
 - 3.1 Antecedentes
 - 3.2 La posguerra
 - 3.2.1 Prosa, (años 40 a los 80)
 - 3.2.2 Lírica, (años 40 a los 80)
 - 3.2.3 Teatro, (años 40 a los 80)

Tema 7 Literatura Hispanoamericana. S.XX

- 1 Narrativa hispanoamericana
 - 1.1 Realismo

- 1.2 Transición hacia el realismo mágico
- 1.3 La nueva narrativa
- 2 La poesía hispanoamericana
 - 2.1 Antecedentes
 - 2.2 Desde los años 20, el posmodernismo
 - 2.2.1 Poesía íntima
 - 2.2.2 De evolución hacia otras corrientes
 - 2.2.3 Poesía femenina
 - 2.2.4 Vanguardia
 - 2.2.5 Poesía Pura
 - 2.2.6 Poesía de la Negritud
 - 2.2.7 Nuevos nombres

Cada tema lleva adjunto un esquema organizativo de los conceptos y un autocuestionario, para que el alumno controle sus progresos.

Parte I
***“Literatura primitiva y moderna:
de la Edad Media al S. XIX”***

TEMA 1

LA LITERATURA MEDIEVAL

1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO:

1.1 Denominación

“Edad Media” es un concepto acuñado en el Renacimiento con un sentido peyorativo, que se utilizaba para referirse a los siglos precedentes. Esta época era considerada por los humanistas como una época de transición, (etapa “media”, de ahí el nombre), sin rasgos de identidad propios y que estaba situada entre la antigüedad grecolatina y el Renacimiento.

Tradicionalmente se consideraba E. Media desde el siglo V (caída del imperio romano de occidente, año 476) hasta finales del siglo XV (fue en el s. XVII que se delimitaron estas fechas). Pero en épocas más recientes se ha hablado de que el inicio podía estar marcado en el s. VII, por la expansión de los árabes, más trascendente que la invasión de los pueblos germánicos en el s. V. En cuanto a la época final, se consideran fechas claves la invención de la imprenta (1455), el descubrimiento de América (1492) y la reforma protestante (1517), aunque definitivamente se suele ofrecer la fecha 1453, año de la toma de Constantinopla por los turcos, siendo los anteriores sucesos, marca y reconocimiento del cambio de época.

En literatura española manejaremos como fecha de inicio el siglo IX, y como final, el término del reinado de los reyes Católicos.

1.2 Contexto

Los humanistas tienden a considerar todos estos siglos como una época oscura en los que los bárbaros con sus invasiones habían degradado la cultura occidental. Esta idea peyorativa de la E. Media ha perdurado durante muchos años, sumada a su vez a la idea de la dependencia del hombre medieval de la religión; un teocentrismo radical y supersticioso que imposibilitaría el avance cultural y científico, así como social; por la influencia grande del clero. El hombre ilustrado del s. XVIII siente gran desprecio hacia el hombre medieval. Pero en el s. XIX, el hombre romántico se entusiasma por lo medieval, convirtiéndolo en un motivo de inspiración para él. Los románticos relacionaban la E. Media con lo primitivo, (esto era lo mismo por lo que era despreciada por los renacentistas). A partir del romanticismo se comienzan a recuperar los textos perdidos, debido al interés filológico y estético que suscitaba el período medieval. Para los románticos, es un periodo legendario de fantasía.

1.3 Cultura, sociedad y su influencia en la literatura medieval

En lo que se refiere a géneros literarios, están muy vinculados a las clases sociales, tanto que es posible establecer una clasificación basándose en ellas. La literatura de esta época se divide esencialmente en dos bloques, la que llamaremos “cultura” por estar recogida por escrito, a cargo de la iglesia, que tuvo un propósito didáctico, ofreciendo enseñanzas de tipo moral y modelos de conducta a seguir:

- Los clérigos escribían una literatura de carácter religioso, moral y científico(mester de clerecía), en un principio en latín y, a partir del siglo XIII en castellano.

Y otra rama, de carácter popular, y de signo oral, es decir, que no estaba recogida por escrito, sino que se transmitía de memoria, de viva voz:

- La aristocracia guerrera se identificaba con una poesía oral de lengua vulgar y de carácter heroico: los cantares de gesta y la épica.
- Más adelantado el periodo medieval, ya muy tardío; la nobleza caballeresca y cortesana gustaba de la aventura y del amor, surgieron así novelas donde se narran fantásticamente hazañas de esforzados caballeros (novelas de caballería) o refinados amores (novelas sentimentales), junto a una lírica amorosa cortés (inspirada en la poesía provenzal).
- Frente a las figuras del héroe y del santo, exaltadas por juglares y clérigos, la incipiente burguesía prefiere la poesía satírica y el cuento con defensa del hombre práctico y prudente, que sale bien parado de los trances más arduos gracias al ingenio. Esta rama sí se recogerá por escrito, hacia el final de la Edad Media, en forma de cuentos.
- La lírica tradicional, de transmisión oral vivía en el pueblo más llano, se recoge en los romanceros, que la han salvado de estar perdida hasta hoy día.

Vemos que cronológicamente se evoluciona desde una oralidad muy primitiva que convive con la traducción y conservación del saber antiguo; a la transcripción de esas mismas piezas que iban de boca en boca; y hasta la escritura original de cuentos y novelas. Veamos con más detalle.

2 EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LA LITERATURA MEDIEVAL

2.1 Siglos IX – XI. Lengua Romance hispánica: las glosas y las jarchas

Según Menéndez Pidal hacia el siglo X debían estar formándose los primeros cantares de gesta, de carácter oral, que girarían sobre Fernán González, héroe legendario castellano que consiguió autonomía frente a los leoneses; el tema de Don Rodrigo y la pérdida de España y la Condesa traidora. Sin embargo en las primeras palabras escritas en castellano, o lengua romance, (lengua derivada del latín) que tuvo su origen en un conjunto de condados Cántabros dependientes del reino de León, se encuentran en unos documentos en los monasterios de Silos y de san Millán. Se trata de las glosas emilianenses y silenses, del S.X o principios del XI y eran anotaciones, (de ahí el nombre de glosas).

Para referirse a esta lengua romance, los letrados empleaban la denominación despectiva “habla rústica”, hasta el siglo XII. A partir de 1150 se introduce una época de mayor aprecio de esta lengua, denominada “nostra lingua”, que coincide con la fecha de los textos literarios más antiguos conservados en castellano.

Las jarchas

Los más antiguos textos literarios en lengua romance de toda Europa se dan en España. Nos referimos a las **jarchas**, pieza breve lírica en lengua mozárabe, (muy popular) que se incluía, como estribillo al final de unos poemas escritos en hebreo o árabe clásico, o culto), para ser cantados, denominados moaxajas, de gran fama en la época.

El hallazgo de las jarchas en 1948 por Samuel Stern dio la razón a Menéndez Pidal, que en 1919 expuso su teoría acerca de la existencia de una lírica muy primitiva en Castilla. En efecto, si los mozárabes cantaban en su lengua en los siglos X y XI, los cristianos de las zonas no ocupadas por los árabes debieron de hacer otro tanto, aunque los primeros testimonios de lírica tradicional castellana se encuentran en romanceros, cancioneros, refraneros, comedia o poemas cultos del siglo XV; y es en ese apartado donde los trataremos, (lírica tradicional s.XV).

2.2 Siglos XII – XIII. Español arcaico

La épica y El Mester de Juglaría

Origen: De los primeros ejemplo de creación literaria en castellano primitivo es el **cantar de gesta** de Mío Cid, obra cumbre de nuestra poesía épica, compuesto en el siglo XII o a principios del XIII, de forma anónima, (rasgo esencial de toda expresión literaria oral). Por **cantar de gesta** se conoce a las composiciones líricas primitivas medievales, de carácter oral, cuyo tema son las hazañas y la vida de notables caballeros de la época; que difundían los juglares.

Características

- **Escasez de textos conservados:** Sólo han llegado hasta nosotros el poema de Mío Cid casi completo, las Mocedades de Rodrigo (S.XIV) incompleto y un fragmento de Roncesvalles (S.XIII), tenemos noticia de la existencia de otros poemas hoy reconstruidos como cantar de los siete infantes de Lara, cantar de Sancho II, o predios (Bernardo del Carpio).
- **Anonimia:** A pesar de las investigaciones de la crítica no nos ha llegado con certeza el nombre de los autores.
- **Métrica irregular y rima asonante:** Los poemas están formados por series o tiradas de extensión indefinida, con versos unisilábicos (desigual número de sílabas) divididos en hemistiquios (medios versos) por una fuerte censura o pausa medial. Una rima parcial o asonante domina en cada triada.
- **Realismo:** La ausencia de elementos fantásticos y la exactitud de algunas descripciones de lugares, personas y costumbres distingue a la épica castellana frente a las demás.
- **Persistencia en el tiempo:** Los personajes y los temas de nuestra épica han reaparecido una y otra vez a lo largo de nuestra literatura (el romancero, en el teatro y la lírica de los siglos XVII, XIX y XX).

Difusión: Se conocían con el nombre de **juglares** a quienes cantaban y declamaban estas obras en plazas y castillos, recibiendo por su oficio una remuneración; a esta ocupación se la conoce con el nombre de **Mester de Juglaría**, (mester: menester, ocupación). Se desprende de lo anterior que en buena medida la literatura de ese tiempo estaba escrita para ser recitada o cantada, como ya se ha dicho anteriormente, es decir, era de carácter oral y llegaba a una población mayoritariamente analfabeta a través de la audición colectiva; y así se transmitía. Los juglares eran especialistas que transmitían ante públicos heterogéneos las canciones o poemas (populares o cultos). Estas personas recitaban los poemas y los acompañaban de cierta representación (como mínimo con gesticulaciones) y en ellas había unas grandes dosis de improvisación del texto sobre la marcha. Estos juglares eran profesionales (vivían de su trabajo, ya se ha dicho) y se concentraban en torno a las cortes o casas feudales de los grandes señores. Hacia el S.XV, ya eran protegidos y mantenidos por estos señores a los que servían (mecenazgo). A medida de que avanza la Edad Media el papel del juglar alcanza un cierto prestigio y pasan a convertirse en “altos funcionarios de la corte”. El juglar, cuando ya la poesía de origen cortesano va desplazando su función; ve su oficio incorporado al naciente teatro ambulante, (aproximadamente S.XIV). Teatro que nace estando prohibido por la Iglesia, que lo considera ofensivo y pecaminoso.

Técnica: El lenguaje de la épica se apoya en una serie de recursos acuñados y consagrados por la tradición: los motivos, que son episodios reiterados en el género, y las fórmulas, expresiones fijas que el narrador repite. El empleo de estos materiales aumenta la solidaridad del auditorio con lo narrado.

Finalidad:

- **Información:** En tiempos en los que no existían los medios de comunicación de masas, la épica podía desempeñar la función de informar a la colectividad sobre los hechos recientes o relevantes para su presente.
- **Propaganda:** Los poemas se incluían fines propagandísticos, como por ejemplo, alentar el ánimo del guerrero.
- **Entretenimiento:** La actuación del juglar suponía un indudable medio de distracción y deleite para el público de la edad media.

Otros cantares de gesta, anónimos también, son : el de los siete infantes de Lara y el de Cantar de Sancho II, ambos del siglo XII, que se conservan en la crónica general de Alfonso X, del siglo XIII.

Mester de clerecía

Hacia 1230 la escuela de escritores sabios, el **Mester de Clerecía**.; cuya tarea principal hasta el momento era de forma exclusiva la labor de copia de los manuscritos y la traducción de obras clásicas en el marco de los conventos; se abre a la escritura de otros temas, menos afines a su dedicación religiosa. La diferencia principal con el mester anteriormente citado, es que las obras se escriben, quedan registradas de inmediato, aunque no firmadas. Frente a la métrica irregular y a los temas históricos sobre la reconquista, del mester de juglaría, esta escuela prefiere una métrica regular, concretamente la **cuaderna vía**, los temas religiosos, novelescos o de historias antiguas. Aunque estos autores cultos escriben en un formato menos popular, necesitan de los juglares para difundir sus obras. Por ello, no dudaron en incluir fórmulas orales propias

de la épica o incluso recurren a temas épicos. También serán estos clérigos los encargados de recoger por escrito la obra literaria juglaresca; de carácter oral, en lo sucesivo.

Comentario aparte merece el Teatro; ya que la primera muestra de teatro recogida por escrito en castellano se data en el S. XII: ***El auto de los reyes magos***. Este teatro se representa en el interior de las iglesias, a cargo de los religiosos; y su temática es exclusivamente sacra. En los primeros tiempos, El teatro sacro ilustra a un público analfabeto acerca de pormenores de la Historia Sagrada, ahí tenemos los ***Milagros***, (Se sigue hoy representando el Milagro de Elche, el más antiguo de Europa, del S.XIV) , y los ***Misterios*** (el Nacimiento de Nuestro Señor). Más adelante, y para ilustrar acerca de vidas de santos, o moralizar a los parroquianos escribían los religiosos las Moralidades, que ya se representaban en el exterior de las iglesias, a cobijo de sus soportales. Esto sacó la práctica teatral de las iglesias definitivamente; e incorporó esta forma literaria a la juglaría; dando lugar, como ya se ha apuntado, al teatro ambulante medieval.

El nombre más relevante, y con posterioridad retomado por numerosos escritores, (la generación del 98, por ejemplo), es **Gonzalo de Berceo**, (¿1195 – 1274?), religioso cuya obra, en torno a la Virgen y la vida y milagros de los santos es de tono lírico e íntimo.

Destacamos la labor de un posible clérigo, (es polémica su ubicación), **Pere Abad**, quien en el S.XIV, transcribe el Cantar de Mio Cid.

Las cantigas

En este periodo, (Siglos XII-XIII), florecen las llamadas **cantigas** . Se trata de una composición muy popular, originaria de la lírica galaico-portuguesa, cuyo formato alberga tres temas principales:

- **de amigo**, poemas en boca de una mujer enamorada que lamenta la ausencia de su amado o “amigo”.
- **de amor**, en las que el poeta dirige el poema a su amada, la corteja y promete amor.
- **de escarnio** ; o “maldizer”, canciones satíricas que exponen y ridiculizan vicios y comportamientos

La obra Alfonsí

Es en el S.XIII, cuando podemos estudiar, sin embargo, la obra tanto literaria como cultural en general de **Alfonso X**, llamado “El Sabio”:

- Obras de compilación de fuentes jurídicas, que culminan en el “Código de las siete partidas”
- La primera historia de España en Castellano: “La general estoria”
- Tratados de astronomía, mineralogía y astrología: “Lapidario”, “libro de las cruces”, etc.
- Obras de estudio de juegos de ingenio “Libro del axedred, dados e tablas”

- Adaptación de una forma lírica menor ; la cantiga, a un tema de lírica mayor, los milagros de la Virgen María: “Las cantigas de Nuestra señora”. Con ello populariza el tema, consigue que estas piezas se difundan. Se atribuyen totalmente al rey, quien las escribe en gallego, su lengua materna.
- Revitalización de La Escuela de Traductores de Toledo, fundada el siglo anterior, pero entrada en descrédito. Durante su reinado conoció el apogeo que la ha hecho famosa.

2.3 Siglos XIV – XV. El Humanismo. Primera división por géneros.

Aparece en este tiempo, a causa del progresivo asentamiento de la escritura, una literatura “cult”, por una parte expresada en prosa, (escritura moral-didáctica), y por otra, expresada en verso, (poesía cortesana). Por Humanismo, entendemos una corriente intelectual, literaria y más ampliamente cultural que toma como referencia los modelos y valores de la antigüedad clásica; siendo el principal de ellos la revalorización del hombre, en su pensamiento y acciones, (de ahí el nombre); con el consiguiente paso del teocentrismo a un antropocentrismo.

No olvidemos que, aunque estos son valores renacentistas (como se verá), el Renacimiento en España es mucho más tardío. Y se estudiará en tema aparte.

Retomando la Poesía cortesana; esta va a verse dividida en dos tendencias temáticas:

- Poesía Humanista: de carácter intelectual, moralizante. (Laberinto de Fortuna, de Juan de Mena es buen ejemplo)
- Poesía de Amor Cortés: este es un código, (estilo y tema), que viene de la Poesía Provenzal Francesa, y que influye notablemente en la poesía de carácter amoroso. En ella, el enamorado considera a la amada una fortaleza inexpugnable, virtuosa y digna del sufrimiento del enamorado que, por todo lo dicho, no puede alcanzar al amor de la dama. El artífice de esta poesía es el **Trovador**; que se diferencia del juglar en su procedencia social, (es noble), por el público para el que compone, (se mueve exclusivamente en la corte) y por la temática de su obra, (amor idealizado, en absoluto sensual).

En el tiempo de los trovadores, el teatro va entrando en la vida cortesana, como se ha comentado más arriba, las piezas las componen los mismos escritores de corte, y suelen ser de corte pastoril, (ficción) o de corte histórico, (no ficción).

2.3.1 S.XIV

La prosa de Alfonso X se perfecciona con su sobrino **Don Juan Manuel**, primer escritor preocupado por la fiel transmisión de su obra y por cuestiones de estilo (la expresión selecta, exacta y breve convienen al carácter didáctico-moral de su prosa, **El conde Lucanor**, compendio de cuentos muy breves, a mitad de camino entre dos influencias importantes; el exemplo, (anécdota moral o didáctica); y el cuento de procedencia árabe, (cuyo formato coincide en la moralidad impartida por el que cuenta

al que escucha). En este caso, el Tutor Patronio, enseña al joven Conde lecciones sobre la vida y sus riesgos.

Otro gran escritor es el **Arcipreste de Hita**, Juan Ruiz, que escribe siguiendo la escuela del mester de clerecía, ***El Libro del Buen Amor***. Extraordinario observador de la vida de su tiempo, emplea en su obra un vocabulario concreto y realista e inserta modismos y refranes, que añaden espontaneidad y tono popular. Aparece la primitiva figura de la “Trotaconventos”, que acompaña al protagonista en un recorrido por los amores impíos y dolientes, los mundanos, que no sustituyen al “buen amor”, claramente el amor de Dios.

En los últimos decenios del S.XIV, la prosa se carga de artificios retóricos, latinismos, alusiones mitológicas, etc., y las octavas de arte mayor (más rítmicas, más ligeras), sustituyen a la poesía en cuaderna vía. Es decir, nos vamos a encontrar con:

- Florecimiento de una lírica culta en castellano.
- Cultivo de la poesía alegórico-dantesca, fruto de la influencia italiana.

Se introduce en España la poesía alegórica, cuyos modelos son ***La Divina Comedia*** de **Dante Alighieri** (1263-1321) y los ***Triunfos*** de **Petrarca**(1304-1374), mientras el **Canciller Ayala** traduce parcialmente ***De casibus virorum illustrium*** de **Giovanni Boccaccio**(1313-1375). Así la influencia italiana empieza a desplazar la tradicional influencia francesa, cortesana y caballeresca.

2.3.2 S. XV.

Las relaciones culturales y literarias con Italia se incrementaron después de la toma de Nápoles por Alfonso XV de Aragón en 1443. Destaca, más adelante, Iñigo López de Mendoza, **Marques de Santillana** (***Sonetos Fechos al Itálico Modo***) y **Juan de Mena** (***Laberinto de fortuna; o las trescientas***). **Jorge Manrique** (***Coplas por la muerte de su padre***), introduce el tópico del “**Ubi sunt**”, es decir “dónde están”, si traducimos del latín; (por tópico entendemos un tema central, especialmente de carácter metafísico o moral que preside una corriente literaria). Este tópico quiere detenerse en el destino de las glorias mundanas: (¿Dónde están las bellas damas, los nobles caballeros?...), en lo fugaz de las vanidades y lo inevitable de la muerte. Introducido por aquel, se da en los poetas más destacados del reinado de Juan II (1406-1454).

En la corte y en los palacios de los grandes señores enseñan humanistas venidos de Italia y, entre los hispanos, sobresale el gran latinista **Elio Antonio de Nebrija**. En 1492 coincidiendo con el descubrimiento de América y con la conquista de Granada, publica **Nebrija** su ***Gramática Castellana***, la primera gramática de una lengua vulgar no latina, impresa en Europa. Los escritores de esta época como Santillana y Mena no fuerzan el idioma en pos de la imitación latina.

En la ***Celestina***, **Fernando de Rojas** escribe obra cumbre de este periodo, conviven la sobriedad de los humanistas y la tendencia popular que se revaloriza. En esta primera obra de teatro publicada, (en 1499), vemos de forma clara el paso del teatro primitivo al moderno. Los personajes ofrecen la visión del estrato social al que pertenecen, a través del lenguaje. Conocemos los vicios y debilidades de unos y otros; y a más de ser moralista, es su realismo lo que nos ofrece una información imprescindible de su tiempo.

2.4 El romancero

Los romances son breves poemas épicos, líricos o epico-líricos, destinados por lo general al canto o a la recitación. Se componen de versos octosílabos, en serie ilimitada, sin formar estrofa y con asonancia en los versos pares mientras los impares quedan libres, sin rima. Por el tema del que tratan podemos clasificarlos:

1. - Romances históricos, que pueden ser primitivos o fronterizos, que adoptan el punto de vista de los vencidos.
2. - Romances literarios de temas épicos y crónicas:
 - 2.1. - De origen épico: entorno a la figura del Cid, por ejemplo, la épica francesa o clásica.
 - 2.2. - De origen cronístico: en torno a don Rodrigo y la pérdida de España.
 - 2.3. - De tema artúrico: sobre el rey Arturo y sus caballeros.
3. - Romances de aventuras o novelescos: de amor, venganza, misterio, o específicamente líricos, con motivos folklóricos.

El conjunto de romances que cantaban los juglares y el pueblo en el S.XV, y presumiblemente desde mediados o finales del S.XIV, se denomina **romancero viejo**.

Los **nuevos romances** fueron escritos por poetas cultos de la segunda mitad del S.XVI y del S.XVII. este tipo de piezas fueron compuestas por Lope de Vega, Cervantes, Góngora Quevedo.

CUADRO SINÓPTICO TEMA 1

<u>TEMA 1</u>	<u>SIGLOS IX - XI</u>	<u>SIGLOS XII - XIII</u>	<u>SIGLO XIV</u>	<u>SIGLO XV</u>
PROSA	<u>En conventos:</u> Glosas emilianenses y silenses.	<u>Mester de Clerecía:</u> conservación textos. <u>Alfonso X el Sabio</u> <u>Mester de juglaría:</u> Cantar de Gesta	<u>Mester de Clerecía:</u> Arcipreste de Hita: El libro del buen amor <u>Prosa</u> <u>cortesana moral:</u> cuentos, (Don Juan Manuel: El conde Lucanor)	<u>Mester de Clerecía:</u> Arcipreste de Talavera: El Corbacho <u>Antonio de Nebrija:</u> la gramática castellana
LÍRICA	<u>Lírica Popular:</u> Moaxajas y zéjeles: Las jarchas	<u>Lírica Popular:</u> Las cantigas	Lírica Popular: Romancero Lírica cortesana: * Amor cortés * Traducciones	Lírica Popular: Romancero Lírica Cortesana: * Lírica humanística o alegórica: Juan de Mena; Laberinto de fortuna. / Jorge Manrique; Coplas por la muerte de su padre
TEATRO	(No se registra)	<u>Teatro sacro:</u> Auto de los reyes magos	Teatro sacro: Misterio de Elche Teatro ambulante, (oral y anónimo)	Teatro: La celestina

CUESTIONARIO

1 Las jarchas son:

- A) Canciones populares en árabe culto.
- B) Canciones amorosas en hebreo de los reinos cristianos.
- C) El estribillo en mozárabe que remata una Moaxaja.

2 Los cantares de Gesta tratan de:

- A) Los reyes antiguos .
- B) Hazañas de hombres notables.
- C) Luchas religiosas.

3 En 1492 Antonio de Nebrija escribe:

- A) La crónica del descubrimiento de América.
- B) La “vida de la Virgen y los santos”.
- C) La primera gramática del castellano.

4 Alfonso X...

- A) El Santo, escribió toda su obra en torno a los Milagros.
- B) El Noble, dedicó su labor a las leyes, desde los romanos.
- C) El Sabio, cultivó en su obra una variada temática.

5 La Celestina es:

- A) Una obra de teatro muy larga.
- B) Una novela sobre la burguesía de la época.
- C) Una colección de poesía amorosa.

6 La poesía culta cortesana del último medievo:

- A) Se reconoce por su delicado tono amoroso.
- B) Podía ser de Amor Cortés y Humanista.
- C) Era de tono serio, heredaba estilo y tema del cantar de gesta.

SOLUCIONARIO

1- C, 2 – B, 3 – C, 4 – C, 5 – A, 6 - B

TEMA 2

LA LITERATURA EN EL RENACIMIENTO

1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

En el tema precedente se han mencionado tres acontecimientos históricos que nos hablaban del fin de la edad media; y que a su vez abren y caracterizan el siglo que nos ocupa, a saber:

- La invención de la imprenta (1456). Se posibilita la difusión de la obra escrita, bien entendido que este fenómeno será paulatino.
- El descubrimiento de América (1492). Este evento desarrollará la escritura en el género de la Historia, que ya abriese **Alfonso X**; con la aparición de crónicas y cartas en torno a las acciones comerciales, militares y religiosas de la Conquista.
- La Reforma Protestante de **Martín Lutero** (1517). Y antes de ella, la corriente erasmista, (debida a **Erasmus de Rotterdam**, pensador anterior al nombrado, que abre un camino al pensamiento no religioso y a la escisión en el seno del cristianismo que posteriormente se materializa en la Reforma Protestante y en el Concilio de Trento, (1542-1562).

En España, cabe hacer una división hacia la mitad del siglo, que dejará delimitados los periodos de reinado de los dos monarcas que van a marcar con signo muy diferente el tiempo que les corresponde.

- Carlos I, (1519 – 1556) Representa la etapa más aperturista de este siglo. Con él, (monarca muy joven, nieto de Isabel y Fernando), entra en España el Renacimiento cultural, que ya alcanzaba su apogeo en Europa, (en Italia de modo singular). Así pues el humanismo tendrá mayor presencia.
- Felipe II (1556 – 1598) Por el contrario, el hijo del también emperador de Alemania, fue firme defensor de la causa católica y ése será el signo de su tiempo: la ultraortodoxia católica, el conservadurismo cultural y, en definitiva, la fidelidad al pensamiento de recogida de la religiosidad medieval que sembró el Concilio de Trento. Políticamente España se convirtió bajo corona de Felipe II en el brazo armado del papado y valedora de sus intereses. La apertura precedente se destierra.

2 (1519 – 1556), LA PRIMERA ÉPOCA DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL.

2.1 Literatura y humanismo

Se vive una secularización del cristianismo; mejores y menos interesadas traducciones de la Biblia latina, (Vulgata); y un humanismo que también sirve para llevar a cabo profundas reformas políticas y sociales, encaminadas a borrar los rastros de un estado teocrático, (el medieval) en el camino hacia un estado universal y pacífico, (ideal renacentista).

Este periodo estará inspirado por la figura del perfecto cortesano, el humanismo europeo, el alegre paganismo italiano, la sátira y los ideales de universalidad erasmistas.

2.2 Lírica

El estilo depende del autor, como se verá; así que el punto común serán los temas:

- El Amor

Entendido a la manera del poeta italiano **Petrarca**; según la concepción platónica que idealiza la realidad material. De este modo, el hombre, (el poeta), contemplando la belleza de la creación de Dios ejemplificada en la belleza de la mujer amada, podía elevarse a la contemplación de la suprema belleza de lo divino.

- La Naturaleza

Es el marco: de todo sentimiento, de todo estado de ánimo; y , puesto que se busca la contemplación, será el marco de la acción amorosa. Esto es; en el paisaje el poeta traduce su interioridad. La naturaleza, así, se presenta bella, como remanso de paz y de armonía, símbolo de la perfección del mundo natural, contrapuesto a la vida cortesana o ciudadana. Es el mundo modélico de Virgilio y Horacio, (grandes poetas latinos), es, por tanto la visión del hombre culto: el bucolismo. Se manifiestan sentimientos de armonía, pero también de melancolía y la forma predilecta para escenificar todo ello es la Égloga, o poesía griega de tono pastoril. Los pastores pondrán voz, pues, a los sentimientos del poeta, y la naturaleza los enmarcará acompañada con estos por completo.

- La Mitología

Por influencia de las traducciones de “Las Metamorfosis”, de Ovidio, se abre una atracción por la mitología grecolatina, sus personajes y hechos; por la magia de las leyendas y la afinidad de ese entorno con la naturaleza.

La poesía sigue teniendo su vertiente religiosa, que no se pierde; pero cabe destacar, de este tiempo, la figura de dos poetas quienes en lo vital son la encarnación del cortesano perfecto: hombres de armas, cultivados y refinados, y literatos. **Juan Boscán** (1493-1542) y **Gracilaso de la Vega**, (1501-1536). Ambos son llamados despectivamente “italianizantes”, por su adopción de métrica italiana a la moda: soneto, octava real. También cultivan formas poéticas clásicas, como la égloga, la oda y la epístola; y asimismo formas de la lírica tradicional, como la canción.

2.3 Prosa

Prosa Didáctica

En este apartado, encontraremos las expresiones de autores como **Luis Vives** (1492-1540) humanista de corte moralista y erasmista, que fue profesor en la Universidad de Lovaina donde conoció a su inspirador; Erasmo de Róterdam; y los hermanos Valdés, de los que **Alfonso Valdés** con su “*Diálogo de las cosas ocurridas en Roma*”, alcanza la cumbre del erasmismo intelectual español.

Novela

Despega aquí el tiempo de mayor popularidad de este género, ya comenzado en el siglo precedente, pero que no gozaba de la difusión que la mayor alfabetización e impresión de libros, que ahora alcanzará.

En 1554 se publica “*Vida y andanzas del lazarillo de Tormes*”, que en 1556 conocerá una nueva edición censurada. Su importancia radica no sólo en ser la avanzadilla de la Novela Picaresca, (que se estudiará en su momento de auge; el S.XVII), sino en ser la primera novela de su tiempo que toma como objeto de su narración el presente histórico. En efecto, Lázaro nos narra su historia para que entendamos por qué, al final de su vida, ha llegado a una situación poco honorable. Vemos la vida de Lázaro construyéndose, y esto es novedoso. También lo es el protagonista; ya que las novelas que se venían publicando trataban sobre todo de caballerías: grandes héroes idealizados y grandes aventuras; “El Lazarillo...” trata sobre la vida, sin más, de un personaje que podíamos calificar de antihéroe. Parece una traslación del universo de “las aventuras” a la no menos fabulosa aventura de vivir, o de sobrevivir, para ser más exactos.

No existe la idealización, (lo que constituye, junto con la “Celestina”, una premonición del realismo en la literatura), sino que se retrata con la mayor fidelidad los entornos por los que se va moviendo Lázaro. Abundan las alusiones satíricas acerca del clero y sus costumbres, se retrata a una clase noble que por su desprecio al trabajo se muere de hambre, se expone la “limpieza de sangre”, que será más escarnecedora en la siguiente mitad del siglo; y que pone bajo sospecha a todo aquel que pueda descender de conversos, (judíos o moriscos), tildándolos de tener, por ello, la sangre “sucía”.

Nada conocemos acerca de su autor, ni su nombre; de modo que algunos estudiosos ya hablan de que éste pudiera ser algún judío converso, temeroso, (por lo que se ha dicho), de ser reconocido.

2.4 Teatro

Se aprecia un auge del “teatro literario”, es decir, el que a finales del S.XV se comenzó a desarrollar en las cortes y entornos palaciegos. En España este teatro humanístico y palaciego fue creación de dos destacados autores.

Gil Vicente, (1465-1536), portugués de origen, escribió en su lengua materna y en castellano. Cultiva temática y estilo variado; autos religioso en su “*Las barcas*”, trilogía donde además combina el tono de la escritura: en *A barca do inferno* se inclina por la sátira anticlerical, en *A barca do Purgatorio* por el lirismo y por la teología en *A barca da Glória*. Escribe farsas, muy del gusto de la época, como “*La farsa de las gitanas*”

Torres Naharro, (1485-1540), se acerca a los personajes urbanos sin apartarse de las situaciones de la comedia clásica, (Plauto, Terencio); en cuanto a temática, cultiva dos ramas fundamentales; “a noticia”, de tema real, como lo es “*Soldadesca*”; y “a fantasía”, de temática ficticia, como “*Himeneas*”.

En las universidades los estudiantes representan sus propias obras, con temas amorosos extraídos de la mitología. Y en una línea de progresiva secularización del teatro, los gremios y los concejos solemnizan la celebración de grandes festividades (como el Corpus) con representaciones de autos religiosos al aire libre, en plazas y sobre carros. Hoy, esos autos se hallan recogidos en la compilación “**Códice de Autos Viejos**”. El teatro ambulante se sigue manifestando, cada vez con mayor tolerancia.

3 (1556 – 1598), LA SEGUNDA MITAD DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL

3.1 Literatura y Concilio

Esta segunda mitad representa un cambio radical respecto del tiempo precedente, como se ha mencionado. La cultura se orienta casi por entero hacia la preocupación religiosa, que también es eje central de la política, sobre todo exterior; impulsada por el espíritu de la Contrarreforma, (movimiento contra la Reforma luterana), y su materialización en el Concilio de Trento. Y éste fue el original renacimiento español; sobrio, severo y grave; casi podría decirse que más que un Renacimiento tardío, fue un Barroco precoz.

3.2 Prosa

No nos apartamos de la prosa de las crónicas de las Américas, o de los escritos destinados al ámbito de las universidades, pero en esta época es necesario detenerse en la novela, que experimenta un verdadero auge, de estilo y de variedad temática.

Novela

- Novela de Caballerías

Popular desde el comienzo de este siglo y aún de finales del S.XV. En este contexto alcanza su mayor auge y también decadencia. Si el formato original incluye un caballero y su dama, fantásticas aventuras, seres mágicos, magos y animales fabulosos, en este tiempo todo esto aparece potenciado a su mayor exponente, incluso cayendo en la exageración. Es este contexto de decadencia, cuando mayores son las extravagancias del género y mayor número y también peores historias de caballerías se publican; que Cervantes parodia el género en su obra genial.

- Novela amorosa

Este tema siempre encontrará, con mayor o menor predicamento, público lector. En este tiempo, se orientan las historias, (cuyo patrón principal no varía: enamorado, amada y grandes dificultades para reunirse), a los conflictos fronterizos durante la reconquista, incluyendo el factor de la conversión religiosa, (al cristianismo, por descontado); o a los conflictos armados en Europa.

- Novela Bizantina

Quizá sea esta la forma de novela más genuinamente Renacentista en España. El tronco de la trama es amoroso, pero añade numerosas aventuras, raptos, guerras, personajes extraordinarios, etc. En lo estilístico es también variada; no solo relata la historia, sino que intercala cuentos, obra poética, lírica tradicional, etc. Los personajes se desenvuelven entre todo ese increíble argumento para encontrarse finalmente.

Miguel de Cervantes, antes de escribir su legendario “Quijote”, escribió novela Bizantina: *Los trabajos de Persiles y Segismunda*, y la influencia de este estilo se deja ver, discreta, pero decisivamente en su posterior obra.

3.3 Lírica

La poesía de esta segunda mitad, cuenta con una novedad de importancia suma; las nuevas corrientes de lírica religiosa. En un tiempo de vuelta a la severidad moral y al interés por la religión; es de esperar un auge de la literatura religiosa. A su vez, la poesía de índole cortesana se afianza y va evolucionando aunque represente una corriente menos relevante. Veámoslo:

Poesía religiosa

- El Ascetismo

La palabra proviene del griego “aiscesis”, contemplación; y los autores que cultivan esta rama de la lírica religiosa tratan de buscar la perfección moral. Para ello toman como modelo la propia experiencia de Jesucristo, y toman como guía las sagradas escrituras. Sus escritos muestran, pues, el afán, nunca culminado del todo, de ascenso y perfeccionamiento que el alma vive por acercarse a Dios, las ansias de mejora y la confianza en la fe y en el amor de Dios. Entre los autores asociados a esta tendencia, cabe comenzar por **Fray Luis de León**, (*Canción de la vida solitaria*, *Noche serena*) (1527-1591). Escribió también cuatro obras extensas en prosa, (*Exposición del Cantar de los Cantares*, *De los nombres de Cristo*, *La Perfecta Casada*, *Exposición del Libro de Job*).

Y la “**Escuela salmantina**”; Fray Luis de León no es un caso aislado en el mundo universitario de Salamanca del siglo XVI. Junto a él se encuentra un grupo de amigos y discípulos con intereses y gustos afines. Entre este grupo figuran nombres como Francisco Sánchez de las Brozas (el Brocense), Benito Arias Montano, Juan Almeida, Miguel Termón, Alonso de Mendoza, Basilio Ponce de León,...

Subrayaremos, también nombres como **Fray Luis de Granada** (1504-1588) quien escribe una notable “*Guía de Pecadores*” entre otras obras; así como su maestro e inspirador **Juan de Ávila**.

- La Mística

Los escritores adscritos a esta corriente, más allá de la perfección del alma, lo que buscan es el contacto directo con Dios. Es decir, a través de la oración y la vida estrictamente contemplativa, el alma trasciende el mero cuerpo y se produce el encuentro con la divinidad. La estructura de estas poesías es en general muy similar en todos los casos:

- Hace recuento de las sucesivas fases del instante de la contemplación: fase renunciativa o purgativa, (momento de recogimiento, oración, privación de

alimento y sueño, y ,ocasionalmente, castigo físico del cuerpo), fase iluminativa, (momento en que se alcanza un conocimiento que trasciende y supera el conocimiento de la razón) y fase unitiva o extática , (momento en que los ojos del rostro “ven” a Dios y éste le habla al alma del místico).

- Expresa su experiencia a través de la poesía, que es un modo emocional y subjetivo de plasmar lo que no tiene otra forma de ser dicho. Emplean un lenguaje llano, incluso escasamente poético o culto; con la intención de llevar a las palabras más usuales una experiencia fuera de lo normal.

Podemos hablar de dos escritores fundamentales no sólo en la Mística, sino en el conjunto de las letras hispanas:

La obra de **Santa Teresa de Jesús**, (1515-1582), suele dividirse, atendiendo a su temática, en obras autobiográficas como el *Libro de su Vida*, *Libro de las Fundaciones*, y *Libro de las Relaciones*. Y en segundo lugar, obras doctrinales, como *Camino de perfección*, *Castillo interior*, volumen más conocido por el título *Las Moradas* (es la obra cumbre de Santa Teresa y una de las grandes de la Mística Española. En esta obra, donde predomina la alegoría, se compara el alma con un castillo de diamante, que se compone de muchas moradas, «*unas en lo alto, otras en lo bajo y otras a los lados; y en el centro o mitad de todas éstas tiene la más principal, que es donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma*». Las tres moradas primeras se corresponden con la primera etapa de la vida espiritual, la vía purgativa; las tres siguientes se corresponden con la vía iluminativa; la séptima y última morada con la vía unitiva).

En cuanto a **San Juan de la Cruz**, (1542-1591), cabe señalar su gran amistad con la Santa de Ávila, de la que hemos hablado, de la que aprendió no poco el camino de su literatura; que dividiremos en *Poemas menores*, que corresponden a la época de su iniciación como poeta. En ellos utiliza materiales poéticos profanos de carácter tradicional y los recrea divinizándolos.(Todas en metro corto: *romances*, *canciones (El pastorcico)*, y *glosas (Vivo sin vivir en mí)*). Y *Poemas mayores* , *Noche oscura del alma*, *Llama de amor viva*, y el *Cántico espiritual*. En ellos, el poeta se centra en el proceso místico mediante el cual el alma llega a la unión con Dios. El proceso de esta unión se nos viene dado en forma alegórica.

Poesía Cortesana

Evoluciona el estilo en la influencia italiana que ya se ha analizado en la primera mitad del siglo y se prolonga asimismo la temática mitológica, pastoril y amorosa que ya se había iniciado. Se suma una preocupación moral, marcada por el signo del tiempo religioso que se vive, y que es precursora de la preocupación barroca existencial. Destacamos a **Fernando de Herrera**, (1534-1597), autor de sonetos, églogas y elegías, (formas clásicas), y representante de la llamada “escuela sevillana”.

3.4 Teatro

Este momento es de tránsito; a la creación teatral de este periodo se la denomina “*teatro preloquista*”. Ello es debido, por una parte, a la importancia axial que tendrá la obra de Lope de Vega en el periodo venidero, (tanto en estilo como en temas), y que es por tanto, eje entre el teatro anterior y el posterior a su persona. Pero, por otra parte, es durante estos años que se van consolidando las influencias que desembocarán en el teatro del siglo de oro. Marquemos esas influencias:

- **Historicismo**

La influencia de la mitología griega, que era intensa en toda Europa, lleva a que se “adapten” algunas de esas historias, o que se trasladen en el tiempo para actualizarlas. Pero no sólo los mitos de la antigua Grecia, sino que la tendencia a traer temas e historias de los tiempos pasados hará que se tomen momentos importantes de nuestra Historia para escenificarlos, resaltando en ellos el concepto de honor, la lealtad al rey, la valentía ilimitada etc; el ejemplo magnífico de **Cervantes** y “*La Numancia*” nos lo ilustra. El comediógrafo **Juan de la Cueva** (1543-1612), dentro de esta línea de historicismo y mitología, escribe piezas en las que ya comienza a destacar el honor, la hidalguía, la devoción religiosa o el amor idealizado, (*Los amores de Marte y Venus*, *El saco de Roma*). También comienza a mezclar personajes del pueblo llano (cómicos), con otros más nobles, (dramáticos); como será factor común en el S.XVII.

- **Corralas**

El teatro ambulante se ha ido desarrollando, y existe en este momento toda una variedad de grupos itinerantes: los bululús, de un solo comediante, los ñaques, donde trabajaban dos, etc; hasta los colectivos que recibían propiamente el nombre de “compañías”, y que estaban integradas hasta por veinte, o más, personas. Ya se las recibe en palacios y casas nobles, como alternativa al teatro palaciego que ya hemos estudiado. También se les abren las corralas o casas de vecinos que tienen un patio común con acceso a la calle. Esto favorece que se comiencen a construir, (ya en Europa se estaban construyendo teatros parejos), recintos con esa precisa forma de corralas para albergar el trabajo de las compañías profesionales que con este acicate ya recorren España y aún Europa; y que reciben el nombre de “corralas” o “patios de comedias”.

- **La Commedia dell'Arte**

A lo largo del siglo XV, y ya en el XVI, el teatro ambulante italiano se ha ido desarrollando y saliendo fuera de las fronteras de Italia; y su empuje y aceptación es tan grande que acaba influenciando toda la producción teatral del siglo XVI y XVII. Se trata de un teatro sin textos, (a diferencia del teatro ambulante corriente, en el que los textos, o diálogos se transmitían oralmente, aunque no figurasen escritos). Se trata de un teatro de improvisación. Y los actores improvisaban sobre breves argumentos recogidos en *canovaccios*, (eran como un guión), y que tomaban como base unos personajes fijos que variaban apenas según la procedencia de la compañía ambulante, y que se llamaban, (y se llaman), *máscaras*. Estos personajes llevaban una máscara en la que se recogía la parodia de un tipo social: el avaro, (Pantalone), el abogado pedante, (Dottore), el criado, (Arlechino), etc. Y cada actor o actriz se hacía cargo de una máscara para siempre; de modo que la improvisación se iba perfeccionando, paradójicamente. Al no tener textos las piezas se podían adaptar a las vivencias del lugar donde se representase, y a la idiosincrasia de sus habitantes. Es por esto que esta fórmula teatral gozó de gran popularidad y de una larga vida, (hasta nuestros días).

Mientras, su influencia inmediata la vemos en **Lope de Rueda** (¿1505?-1565), autor teatral que proviene de una compañía ambulante italiana. Sus

“Pasos” (*Las aceitunas*), piezas cortas, humorísticas o burlescas, y muy populares debido a la presencia de personajes del pueblo bajo y situaciones bufas. Podríamos aventurar que fueran transcripciones más o menos exactas de aquellas piezas llevadas a escena en su juventud: sencillas anécdotas cómicas en las que destaca el habla de la calle, caricatura de las clases sociales. Su logro principal fue descubrir de cara al teatro del siglo siguiente, la posibilidad lúdica de contacto con el público más variado al mismo tiempo. Escribe también comedias más largas, (*Los Engañados*), pero en ellas destaca la trama de enredos que las más de las veces sirve como marco para escenas cortas, llenas de comicidad. Es decir, que el teatro de Lope de Rueda a duras penas puede escabullirse de su procedencia popular y bufa.

Por su lado, el teatro religioso prosigue en sus funciones de señalar y festejar fechas señaladas en el calendario litúrgico, y se adaptará en lo sucesivo a la creciente complejidad intelectual.

CUADRO SINÓPTICO TEMA 2

TEMA 2	PRIMERA MITAD DEL RENACIMIENTO, (1519-1556)	SEGUNDA MITAD DEL RENACIMIENTO, (1556-1598)
	•	±
LÍRICA	<ul style="list-style-type: none"> • Religiosa • Cortesana: <ul style="list-style-type: none"> - Juan Boscán y Garcilaso de la Vega 	<ul style="list-style-type: none"> • Religiosa: <ol style="list-style-type: none"> 1- Ascética: Fray Luis de León 2- Mística: Teresa de Jesús, S.Juan de la Cruz • Cortesana: <ul style="list-style-type: none"> _ Fernando de Herrera, (escuela sevillana)
PROSA	<ul style="list-style-type: none"> • Didáctica: Alfonso Valdés y Luis Vives • Novela: <i>El Lazarillo de Tormes</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Didáctica: (Crónicas de Indias) • Novela: <ol style="list-style-type: none"> 1- Amorosa 2- Caballerías 3- Bizantina
TEATRO	<ul style="list-style-type: none"> • Religioso: Autos • Palaciego: Torres Naharro 	<ul style="list-style-type: none"> • Teatro prelopista <ol style="list-style-type: none"> 1- Historicista : <i>La Numancia</i>, Miguel de Cervantes 2- Breve: <i>Pasos</i>, Lope de Rueda

CUESTIONARIO

1) ¿Qué temas son los que destacan en la poesía del primer renacimiento?

- A- Humanismo, Mitología y Religión
- B-Mitología, Naturaleza y Amor
- C-Sólo es uno el fundamental: el humanismo

2) La poesía mística...

- A- Es una vía de la poesía religiosa del segundo renacimiento
- B-Tiene sus comienzos durante el primer renacimiento, a raíz del erasmismo
- C-Es una intelectualización del ascetismo

3) El teatro preloquista...

- A-Es el que se hace antes de Lope de Vega, desde la edad media.
- B-Es el que escribe Lope en su juventud
- C-Es el que deja sentadas las bases del teatro barroco.

4) ¿A qué estilo pertenece Garcilaso de la Vega?

- A-A la lírica Ascética
- B-Poesía cortesana del primer renacimiento
- C-A la escuela cordobesa de poesía que fundó Felipe II

5) El Lazarillo de Tormes...

- A-...es la precursora de la Novela Picaresca
- B-...es anónima porque su autor, Lázaro, no era noble.
- C-...es la obra en prosa más importante bajo el reinado de Felipe II.

SOLUCIONARIO

1-B, 2-A, 3-C, 4-B, 5-A

TEMA 3
LA LITERATURA BARROCA
EL SIGLO DE ORO

1 INTRODUCCION Y CONTEXTO

Este periodo corresponde casi por completo al siglo XVII, (más el final del S.XVI), y aunque está bajo el signo de la crisis política y económica, representa el periodo de mayor esplendor de las letras y la cultura en España, de ahí su nombre: El Siglo de Oro.

Abarca los reinados de los últimos Austrias: Felipe III, (1598-1621), Felipe IV, (1621-1665) y Carlos II, (1665-1700). Coincidiendo con ellos, también rastreamos los momentos de la decadencia:

- Con Felipe III comienzan a dibujarse los signos de la crisis; se hereda la derrota de la Armada Invencible (Felipe II), y se enfrenta la primera crisis económica, (expulsión de los moriscos). También se inicia el largo camino de los validos, y con esta vía, la corrupción administrativa.
- A partir de 1620, a punto de coronarse Felipe IV, se intensifica la crisis económica, se desatan epidemias y hambrunas. Se aspira al trabajo “funcionarial”, para medrar y es ésta la época de mayor “orgullo de clase” entre los nobles, que prefieren morir de hambre a trabajar y descender de condición. El Valido Real Conde-Duque de Olivares, implica a España en la Guerra de los Treinta Años, lo que implica mayor tensión económica, bolsas de pobreza provenientes de los afectados directa o indirectamente, (soldados, tullidos y empobrecidos), por la guerra.
- En este último periodo la crisis toca fondo de manera crispante: alcanza el máximo el desorden financiero, se mantiene y acrecienta la miseria. Los validos y la corrupción campan por sus respetos, ya que la monarquía absoluta está en manos de Carlos II, monarca deficiente mental y enfermizo. Es a la muerte de éste, que tiene lugar la guerra de sucesión y el subsiguiente establecimiento de la dinastía Borbón.

La crisis radical a varios niveles, el sentido religioso de este tiempo, y la guerra que inaugura el S.XVIII hacen que España se aleje de la evolución del Barroco en Europa, que en Francia dará lugar a la Ilustración.

2 ORIENTACIÓN DEL BARROCO ESPAÑOL

En este apartado vamos a analizar las características que vertebran el Barroco, y que nos justificarán la elección de temas. Podemos comenzar haciendo hincapié en la diferencia con el Renacimiento; En el S.XVI, los conflictos religiosos y políticos se vivieron con la confianza puesta en el hombre, no con la dureza con la que se vivirán en el siguiente siglo; También el Renacimiento conoce la expansión económica, y el

Barroco la crisis profunda. Esta falta de confianza y la crisis hace que se genere, en cultura, intelectualidad y especialmente en literatura; un estado de contraste: entre la realidad y la ficción, sueño y vigilia, duda y confianza, contraste en todo caso: contraposición.

- La mentalidad con que ello se vive es el **Pesimismo**, que se reflejará de múltiples formas. Frente a la promesa de felicidad del Renacimiento, el hombre barroco está marcado por la conciencia del dolor, del sufrimiento; por lo que vuelve su corazón de manera desesperada hacia la religión, que, además, le revela la fugacidad y falsedad del mundo.
- **El azar** se convierte en lo único en que el hombre puede confiar; el mundo aparece como un laberinto, o bien como un escenario, sobre el que el hombre-actor representa una comedia que no conoce, porque el argumento lo escribe Dios, (noción de Plan Divino), y lo único que le cabe a los hombres es poner de su lado a la fortuna.
- **La vuelta del teocentrismo**, se aleja de la idea de la religión medieval porque este hombre barroco vive la religiosidad con dudas, con angustia. La salvación se obtiene a través de la lucha y del uso de su libertad, cosas que pueden conducirlo, si se equivoca, a la condenación. Tirso en su *Condenado por desconfiado*, o en *La vida es sueño* de Calderón se expone este conflicto; por el cual la libertad se vive como una opción trágica, que no ofrece expectativas sino a través de la angustia. Por todo esto y contra la confiabilidad del hombre renacentista en la perfección de la naturaleza, el hombre barroco opone su idea de la Maldad humana, los vicios, los defectos, se analizan, se destacan; Como hace Quevedo en sus *Sueños*.

3 LA LÍRICA; CONCEPTISMO Y CULTERANISMO

Frente a la estética del Renacimiento, que buscaba el ideal de la belleza clásica, basado en la moderación y la pulcritud que llevan a la admiración formal y racional, el Barroco pretende atraer emocionalmente, sorprender y conmocionar: el ingenio en la literatura, a desmesura en la arquitectura y el movimiento en las esculturas buscan esos efectos. Hay una continuidad a lo largo del Siglo de Oro, que se matiza acentuando las tendencias; ***Conceptismo*** y ***Culteranismo***, que se manifiestan como modos distintos de una estética común.

- ***El Culteranismo***

Se trata de un término despectivo en su origen, que se forja en imitación de “luteranismo”, es decir, implicando la noción de herejía estética. Esta tendencia aspira a crear un universo de belleza absoluta, pero artificial, que atiende sobre todo a los valores sensoriales, (la luz, los colores, los sonidos...) y a la creación de un exquisito lenguaje poético; se entiende, así, que el asunto del poema sea lo de menos, e incluso que el interés del tema llegue a desaparecer ante los exuberantes adornos. Representa una forma de “aristocratismo” literario, cuyo destinatario es claramente un lector cultivado y sensible. Como la lírica del S.XVI, utiliza la metáfora, neologismos, hipérbaton, alusiones a la mitología; pero con mayor profusión y complicación.

La utilización de la metáfora, que en ocasiones genera atrevidas imágenes, responde al deseo de esquivar los aspectos desagradables o neutros de la realidad cotidiana, para quedarse sólo en los matices que ofrecen algún valor estético. Conviene tener presente, que la predilección por la metáfora y su perfeccionamiento, serán el puente que una a la poesía culterana, (en concreto Góngora), con la Generación del 27 en el S.XX.

El lenguaje culto se basa en primer lugar, en el empleo masivo de latinismos, y por otro lado, los neologismos. También es constante el uso del hipérbaton, por idéntico motivo: sonoridad y juego verbal; y finalmente, abundan las alusiones a la mitología, mediante las cuales la poesía se sitúa en un mundo bellamente ideal e irreal, y cobra prestigio y nobleza con la antigüedad clásica.

El estilo culterano desarrollado por **Don Luis de Argote y Góngora**, (1561-1627) llegó a ser dominante y señero de esta vía estética, y no fue superado en todo el Siglo de Oro, lo cual significa que sólo la poesía de este autor implicó un enriquecimiento de la expresión en lengua castellana y del propio idioma. En su obra destacan:

- **Letrillas y romances.** Es en este género donde Góngora ha alcanzado su mejor popularidad, y sus mayores éxitos. Ya hemos comentado que si bien se les ha calificado como composiciones sencillas, tal sencillez, sólo lo es aparente; Letrillas líricas, satíricas, burlescas, sacras, atribuidas, (es decir, de las que se supone que es autor), y apócrifas, (que nunca le pertenecieron).
- **Los sonetos.** Entre los tópicos más frecuentes en sus sonetos encontramos el *carpe diem*, (aprovecha el momento) que dedica a “la brevedad engañosa de la vida.
- **Los grandes poemas.** *La Fábula de Polifemo y Galatea*, *Soledades*, *El Panegírico al duque de Lerma*.

Aparte de su obra poética Góngora escribió, aunque sin fortuna, algunas piezas dramáticas, como *Las firmezas de Isabela*, o *El doctor Carlino*.

- ***El Conceptismo***

La base temática de este estilo son las asociaciones ingeniosas de ideas o de palabras, al poeta conceptista le interesa reflejar la “sutileza en el pensar y la agudeza en el decir”. El Conceptismo, a diferencia del Culteranismo, no persigue un aristocratismo expresivo, sino que se afina en lenguaje coloquial, creando palabras nuevas, nuevos usos para las palabras ya conocidas o generando significados novedosos. De modo que donde el Culteranismo se nutre de las figuras retóricas fonéticas o morfosintácticas, (que afectan a la forma), el Conceptismo prefiere las semánticas, esto es, las que trabajan con el sentido del

discurso. Típica del Conceptismo es también la síntesis del pensamiento en frases concisas, y muy significativas, ya que la eficacia del concepto, como en general la de toda “ocurrencia”, depende en gran medida de su rápida y palmaria expresión.

Véase esta sentencia de Baltasar Gracián:

“Mira muchos cabos que acaban con todo, si no con el enemigo, y por eso nunca se acaban las guerras, porque siempre hay cabos”.

Donde se juega con la similitud fonética de “cabo” y “acabar”, y con el doble sentido de mando militar y asunto pendiente de la palabra “cabo”.

La figura poética conceptista por excelencia es **D.Francisco de Quevedo**, (1580-1645), aunque esto es constreñir su obra, en la que se encuentran representados todos los géneros. Decía Borges que *Quevedo es más una literatura que un hombre*, y esa es sin duda la mejor definición. En la obra de Quevedo lo importante no es la originalidad de sus temas, sino el proceso de radicalización y profundización en los tópicos tradicionales. No fue un innovador, sino un revolucionario de las letras. Con su obra no inventó nada nuevo, pero construyó uno de los edificios literarios más sólidos de la lengua castellana.

En sus poemas amorosos Quevedo tratará poemas de una gran densidad conceptual, por lo que muchas veces el amor no está tomado como objetivo, sino que lo usa como pretexto, como evasión del paso del tiempo. Destaca en este sentido el soneto *Amor constante más allá de la muerte*.

En sus poemas metafísicos se refleja la preocupación de nuestro autor por la “muerte de ultratumba”, es decir, por la existencia y el sentido de la muerte; más que por la vida eterna. El tono grave de estos poemas no rechaza la expresión coloquial y el léxico no poético, como podemos ver en *¡Ah de la vida!... ¿Nadie me responde?*.

También en los poemas religiosos, es en los salmos y poemas sacros donde se encuentran sus poemas más agónicos y angustiados. Destaca el Salmo IX, *Cuando me vuelvo atrás a ver los años*, de tono pesimista.

El teatro es lo menos popular de su producción, aunque escribió entremeses de gran interés. Sin embargo allí donde iguala el genio creador de su poesía es en su prosa, que veremos a continuación.

4 LA PROSA

La prosa Barroca tiene dos vertientes y un capítulo aparte: por un lado un conjunto de escritos de carácter moralista, satírico e incluso filosófico; y por otro lado la evolución de una novela que ya se anunció durante el pasado siglo XVI; la Picaresca. Capítulo aparte será el análisis del Quijote.

4.1 Influencia del Conceptismo literario

El Conceptismo se encuentra ligado al ejercicio de la prosa tanto como a la creación poética. El culteranismo resulta incómodo fuera de la poesía tanto por sus aspiraciones de belleza absoluta, como por sus métodos formales; pero el conceptismo resulta la vía ideal para una prosa como la barroca que muestra su tono moralista y satírico.

Seguiremos con la figura de Quevedo, que ya estábamos analizando. Hay que destacar obras entre las demás: obras festivas como las *Premáticas*, el *Libro de todas las cosas*; obras satírico-morales como los *Sueños*, el *Discurso de todos los diablos*; obras de crítica socio-literaria como la *Aguja de navegar cultos*, *La culta latiniparla* etc; obras ético-políticas como *España defendida*, etc; y tratados ascéticos como *La cuna y la sepultura*, *Virtud militante* etc. Sin olvidar su única novela, encuadrada en la Picaresca: el *Buscón*.

Otra figura importante es **Baltasar Gracián**, (1601-1658), autor de *El Criticón*, *El Discreto*, *Oráculo manual y Arte de la Prudencia*, entre otras. Su obra tiene un marcado carácter filosófico, entre la didáctica y el tratado moral.

4.2 La Picaresca

Muchas novelas de esta época, (culminación de la ficción en prosa barroca), tendrán como protagonista a un caminante -pícaro, peregrino o caballero andante-, viajero que presenta personajes en mesones, prisiones o casas de campo. Defiende, a menudo, la línea religiosa impuesta en el Concilio de Trento. Esta novela ya se había hecho presente con *El Lazarillo de Tormes*, y ya en este título se presentaban las características principales del estilo:

- Escritura biográfica, o autobiográfica.
 - Padres de clase social baja.
 - Por necesidad y hambre sirve a varios amos.
 - Convive con delincuentes.
 - Termina fracasado en prisión, galeras, etc.
- Narración de una vida en un ambiente extremo de dificultades.
- Reflejo de ese ambiente como mosaico de la sociedad de su tiempo.
- Reflejo de la imposibilidad de subir en la escala social o aún mejorar dentro de la propia.
- Justificación de la estrategia vital delictiva y marginal.

La novela picaresca, que como su nombre indica trata sobre la vida y entorno de un pícaro, o delincuente de la época, (por cuanto el sujeto subsiste gracias a la trampa y el engaño, al robo y la estafa); refleja la situación que ya se ha mencionado, muy típica del barroco, del mundo como laberinto y caos, de la vida como azar, y la situación del hombre entre el desconcierto y la duda.

En *La pícara Justina*, del Licenciado Francisco López de Úbeda, el mundo aparece comparado con un mesón donde hay gente que entra y sale de él, buscando su provecho en un ambiente de impermanencia. También *Guzmán de Afarache*, de Mateo Alemán, sirve a su autor para reflejar los ambientes de rapiña que rodean las bolsas de pobreza y trabajos duros en la época. Rescatamos, naturalmente, *El Buscón*, de Quevedo, en el que el genio literario del autor nos lleva por la vida de miseria y delito que es docente para el pícaro desde la infancia.

4.3 “EL QUIJOTE”

Sin duda, la obra literaria más universal en lengua castellana, es el Quijote, escrita por **Miguel de Cervantes**, (1547- 23 abril 1616). La vida de este autor bien pudiera parecer el objeto de una novela bizantina, (que también escribió), por lo azarosa y llena de aventuras. Ya desde la juventud, Cervantes destaca por su habilidad como poeta, y es ello lo que le pone en circunstancias de su primer viaje a Italia. Otros viajes se suceden, y es conocido su episodio como combatiente en la batalla de Lepanto, contra los turcos. Su vivencia, preso en unos baños, (prisiones), de Argel; es también fuente de inspiración para su obra, ala que se dedica ya radicado de vuelta en España. No acaba su peripecia y, entretanto, sigue dedicado a la literatura, de la que siempre quiso vivir. Su vocación principal se dirigió al teatro, del que quiso ser un comediógrafo de la talla de Lope de Vega. Si no lo consiguió, no fue por la falta de altura en su obra; que se extendió a los tres géneros principales:

- Novela
 - *La Galatea, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, Novelas ejemplares: (La Gitanilla, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, La española inglesa, El licenciado Vidriera, La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, La ilustre fregona. Las dos doncellas, La señora Cornelia, El casamiento engañoso, El coloquio de los perros), Los trabajos de Persiles y Segismunda.*
- Teatro
 - Piezas sueltas: (*El trato de Argel. La Numancia*)
 - **Ocho comedias y ocho entremeses nuevos:** (*El gallardo español, La casa de los celos, Los baños de Argel, El rufián dichoso, La gran sultana, El laberinto de amor, La entretenida, Pedro de Urdemalas*)
 - Entremeses: (*El juez de los divorcios, El rufián viudo, La elección de los alcaldes de Daganzo, La guarda cuidadosa, El Vizconde fingido, El retablo de las maravillas, La cueva de Salamanca, el viejo celoso*)
- Poesía
 - *Poesías sueltas*
 - *Viaje del Parnaso*

Las *Aventuras del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha*, vieron la luz en enero de 1605, y fueron seguidas en 1615 de *Segunda parte de las aventuras del ingenioso caballero Don Quixote de la Mancha*. Entre ambas, el autor tuvo que ver publicado un volumen *Segundo tomo de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha* firmado por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda. Se ha escrito mucho, y prestigioso, acerca de esta obra, así que plantearemos un acercamiento siquiera somero.

De este libro se ha dicho que es la primera novela moderna de la historia universal de la literatura, entendiendo por esto un escrito de carácter artístico, (con lo que hay que poner de manifiesto el valor estético), que sirve de vehículo para la exposición de una idea o conjunto de ideas, (con lo que reseñamos su nivel sapiencial); y ello por su planteamiento; es decir, por la capacidad de evolución de sus personajes, por la dimensión de sus diálogos y quizá por aquello que apunta Harold Bloom en su notable libro “El Canon Occidental”; “*No hay dos lectores que den la impresión de haber leído el mismo Quijote*”. Esto significa que por vez primera, una novela ofrece tantas dimensiones como receptores, y eso multiplica el “mensaje”, que parte de Cervantes hacia los lectores.

El conjunto de las dos partes ofrece una similitud formal; en ambas partes se encabeza con una dedicatoria, (en la primera al Duque de Béjar y en la segunda al Conde de Lemos), se sigue de un prólogo, (en la primera parte se añade un segundo prólogo “Al libro”, en verso; y en la segunda uno solo en prosa dirigido expresamente al lector), y a continuación se siguen los capítulos, de carácter episódico, esto es, que contienen historias que se concluyen en ese capítulo aunque la peripecia central continúe; numerados en números romanos y acompañados de justificación, (resumen temático del capítulo). En el primer tomo serán cincuenta y dos, y es el segundo, setenta y cuatro.

Formalmente también las salidas del protagonista, tres en total, (primera y segunda en la parte primera y una tercera más larga en el segundo volumen), tienen una identidad en su desarrollo; se prepara, sale y encuentra ocasión de aventura y regresa maltrecho.

En cuanto a su formato interno, se ha dicho que la primera parte es más “renacentista”, y ello se ve en el rastro de novela bizantina que se percibe sensiblemente quizá porque el mismo Cervantes escribe novela de este estilo, (las aventuras, múltiples y azarosas, las historias que se entrecruzan con la principal, los personajes que van atravesando la narración, las alusiones mitológicas, etc.), además de la ya legendaria intención de parodia de las novelas de caballerías. La segunda parte es más “barroca”; y lo cierto es que es más dialogada, más profunda en cuanto al dibujo de los personajes, parece que el autor ha tomado consideración hacia sus personajes, (Cervantes llama aquí “Caballero”, a Alonso Quijano, cuando le llamaba “Hidalgo” en la primera parte), y lleva al lector a conocer y apreciar mejor a sus dos protagonistas, a los que hace evolucionar, (Sancho se *quijotiza*, y Quijote se *sanchifica*). También esta parte es más pesimista, más introspectiva, más afín con el tiempo nuevo, el Barroco.

5 EL TEATRO BARROCO

Introducción y características generales

Durante el Siglo de Oro, el teatro llega a un nivel de popularidad y desarrollo nunca antes visto en lengua castellana; los textos se recogen y firman y los espectáculos son el momento social por excelencia. La monarquía apoya y fomenta tanto las comedias como los autos sacramentales, y este género sirve a sus mecenas como instrumento ideológico y de ocio. A lo largo del siglo, dividiremos en dos la producción teatral: Primero; La comedia española y la escuela de Lope; y segundo El drama Calderoniano.

Lo esencial es comenzar comparando el teatro precedente y el novedoso que se impone.

- En primer lugar el teatro dominante hasta el momento es el religioso, el drama sacro. El teatro cortesano es restringido y el ambulante precario. El teatro barroco sirve principalmente al ocio, y no de forma restringida, (palacios o iglesias); aunque respete el espíritu post conciliar y justifique a través de sus temas, (el honor, la lealtad, etc.) el statu quo imperante. Y su lugar predilecto serán las corralas, que ya comenzaban a tener relevancia hacia finales del S. XVI. La representación se convierte en una auténtica fiesta, y no se limita a la puesta en escena de la “comedia”, (todas las obras de teatro barrocas se llamarán así, independientemente de su temática), sino que se comienza con loas, entre los actos se representan entremeses, o jácaras y mojigangas, y se concluye con un a modo de saludo y agradecimiento. La situación misma del público en las corralas determina a su vez las relaciones sociales y su reacción a la obra representada, (las mujeres al fondo, en la “cazuela” con otras gentes inferiores, los hidalgos a los lados, en los asientos de ventaja, y los jóvenes soldados delante y de pie, desde donde se podía arrojar objetos a los actores)
- El Teatro precedente respeta la norma de los cinco actos, en prosa o cuaderna via, (como resquicio de la épica juglaresca). Y seguían la ley aristotélica, (presente en *La poética*, de Aristóteles, desde el S. IV A.C.) de la triple unidad: Un espacio, una sola sucesión temporal, (de 12 o 24 horas) y una acción. El teatro Barroco se inaugura con el tratadito de Lope *Arte nuevo de hacer comedias*, en el que apuesta por la disolución de la ley de la triple unidad, a favor de múltiples escenarios, acciones paralelas, mezcla de personajes de diferentes clases sociales y una mayor sucesión temporal. También se simplifican los cinco actos en tres, y se los hace coincidir con la división temática en planteamiento, (1er acto), nudo, (2º acto) y desenlace (3er acto). El teatro adopta al verso para expresarse, y no sólo en un metro determinado, (como la cuaderna via), sino que es polimétrico, es decir, recurre a diferentes metros dependiendo de las necesidades escénicas. Lope es quien establece una especialización de metros por funciones: el romance se utiliza para las narraciones (largo), el soneto para cuando el amado espera a la dama (brevedad), la redondilla para las parlamentos de amor, el terceto para hablar de sucesos graves, etc

5.1 La Comedia española y la escuela de Lope

Las características fundamentales y concretas de la Comedia española, (debe quedar claro que se denomina *comedia* a toda producción dramática con independencia de si se trata de comedia, drama o tragedia), ya quedan establecidas a finales del renacimiento, además de lo ya explicado a nivel formal, (actos, polimetría etc.):

- Importancia de la acción sobre la caracterización de los personajes.
- Unidad en el tema, (honra, lealtad, etc), pero no en la acción.
- El tema es más importante que la verosimilitud de la acción.
- Existencia de la “justicia poética”, esto es, la subordinación del tema a un propósito moral, (triumfo del amor y fracaso de los malvados).
- En cuanto a los personajes, y en el sentido de su innovación, mezcla los de alta alcurnia con pueblo llano:
 - A los primeros les corresponden acciones y motivaciones altas, (buenas o malas), y se caracterizan por salvaguardar la estatura moral de la comedia y los valores que escoja el tema, como por ejemplo, el honor. Comenzamos por el **Rey**, que aparece idealizado, representando la más alta grandeza de espíritu y el cuerpo mismo del estado que gobierna. **Los nobles** deben defender todo cuanto el rey representa, (que casi aparece como un trasunto de la voluntad de Dios), y cuando aparecen envilecidos es para dar ejemplo con su castigo y denigración, (como en el caso del Comendador de Fuenteovejuna), y entonces reciben el nombre de **Poderosos**. **Los Caballeros** portan sus armas en defensa del honor propio, la honra y la fama de las mujeres y la lealtad al rey son los familiares o allegados del **Galán**, que es el protagonista; y **las Damas**, tanto si aparecen feminizadas, como adoptando un papel masculino; tanto si son enamoradas o no; representan la cortesía, el amor ideal, la castidad, la fortaleza de ánimo y la frontera de la honra, la suya propia y la del padre. **Los villanos**, son la correspondencia del personaje del Caballero entre el pueblo llano, no tiene linaje pero sí pureza de sangre, (es cristiano viejo). **Los criados** son tal y como sirven a sus amos; y su propio orgullo es el reconocimiento de su inferioridad. Dentro de éstos la figura del **Gracioso**, es destacable.

Lope de Vega

El autor que mejor supo reflejar este teatro fue **Lope Félix de Vega y Carpio**, (1562-1635). Lope señala que hay que mantener el suspense en el espectador, el nuevo teatro persigue efectividad, que el entretenimiento sea total. Para ello debe sorprender al público. Hasta la mitad del tercer acto, no se debe saber cómo termina la obra. El autor, numerosas veces, explota el conocimiento del espectador: introduce elementos que el

personaje no entiende pero el espectador conoce la historia, por ser una leyenda popular; por eso el personaje no comprende el sentido de su peripecia, pero el espectador sí.

Lope fue llamado el Fénix de las comedias, por la gran cantidad de obras que escribió y que podemos reflejar divididas según tema:

- Autos sacramentales y coloquios; *Bodas entre el alma y el amor divino*.
- De asunto de las Sagradas Escrituras; *La hermosa Esther*.
- De vidas de Santos; *Serie sobre la vida de San Isidro*.
- Pastoriles; *La Arcadia*
- Mitológicas; *Adonis y Venus*.
- Sobre argumento histórico; *Roma abrasada*.
- De historia extranjera; *El rey sin reino*.
- Crónicas y leyendas históricas de España (Aquí residen las más numerosas y más conocidas de su producción) ; *Fuenteovejuna*.
- Novelescas; *El Marqués de Mantua*.

Además firma prosas y versos de diversa temática.

Escuela de Lope, (Ciclo de Lope)

Las innovaciones lopistas pronto son adoptadas por una joven generación de comediógrafos: **Tirso de Molina** (1571-1648) con su conocida *El burlador de Sevilla y convidado de piedra*, **Juan Ruiz de Alarcón**, (1581-1639), quien nos dejó obras como *La verdad sospechosa*; y **Luis Vélez de Guevara**, (1579-1644) que firma interesantes comedias como *La serrana de la Vera*,

5.2 El Drama Calderoniano

Calderón

Coincide con la segunda mitad, aproximadamente, del siglo, y tiene dos fundamentos, en primer lugar consiste en la evolución de la formidable máquina teatral puesta en marcha por Lope, esto es, escenarios, público y sistema dramático lo suficientemente amplio en medios y temas; y en segundo lugar, es producto de la evolución ideológica e histórica de su tiempo. Se sigue escribiendo comedia de enredos y amorosa, pero adquiere un tono más reflexivo, y surge un tipo de comedia, más simbólica y metafísica; más afín con un barroco de final de época.

A pesar de que **Pedro Calderón de la Barca**, (1600-1681), llega muy joven a la corte, y comienza con la comedia lopista, pronto modela su teatro en tres aspectos: orden, y con él mayor síntesis en la acción y en la jerarquía de los personajes; estilización, lo que equivale a la simbolización de sus caracteres y situaciones; e intensificación: los conflictos tienden a hacerse internos. Lo que Calderón consigue es,

sirviéndose del instrumento que Lope ha dejado preparado, someterlo a una depuración crítica para expresar su visión del mundo, en el centro de su tiempo, tan convulso.

El lenguaje de los parlamentos, entonces, refleja esta particularidad: cuestiones e interrogaciones encadenadas en perfecta lógica, subordinaciones gramaticales limpias. A través del lenguaje vemos esta pasión por el orden en la voluntad de orden sintáctico.

En cuanto a los temas, parece claro que lejos de exponer los rigores del honor y el castigo de su violación, Calderón investigará hasta sus últimas consecuencias los grandes temas barrocos. Con él llega a su plenitud el Auto Sacramental, representación durante el barroco del teatro religioso. “Sermón escenificado”, así define Calderón esta forma de teatro, que por su carácter alegórico hoy resulta de difícil lectura.

Podemos clasificar su obra en comedias de diferentes temas:

- De capa y espada: *La dama duende*
- Dramas y tragedias: *La vida es sueño*
- Autos Sacramentales: *El gran teatro del mundo*
- Mitológicas: *Eco y Narciso*
- Teatro cómico breve: *El desafío de Juan Rana*, (entremés), *Jácara del Mellado*, (Jácara), *El pésame de la vida*, (Mojiganga).

La escuela calderoniana. El ciclo calderoniano.

El primero de los componentes de este ciclo merece ser **Agustín Moreto**, (1618-1669), nos deja, entre otras, *El lindo Don Diego*, o *El desdén con el desdén*. No podemos dejar de mencionar a **Francisco de Rojas Zorrilla**, (1607-1648), con su *Del rey abajo, ninguno*.

CUADRO SINÓPTICO TEMA 3

<u>TEMA 3</u>	<u>SIGLO XVII: EL SIGLO DE ORO</u>
LÍRICA	<p>CONCEPTISMO- Francisco de Quevedo, (<i>letrillas satíricas</i>)</p> <p>CULTERANISMO- Luis de Góngora: <i>Letrillas y romances, Sonetos y Grandes poemas</i></p>
PROSA	<p>PROSA CONCEPTISTA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Francisco de Quevedo, <i>Sueños</i> • Baltasar Gracián, <i>El Criticón</i> <p>NOVELA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Picaresca : <i>El Buscón</i> , Quevedo. <i>Guzmán de Alfarache</i>, Mateo Alemán • <i>El Quijote</i>, Miguel de Cervantes
TEATRO	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes: El Teatro Preloquista, (ver). • La Comedia Nacional <ul style="list-style-type: none"> 1- Lope de Vega 2- Ciclo de Lope 3- El drama Calderoniano 4- Ciclo de Calderón

CUESTIONARIO

1) El Culteranismo es:

- A- Un estilo de prosa caracterizado por ser muy culto.
- B- El nombre que recibe el drama de Calderón
- C-Una de las dos principales vías poéticas del barroco: la más retórica.

2) El Conceptismo...

- A- Una herencia cultural del renacimiento.
- B-Un estilo basado en la agudeza del ingenio.
- C-No pertenece a este tema.

3) La picaresca se caracteriza por:

- A- Destapar los vicios de su época.
- B-Narrar la vida de un personaje que debe sobrevivir en un ambiente marginal.
- C-Ser un divertido retrato de la corte española.

4) El Quijote...

A- Se divide en dos partes, en las que se desarrollan las aventuras del protagonista

- B-Se divide en dos partes, una de Cervantes, y otra de Avellaneda.
- C-Es una novela de Caballerías

5) En la Comedia Nacional...

- A-Se cuentan aventuras de héroes nacionales
- B-Destaca Quevedo como autor principal.
- C- Se rompe la ley de la triple unidad

6) El Drama Calderoniano

- A-Se especializa en el Auto Sacramental
- B-Intensifica el conflicto del personaje principal.
- C-Se caracteriza por los temas dramáticos y tristes.

SOLUCIONARIO

1-C, 2-B, 3-B, 4-A, 5-C, 6-B

TEMA 4

LA LITERATURA DE LA ILUSTRACIÓN

1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El S. XVIII, comienza, para España, y en gran medida para Europa entera, con el fin de la Guerra de Sucesión, en el año 1714, tras la cual los Borbones acceden al trono español. Este conflicto será el que ponga veto a las intenciones expansionistas de Francia, propias del siglo precedente, con lo cual va a ser un nuevo siglo de relativa paz, lo que influirá para el desarrollo del movimiento intelectual que llamamos “Ilustración”.

El comercio que incrementa su prosperidad, el tráfico trasatlántico pacífico conduce a la burguesía a su apogeo, que se culminará con la primera tentativa industrial, que afectará notablemente de cara al siglo venidero, testigo de la mayor y definitiva revolución en este campo. Todo esto va a generar no un cambio inmediato, sino una reflexión generalizada que conducirá a tal cambio: la desaparición de la sociedad estamental y la aparición de la sociedad de clases.

De la mano de la prosperidad económica, vendrá la voluntad de progreso, y esto conducirá al avance en las ciencias, al auge de la investigación y el predecible rechazo de religiosidades supersticiosas y fanáticas, de la superchería intelectual y del oscurantismo moral. Este es el llamado “siglo de las luces”, por el afán de iluminar hasta el último rincón del conocimiento y la vida con la razón de carácter crítico. Es el siglo de la confianza en la humanidad.

De todo lo dicho se desprende las dos características fundamentales de la literatura de este siglo: **El criticismo**, (no debe aceptarse lo que se nos ofrece, sea materia política, religiosa, social, etc. sin tamizarlo con la razón y la cultura), que es herencia del racionalismo del S.XVII: el origen de la certeza es la duda; y **el didactismo**, (debe poder enseñarse todo avance que tenga lugar, la instrucción de la población asegura la cultura y prosperidad de un estado).

1 La Ilustración en España

Reflejo de esta preocupación cultural arriba citada, son las numerosas instituciones que, a imitación francesa, se crean en nuestro país durante el Siglo de las luces:

- **Real Academia Española.** Inaugurada por Felipe V en 1713. Su primer presidente fue el Marqués de Villena, don Juan Manuel Martínez Pacheco. La finalidad de la Academia es velar por la pureza del idioma; de ahí que su lema sea "Limpia, fija y da esplendor".
- **Biblioteca Nacional.** Fue fundada en 1712 por el mismo monarca, con libros de antiguas bibliotecas y colecciones que el rey trajo de Francia. La Biblioteca recibe un ejemplar de todos los libros que se publican en España.
- También se fundaron en este siglo la **Real Academia de la Historia**, el **Jardín Botánico** y el **Museo del Prado**.

Aparte de esta apuesta institucional, la burguesía emergente busca sus propios medios de acceso al conocimiento de las nuevas teorías y adopta formas inglesas y francesas: tertulias, premios literarios, reducción en el precio de los libros, la reducción del analfabetismo, la edición de diarios con suplementos literarios.

2 LOS CAMBIOS Y EL PANORAMA EN LA LITERATURA

Se pueden distinguir tres etapas o movimientos estéticos que se suceden en el siglo XVIII:

- **Reacción contra el Barroco.** Que parte de una perpetuación de un barroco ya decadente, en formas y temas. La producción literaria es escasa. Como autor destaca **Fray Benito Jerónimo Feijoo**.
- **Triunfo de la Ilustración.** La literatura se somete al imperio de la razón. Los escritores aceptan plenamente el estilo nuevo, más severo y moderado que el precedente, que, buscando el ya mencionado didactismo, apostará por la claridad, y que recibe el nombre de Neoclásico. La producción literaria es escasa: apenas se escriben novelas, la prosa se destaca en los ensayos; la poesía no ofrece ningún interés y muy pocas obras de teatro tuvieron éxito. Esta etapa ocupa desde mediados del siglo hasta las últimas décadas. Autores importantes de esta etapa, en sus diferentes géneros fueron **José Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanos, Leandro Fernández de Moratín, Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte**.
- **Prerromanticismo.** A finales de siglo comienza un movimiento de rechazo hacia las rígidas normas neoclásicas que traerá a principios del siglo XIX el Romanticismo. Se define por sus ambientes lúgubres y sombríos, sus temas sentimentales o filantrópicos, su angustia ante la existencia, y su sintaxis peculiar: repeticiones, exclamaciones e interrogaciones retóricas. Un autor como **José María Blanco White** es representante de esta etapa.

Vayamos al estudio por géneros.

2 LA PROSA

Es importante insistir sobre el carácter didáctico de la literatura de este tiempo, esto explica el auge de géneros nuevos, como el Ensayo, destinados exclusivamente a la difusión de las nuevas ideas y a las mentalidades abiertas y curiosas de la burguesía recién desembarcada en la Literatura como parte decisiva: son los escritores y lectores principales. Este género nuevo es impulsado desde Francia, concretamente **Michel de Montaigne**, quien en el S.XVI, recoge sus reflexiones e ideas bajo el título de *Essais*, (ensayos, intentos), de ahí el nombre.

Ensayo y artículos

El **ensayo** encuentra su mejor representante en Fray **Benito Jerónimo Feijoo** (1676-1764). Su primera obra relevante fue el *Teatro Crítico Universal* editado en Madrid en 1726. El título no debe confundirnos, la palabra “teatro” equivale aquí a *exposición global*, no a arte escénico.

José Cadalso Vázquez (1741-1782), redacta las *Cartas marruecas*, título de los más conocidos de su obra, entre los años 1768 y 1774. Aparecen periódicamente en el *Correo de Madrid* (1789). Forman una colección de 90 cartas, de las que, casi setenta, escribe *Gazel* -marroquí, amigo del embajador de su país en España- a su maestro africano *Ben Beley*. *Nuño*, amigo español de *Gazel*, bajo el que reconocemos rasgos del autor, será su guía. Tratan estas cartas de varios temas: el *estúpido* orgullo español, la nobleza sin mérito, la decadencia de España, el lujo superfluo, los galicismos de nuestra lengua, etc. Vemos un precedente al espíritu de Larra en sus *Artículos*. Sus *Noches lúgubres*, se publican por vez primera en el *Correo de Madrid*.

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) trató a autores, como Feijoo y Cadalso, y a políticos como Campomanes y Olavide, que impulsó su obra literaria. Se dio a conocer por sus discursos, en la línea ilustrada y reformista de su tiempo.

Merece destacarse el *Informe sobre la ley agraria*, que prohibiría la Inquisición, y que pretendía que las leyes garantizaran la libertad económica en la transmisión y cultivo de tierras y productos. Sigue la escuela fisiocrática de **Quesnay** (pensador francés), deudora del liberalismo del británico **Adam Smith**, cuya obra leyó nuestro autor.

Casi en los albores del siglo XIX escribió **José María Blanco White** (1775-1841). Afincado en Londres, allí firma en *El Español* (1810-14) artículos con sus iniciales o con el seudónimo de “Juan Sintierra” unas “*Reflexiones generales sobre la Revolución Española*”. Escribe también en la revista *Variedades o mensajero de Londres* (1823-25)- artículos como *Impresiones de Inglaterra*, comentarios sobre *La Celestina*, o breves ensayos narrativos: *Las intrigas venecianas* por ejemplo. Es un escritor claramente prerromántico por su visión más emocional que racional, no sólo de su tiempo, sino de su propia peripecia interior.

Otras Prosas

Desde finales del siglo XVII, encontramos una literatura de viajes, mal publicada en su momento. Escritos de **Moratín**, **Jovellanos**, **Iriarte**, **Campomanes**, etc (en forma de cartas, diarios o libros) defienden valores hispánicos en materia de arte, literatura, cultura en general o incluso sus bellezas y peculiaridades geográficas.

Algunos, herederos de **Tomás Moro**, cultivan la novela utópica, como la anónima *Descripción de la Sinapia, península en la tierra austral*, donde Sinapia es anagrama de Hispania. Pudo escribirse a fines del siglo XVII o en el último tercio del XVIII, y apareció entre los papeles de **Campomanes**. Pinta un país dividido en nueve zonas, donde no existe propiedad privada y donde la sociedad se jerarquiza tras elegir sus gobernantes. Toda una fantasía política para la época que nos da una muestra de las metas ideológicas de la Ilustración.

4 LA LÍRICA

Los poetas de este movimiento adoptan dos grupos de temas: el bucólico o pastoril y la fábula. Las características de la literatura en verso: sencillez en la forma, frente a las exuberancias postbarrocas; elevación estilística sin excesos ornamentales; utilidad de los temas tratados, etc. Esta es sin duda la característica esencial: **la utilidad**. Así los autores cultivan la poesía útil, didáctica.

- Poesía bucólica o pastoril

En este tipo de poesía se ensalza la naturaleza, un entorno del que se resalta lo que la razón aprecia y gusta: en la misma línea renacentista valora “lo ameno”. También se canta a la amistad o al vino; como en *Ocios de mi juventud*, de **José Cadalso**.

Juan Meléndez Valdés (1754-1817) Conoció a Cadalso y a Jovellanos quienes pusieron a su alcance las ideas ilustradas e hicieron de guía en su labor de escritor. Pronto aparecen los temas ilustrados: la crítica de la aristocracia, la autenticidad de la vida del campo, la figura de Dios como creador, el progreso social, etc. Destaca de esta etapa su epístola, *El filósofo en el campo*. El neoclasicismo de Meléndez Valdés se refleja en odas como la IX *A la Fortuna*

- La fábula

En el siglo XVIII se cultivó, (mejor dicho, se retomó de la antigüedad clásica griega, de autores como Esopo), la fábula; con el objetivo de formar al lector. La fábula se define como relato muy breve, de intención moral, o filosófica; didáctico en general, que remata con una sentencia o consejo, y que frecuentemente son puestas en boca de animales para acentuar la enseñanza, ya que se caracterizan en éstos los vicios y virtudes humanas.

Tomás de Iriarte. (1750-1791). Además de las *fábulas literarias*, escribió muchas otras obras e hizo bastantes traducciones literarias del francés. Entroncando con el carácter de sus fábulas, su poema didáctico *La Música* y sus *Epístolas* de tema variado, son buen ejemplo de la poesía al servicio de la transmisión de conocimientos.

Félix María Samaniego (1745-1801) Lo conocemos por una única obra: las *Fábulas Morales*, 157 fábulas distribuidas en 9 libros, escritas para los alumnos del seminario de Vergara. Samaniego ridiculiza los defectos humanos en sus fábulas, imitando a los grandes fabulistas Fedro, Esopo y La Fontaine. Aunque las fábulas de Samaniego están escritas en verso, su carácter es prosaico, dados los asuntos que trata y su finalidad didáctica.

5 EL TEATRO

No es ésta una etapa muy fértil, a pesar de los intentos de “contrarreforma” las libertades y excesos del teatro barroco. La mayoría del público está hecho a lo espectacular del teatro precedente, y este nuevo arte escénico, mucho más moderado, didáctico y moralizante no es muy popular, a pesar del apoyo que institucionalmente recibe. Su cronología lo lleva desde la desintegración de la comedia nacional barroca, hasta el teatro prerromántico. Por un lado tendremos la recuperación de una tradición

escénica, la Tragedia, y por otro lado un teatro que pretende renovación y reforma. Entremedias, toda una serie de géneros menores tratan de hacerse con el favor del público: comedia de figurón, (que perpetúa el modelo de comedia de enredos barroca), de santos, (teatro religioso), de magia, (de tema fantástico), de jaques y bandoleros, (de aventuras más o menos ficticias), mitológicas, (al estilo barroco, ya en decadencia), musicales (zarzuelas y melodramas), etc.

La Tragedia Neoclásica

A imitación del modelo clásico, y a expensas de las letras francesas del momento, hay un intento de retomar la Tragedia, pero la empresa es un fracaso. Al carácter puramente formal, y a la ausencia de un público demandante de tales muestras escénicas, se suma el acceso a la literatura de mentes teóricas, no puramente artísticas, que desconocen todo de la construcción dramática eficiente. El didactismo no puede, por sí solo interesar desde un escenario. Sin embargo la Tragedia neoclásica dejará sembrado un germen que sí dará sus frutos en el teatro histórico romántico; la recuperación de los personajes heroicos del pasado histórico: Don Pelayo, Guzmán el Bueno, etc. Señalaremos como la pieza mejor de este estilo la *Raquel*, de **Vicente García de la Huerta**, (1734-1787).

La nueva comedia. Moratín

El gran logro de **Leandro Fernández de Moratín** (1760-1828), fue la creación de una genuina, original comedia, que hoy lleva su nombre; La comedia Moratiniana. Este logro resulta de la fusión entre la comedia sentimental, (de excesos emotivos), y la comedia urbana, (que incorpora la sátira de costumbres). La sátira de raíz intelectual vertebrará el planteamiento y nudo de sus obras, y el componente sentimental actuará como catalizador del desenlace.

El tema central de toda su obra será la inautenticidad o incluso la hipocresía, como forma de vida, y divide este asunto en dos; los casamientos impuestos o concertados, donde destacan sus obras; *La Mojigata*, *El viejo y la niña*, y su composición maestra *El sí de las niñas*. El otro asunto es el estado del teatro de su propio tiempo y aquí destacamos otra pieza excepcional; *La comedia nueva, o el café*.

El teatro breve

Este siglo asiste a la conversión de los entremeses, exponente del teatro breve, de tono cómico, (herencia de la comedia ambulante medieval y renacentista), en **Sainetes**. El sainete es pues, la versión dieciochesca del entremés y se construye en verso octosílabo y con préstamos de canchales al estilo de las zarzuelas. Este género, el más popular del término del S.XVIII, tiene un representante de excepción en **Ramón de la Cruz**, (1733-1794). Definido por él mismo como “pintura exacta”, de la cotidianeidad y de las costumbres, nos ofrece sus retratos en piezas como *El fandango del candil*, *El sarao*, *La cesta del barquillero*, etc. Ambientadas todas ellas en el Madrid castizo de la época.

CUADRO SINÓPTICO TEMA 4

<u>TEMA 4</u>	<u>SIGLO XVIII: LA ILUSTRACIÓN</u>
LÍRICA	<p>POESÍA BUCÓLICA: Juán Meléndez Valdés , <i>El filósofo en el campo</i></p> <p>LA FÁBULA:- Tomás de Iriarte, <i>Fábulas literarias</i>, <i>La música</i> Félix Samaniego, <i>Fábulas morales</i></p>
PROSA	<p>POST BARROCA: Benito Feijoo, <i>Teatro crítico universal</i></p> <p>ILUSTRADA: José Cadalso, <i>Cartas Marruecas</i> / G.M.de Jovellanos, <i>Informe para la ley agraria</i>.</p> <p>PRERROMÁNTICA: José M. Blanco White, <i>Intrigas venecianas</i>,</p>
TEATRO	<p>TRAGEDIA NEOCLÁSICA: Vicente García de la Huerta, <i>Raquel</i></p> <p>COMEDIA MORATINIANA: Moratín, <i>El sí de las niñas</i></p> <p>TEATRO BREVE: Ramón de la Cruz, <i>Sainetes</i></p>

CUESTIONARIO

- 1) ¿Qué tipo de manifestación es la “Ilustración”?
- A- Movimiento artístico vinculado a la pintura, de ahí su nombre.
 - B- Movimiento intelectual que reclama la razón como instrumento crítico.
 - C- Es un estilo de la lírica del S.XVIII, ubicado a final de siglo.
- 2) ¿Qué tipo de iniciativas institucionales, culturales, parten de este siglo?
- A- Mecenazgo de los artistas.
 - B- Se instituye la Feria del libro
 - C- Inauguración de la Biblioteca Nacional, la Real Academia de la Lengua, etc.
- 3) La característica fundamental de la literatura de este tiempo es...
- A- El didactismo; y también el criticismo
 - B- La forma, recuperada del renacimiento.
 - C- Que continúa la tradición del teatro barroco
- 4) La prosa Ilustrada...
- A- Recupera la novela, y con ella la literatura para el ocio.
 - B- No es significativa en este tiempo, predomina la poesía
 - C- Trata de transmitir la ideología de los autores franceses.
- 5) ¿Qué es la “poesía útil”?
- A- Una poesía didáctica, que trasmite ideas y críticas.
 - B- No existe, la poesía es sólo belleza formal.
 - C- Una variante de la poesía prerromántica, de contenido muy emotivo.
- 6) El teatro neoclásico...
- A- Sigue fiel a las formas y los temas de Calderón
 - B- Es, ante todo, teatro breve, humorístico y popular.
 - C- Halla su máxima expresión en la obra de Moratín y su comedia nueva.

SOLUCIONARIO

1-B, 2-C, 3-A, 4-C, 5-A, 6-C

Parte II,
“La literatura contemporánea y actual:
Los siglos XIX y XX”

TEMA 5

EL SIGLO XIX, ROMANTICISMO Y REALISMO

1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El siglo XIX es el siglo de burguesía y el siglo de la ciencia. A lo largo de este tiempo, van a hacerse efectivos y palpables los cambios que el S.XVIII venía preparando. El intervalo temporal que abarca, parte de 1808, fecha de inicio de la guerra, y va hasta 1875, momento en que Alfonso XII restaura la monarquía. La razón de este intervalo radica en segmentar el siglo entre dos acontecimientos que le otorguen coherencia, y desde esta segmentación, podemos, efectivamente, decir que el S.XIX, es el tiempo de surgimiento y asentamiento del nuevo régimen liberal burgués. En efecto; donde antes mandaba el linaje o aún la limpieza de sangre, ahora determina la posición la riqueza que el individuo sea capaz de obtener. Y esta es otra novedad, el “individuo”, ya aparte de su puesto en la jerarquía social, capaz de modelar su posición y destino sociales. La burguesía se convierte en la clase motora de la sociedad, y ello hace que ocupe también el puesto respecto de las artes que antes tuvo la aristocracia: árbitro y público. El canon de este tiempo literario es un canon burgués.

Sin embargo, y por lo que acabamos de ver, es necesario dividir en dos partes este S.XIX: Romanticismo y Realismo. La primera de ellas, el Romanticismo, marca el tránsito, crítico, entre las revoluciones burguesas, (La de América del Norte, en 1776, la de Francia en 1789, y la española en 1808) y el imperio estable de la burguesía, que se manifestaría hacia la mitad del siglo. Ambas son radicalmente opuestas, donde el romántico habla con la emotividad, el realista habla desde la visión de lo real, el idealismo de uno choca irremediablemente con el realismo del otro. Veamos esto con mayor detalle

2 ROMANTICISMO

2.1 Marco General

Romanticismo significa individualidad, libertad, irracionalidad e idealismo: el sujeto se reconoce o se encuentra a sí mismo admirado frente a un mundo inabarcable y salvaje, que por ello mismo le hace libre; la Naturaleza. El romántico se rinde ante la naturaleza desatada: tormentas, mares embravecidos, tan lejos de la fría y suficiente razón ilustrada. Porque esa naturaleza empatiza con su espíritu irracional, atormentado y libre. También empatiza con las causas revolucionarias, (libertad e idealismo), y defiende esas causas en cualquier parte del mundo, por ello, literatura y vida se funden.

Se prefieren los temas del espíritu, del sentimiento y fundamentalmente la vitalidad, (vidas aventureras) y lo irracional, (ya sean pasiones o el tema del terror sobrenatural). De estilo sin trabas formales, excepto las estrictas, de léxico sugerente y violento, todo aprovechan para la expresividad de lo, en definitiva, inexpressable: el espíritu humano.

2.2 Romanticismo en España, Características e influencias

Como influencias directas en la literatura española, el *Sturm und Drang* alemán y la literatura Inglesa del momento. Los románticos ingleses se dividen entre los

“laguistas”, (**Wordsworth** y **Coleridge**) y los “satánicos” o “abismales”, (**Byron**, **Shelley** y **Keats**). En este mismo sentido, en España hay dos tendencias románticas:

- D) Una es radical, escéptica, liberal y revolucionaria; representada por autores como **José de Espronceda**, (1808-1842) en poesía, **Mariano José de Larra** (1809-1837) en prosa y en teatro **Ángel Saavedra Ramírez**, Duque de Rivas, (1791-1865)
- E) Otra es tradicionalista, aristocrática, nacionalista y católica; representada por el dramaturgo **José Zorrilla**, (1817-1893), el poeta y periodista **Gustavo Adolfo Bécquer**, (1836-1870) y en prosa **Ramón de Mesonero Romanos**, (1803-1882)

La concepción romántica del mundo, tanto en el caso español como en general, se puede sintetizar en estos puntos:

- F) La conciencia desgraciada. La vida parece un problema que no tiene solución: la fugacidad y la inconsistencia son sus rasgos constitutivos (igual que en el Barroco), por eso el tema de “las ruinas” es frecuentemente utilizado como símbolo de la caducidad de la existencia. De ahí también la obsesión por la muerte, como final de la angustia vital del romántico (muchos de ellos acabarán suicidándose).
- G) El desacuerdo con el mundo. El romántico es un hombre eternamente descontento, sus ansias de libertad, de felicidad, de infinito, no se ven satisfechas en la vida cotidiana, en los sucesos del día a día. De este desacuerdo con el mundo surgen varios temas: la rebeldía, el desengaño, la evasión (ya sea en el tiempo o en el espacio) etc.
- H) La exaltación del Yo. El individualismo y el subjetivismo son las dos consecuencias de esta actitud. El romántico se siente superior al mundo que le rodea, se siente un genio y se aísla de los demás. De ahí el sentimiento de soledad y el desbordamiento de los sentimientos y pasiones.
- I) La libertad. Defensa de la libertad en todos los ámbitos de la vida y del arte, lo que implica una actitud rebelde ante cualquier norma o limitación. Como reverso de estas ansias de libertad encontramos en el romántico la obsesión por el destino, que refleja el sentimiento de frustración de aquel anhelo.
- J) La naturaleza. La naturaleza adquiere un importante papel en las obras románticas, ya sean éstas literarias o pictóricas, ya que se adapta a los estados de ánimo de la persona, mostrándose melancólica, tétrica o turbulenta según los casos. A la angustia y obsesión por la muerte responden el gusto por la noche y los ambientes sepulcrales. También la naturaleza aparece en las obras románticas “en libertad”, bosques intrincados, paisajes silvestres etc.
- K) Lo popular. El romántico siente interés por todas aquellas peculiaridades nacionales que hay que defender para poder construir un futuro sobre los antiguos ideales: costumbres, tradiciones, canciones, lengua y todos aquellos rasgos culturales en que pueda cimentarse su concepción de la “nacionalidad”. Esto responde también a la búsqueda de la singularidad y originalidad, aquello que tengo yo y que no tiene otro.

- L) El elemento sobrenatural. El gusto por los elementos irracionales y sobrenaturales figura entre las principales características de la literatura inglesa, (novela gótica) y alemana del periodo romántico, y también de la española. Esta tendencia se vio reforzada en un sentido por la desilusión hacia el racionalismo del siglo XVIII, y en otro por la recuperación de una abundante cantidad de literatura antigua (cuentos populares y baladas) realizada, por ejemplo, por los alemanes Jacob y Wilhelm Karl Grimm y el escritor danés Hans Christian Andersen.

2.3 Lírica

Destacamos dos autores que con sus obras dan un ejemplo claro de las características de la lírica romántica:

Representativo de la primera parte del siglo, **José de Espronceda**:

Escribe una serie de poesías breves en las cuales exalta la figura del rebelde, del revolucionario y del hombre marginado de la sociedad. Recordemos algunos títulos: ***Canción del Pirata, El Canto del Cosaco, El Mendigo, El Verdugo.*** Estos personajes están vistos desde una perspectiva idealizada, pues el poeta los siente en rebeldía frente a las imposiciones sociales para vivir según el arbitrio personal. A través de estos poemas, Espronceda rechaza lo que él considera una sociedad oprimida por convencionalismos, indiferente al dolor y cruel. En cuanto a la estructura formal, el poeta no se ajusta a ninguna norma retórica tradicional, sino que se deja llevar por su espontánea libertad creadora.

El *Estudiante de Salamanca*, extenso y formalmente heterogéneo poema, que tiene similitud con el *Fausto* de Goethe, es una de las composiciones más famosas de **Espronceda**, que deja ver la influencia del elemento sobrenatural que será central en Bécquer..

De forma tardía, hacia la mitad del siglo, la lírica romántica encontrará continuación en las obras de **Gustavo Adolfo Bécquer**. Sus *Rimas* son poesías breves, de tono popular y gran musicalidad, que forman en conjunto un cancionero centrado en dos temas básicos: la poesía y el amor. la rima se trata de una forma de inspiración popular, aunque exquisitamente elaboradas por el poeta en cuanto a los temas concretos de los poemas; la búsqueda del ideal, (la amada inexistente), de los sentimientos desgraciados no correspondidos, etc. La rima típica de la poesía tradicional es la asonante en los versos pares. En la medida de estas rimas becquerianas hay una gran variedad de metros cortos y largos, en incluso suelen alternar dentro de un mismo poema. Los temas suponen una honda mirada al mundo interior del autor. Por ejemplo, la poesía, la creación literaria, la inspiración, el amor dichoso, el desengaño amoroso aparece en la rima y el dolor y la angustia, así como la fugacidad de la vida y la muerte.

No podemos dejar de mencionar la personalidad poética de **Rosalía de Castro**, (1837-1885), romántica también tardía, cuya obra, escrita en lengua gallega, a la que revitalizó, y en castellano, supuso junto con la de Bécquer, (cuyo círculo frecuentó), el inicio de la poesía española moderna. Entre sus obras destacamos *La Flor*, al que siguieron *Cantares galegos*, (que la sitúa en el *Rexurdimento*, cultural de Galicia) y *Follas Novas*, ambos en gallego. Su obra principal, *En las orillas del Sar*, se publicó en castellano en 1884. poco antes de morir.

2.4 La Prosa

En el contexto de la prosa, hay que comenzar ahora a destacar también el papel que juega la prensa, y no sólo a hacer recuento de la novela o el ensayo. A través de los artículos, escritores de la época, no sólo cumplen un papel crítico y de denuncia, sino que ofrecen claros ejemplos de la mejor literatura. Haremos, pues, una distinción entre la prosa crítica y la prosa de evasión, dos caminos contrarios pero, paradójicamente, igualmente románticos

El representante de más fuste de la prosa crítica, afín al romanticismo liberal, por más señas, fue **Mariano José de Larra**. Autor de una nutrida obra en prensa: *Artículos de costumbres*, una obra mordaz que critica severamente las costumbres de España, estos aparecieron repartidos entre catorce cuadernos completos de la revista *El Pobrecito Hablador* que, como redactor único, publicó entre 1832 y 1833, y en números de *La Revista Española*, *El Observador* y *El Español*. En estos artículos se percibe la ilusión ilustrada y progresista de que es posible superar, con la esperanza en el mañana, el castellanismo viejo anquilosado en el pasado. Todavía quiere creer que es posible progresar, traspasar la pared que parece infranqueable, "que los españoles son capaces de hacer lo que hacen los demás hombres". Lo cree como buen ilustrado, todavía no abrumado por la desesperanza romántica. Esto es esencial recordarlo cuando abordemos el estudio de la Generación del 98, que comparten con Larra este mismo espíritu.

También en el campo de la prosa publica su importante novela histórica *El doncel de Don Enrique el Doliente*. Cultivó en su juventud lo que era en el momento "poesía útil", de corte neoclásico en cuanto a la forma, pero romántica en cuanto al contenido, (*Oda a la libertad*, etc).

Aparte de la prosa crítica, encontramos nuevamente, a **Becquer** representante de la corriente más tradicionalista, que se orienta hacia la restauración de los viejos ideales patrióticos y religiosos que habían intentado anular los racionalismos dieciochescos, volviendo su mirada hacia el pasado y a la Edad Media caballerescas y cristiana como modo de escapismo.

El género de *Las Leyendas* de Bécquer no era nuevo, sus raíces son populares y locales, tradiciones corrientes sobre lugares concretos, iglesias, imágenes sagradas y similares; en parte son literarias, provenientes de la literatura religiosa oriental, de apólogos e historias de sucesos mágicos.

Las leyendas son de muy variada temática. Muchas de ellas revelan la habilidad del autor para ir llevando el interés del lector de lo real a lo fantástico por medio de una referencia personal o por la evocación de un detalle histórico o de un lugar real. Combina la fantasía con el humor, la emoción y, alguna vez, la ironía, lo que manifiesta una extraordinaria destreza técnica. Sin embargo, su contenido y carácter son menos originales que su estilo. Bécquer escoge los asuntos de las leyendas de acuerdo con la posibilidad de desarrollo de unas ideas básicas. Abunda la descripción y el relato junto con los efectos luminosos para crear la atmósfera deseada. Los personajes representan las fuerzas morales de cuyo conflicto surge el tema. Debido a eso, Bécquer no es un gran creador de personajes. Sus protagonistas no tienen rasgos físicos ni complejidad psicológica. Se les conoce sólo por actitudes, palabras y, sobre todo, por el modo de sentir el suceso maravilloso que les ocurre. Exactamente igual que en el contexto de los cuentos de hadas, los personajes son más símbolo que individuo, son esquemáticos para ser identificables. Es constante que, cuando se trata de seres malvados, el narrador

corrigiera sus ideas y actitudes y se identificara con los caballeros ideales. La mayoría de veces las fuerzas del mal están representadas por mujeres que llevan al hombre a la perdición. Éstas despiertan ansias desmedidas que los llevan al desafío de las leyes divinas e infernales. Generalmente aparecen caracterizadas psicológicamente mejor que los personajes masculinos.

2.5 El Teatro

En el ámbito del teatro, además de todas las innovaciones temáticas anteriormente citadas, (mayor lirismo, crítica de lo establecido o recuperación idealizada del pasado), formalmente se huye de la austeridad ilustrada, (que no restaura la triple unidad aristotélica, pero se atiene a una simplicidad que recuerda mucho a aquella, en pos del didactismo que es el más genuino lema de la Ilustración, como se vió), y se recurre a una mezcla de géneros tan violenta y pasional que revela una perspectiva desconocida de lo real: **lo grotesco**, que años más tarde veremos rescatado por **Valle-Inclán**. Es lo que se va a dar en llamar el **Drama Romántico**. Veámoslo:

En cuanto a lo formal, ya se ha mencionado, ruptura total de toda norma como sistema. Se mezcla lo trágico y lo cómico, la prosa y el verso, éste expresado en rica polimetría. Al romper la unidad de espacio, abundan los espacios variados, (aunque son predilectos de estos autores el panteón, el paisaje de tormenta, el lugar solitario, etc.). El número de actos es variable, (de tres a cinco).

En cuanto a los personajes; el héroe de este drama es un héroe llamado desde el principio al dolor y a la fatalidad; en él conviven los extremos, lo angélico y lo diabólico, el misterio y el afán por hallar la claridad, un destino de dolor y la necesidad de buscar la felicidad. Sus únicas motivaciones son el amor y la libertad. La heroína romántica rivaliza con su compañero en la violencia con que siente las pasiones, pero encarna la inocencia más luminosa y pura. El resto de personajes, o bien conspiran para la destrucción de esta pareja, o bien son testigos sobrecogidos del cumplimiento, (catastrófico), del fatal destino del héroe.

El tema por antonomasia es el amor, pero entendido como una pasión devastadora, que está por encima de los cánones de este mundo, y de sus valoraciones; y por supuesto de su comprensión; y que se alía con el más puro sentimiento de la Libertad. Los personajes aspiran a la culminación de este amor perfecto, pero el azar, (efectivo elemento teatral), es el encargado de rodearles de intrigas, desencuentros, obstáculos, que van creando una intriga que, en ocasiones, engulle la verdadera tragedia y reduce el teatro de este tiempo a una secuencia de truculentas aventuras aderezadas muy al gusto de un público apasionado, pero poco exigente, (como sí lo era el público barroco). El elemento fundamental de esta madeja de intrigas, (y buen ejemplo de lo dicho) es la *anagnórisis*, (reconocimiento), que funciona como climax absoluto en situaciones dramáticas de por sí insostenibles; por ejemplo, un personaje, (o el público) descubre que quien acaba de mandar su muerte es su padre, o su hermano, etc.

Finalmente apuntamos, como caracterización, que la ambientación preferida será de orden histórico, recurriendo a los innumerables pasajes y sucesos de , en este caso, la antigüedad medieval española y europea.

Entre sus autores más representativos, el **Duque de Rivas** escribe una de las piezas; *Don Álvaro o la fuerza del sino*, **Juan Eugenio Hartzenbusch**, (1806-1880), combina el alto drama romántico: *Los amantes de Teruel*, con “comedias de magia”, en incluso con piezas de sainete e infantiles; y para concluir el más representativo, **José Zorrilla** con su intemporal *Don Juan Tenorio*.

3 EL REALISMO LITERARIO

3.1 Marco General

Del mismo modo que el romanticismo supuso una rebelión contra la Ilustración, contra el racionalismo y la limpieza “quirúrgica” de sus planteamientos; a la rebeldía romántica le responde una vuelta a los planteamientos racionales. La respuesta es estética y también social, por cuanto que los románticos se constituyen en una suerte de élite vital y artística que no comparte perspectivas con la alta burguesía que es el “cliente” principal de este tiempo, y que prefiere ver su tiempo y ambiente y verse inscrita en él. A un primer momento, (hasta el año 1880, fecha del nacimiento del Naturalismo), corresponde la novela de corte costumbrista y el teatro llamado Alta Comedia, (en un sentido barroco: *comedia* equivale a cualquier subgénero)

3.2 Realismo y Naturalismo

Se define como el movimiento estético que tiene su origen en los resultados de las últimas revoluciones liberal-burguesas de 1848. Podríamos resumir la propuesta del Realismo en torno a tres características:

El Realismo es retratista: La percepción subjetiva e irracional no sirve ya, se prefiere la descripción detallada y desapasionada de personajes, ambientes y acciones. Esta descriptividad trata de evidenciar los mecanismos de relojería que determinan lo real; de modo que no se deja lugar a la especulación o la fantasía, ni a los excesos del espíritu. Tampoco se excede en la forma, por tanto, recurre en el lenguaje a la objetividad total: sencillez, precisión y limpieza de estilo.

Es moralista: Aunque toma el aspecto de no pretenderlo. No ofrece modelos, ni de personas ni de acciones, no hay héroes ni situaciones extremas; tan sólo versiones de la realidad según un mecanismo de causa-efecto. Así explica las desviaciones de los comportamientos, (los vicios), y su justo castigo. No alecciona, no demuestra, no justifica; muestra, amparándose en su perfecta objetividad. En cierto modo ofrece la posibilidad de *mirar por el ojo de la cerradura*, (de ahí el éxito en este contexto del narrador omnisciente).

Es burgués: Al identificar la realidad que la literatura retrata, con la vida política, social y cotidiana de la burguesía, la eleva a la categoría casi filosófica de *Lo Real*. Otros planteamientos, estéticos, políticos o sociales serán, por tanto, si no ficticios, sí poco viables. El mensaje parece ser: la burguesía es real y la Realidad es burguesa..

Sin embargo, los planteamientos del Racionalismo encuentran su mayor realización en la evolución hacia el **naturalismo**. Este movimiento o estilo se define en

su defensa de la reproducción de la realidad, (en su totalidad), tal cual es, huyendo explícitamente de todo ornato de estilo y de toda manipulación temática. La descripción pormenorizada que ya viene desde el realismo, aquí se acentúa, recreándose en los detalles con frecuencia más sórdidos de la realidad, (Se verá la influencia de esto en el “Tremendismo”, que se manifiesta en la literatura social de los años 40 del S.XX). El objetivismo, (narrador omnisciente o exterior en tercera persona), sigue persiguiendo el efecto moralizante “frío”, es decir, no deliberado. Las vías o aportes escogidos para ello son dos, que sumamos a las características de Retratismo y Moralismo antes citadas:

Aportes ideológicos: Los ambientes que prefieren estos escritores serán extremos; ahí donde se pueden poner en juego todas las demostraciones sobre la forma en que el individuo está determinado y que constituyen el más claro precedente de la novela social en los años 50 del S.XX.

Aportes científicos: Las teorías del determinismo genético-social debidas a **Lamarck**, las evolucionistas de **Darwin**, servirán para demostrar los mecanismos sociales y por tanto, morales. Se adoptan las teorías de **Freud**, que revelan en el individuo fuerzas que no conoce la razón consciente, y que determinan las acciones humanas, (el subconsciente), fuerzas que sin embargo sí son predecibles y controlables desde la ciencia; se demostrará así que el individuo está sujeto, en su comportamiento, a su pasado, y que las circunstancias ambientales sólo potenciarán aquello que el individuo ya lleva dentro.

3.2.1 El Realismo y el naturalismo en España

Podemos situar su tiempo en torno al año 1868, fin de la monarquía de Isabel II y momento de la revolución La Gloriosa, que cierran de algún modo el periplo romántico. Estudiaremos ambos estilos juntos puesto que son la secuencia uno del otro, como ya se ha estudiado. Serán estos, estilos de prosa y de teatro, ya que la poesía más influyente de este tiempo es la romántica tardía, que va a dar paso a los movimientos propios del S.XX.

3.3 Prosa realista y naturalista

En España, el realismo literario, tiene su origen y antecedente con la novela de costumbres o novela costumbrista, cuya creadora fue **Fernán Caballero**, (seudónimo de Cecilia Böhl de Faber (1796-1877), cuyo verismo en su novela *La Gaviota*, de 1844, es todavía ingenuo, cristiano y conservador. El análisis psicológico, factor determinante para el bautizo de una novela como “novela realista”, tiene lugar en nuestras letras en la “*novela de tesis*” La tesis de mantenida en la obra puede ser política, moral, psicológica o religiosa. Pedro Antonio de Alarcón , (1833-1891) escribe *El escándalo*, publicada en 1875, (cuya tesis es la justicia moral).

En esta época, la novela es el género literario predilecto, ya se ha visto. Los novelistas reflejan los profundos cambios sociales en sus obras, sirviéndose de la ficción para el análisis de la realidad, aunque desde perspectivas diversas y a veces encontradas, puesto que el Realismo tuvo dos corrientes, una conservadora, que alababa las viejas costumbres populares; como el cántabro **José María de Pereda**, (1833-1906) con obras como *Sotileza*, o el andaluz **Juan Valera**, (1824-1905), autor de la célebre *Pepita Jiménez*. Y otra progresista, caracterizada por la denuncia social representada por

Benito Pérez Galdós, (1843-1920), que nos lega numerosísimos títulos entre los cuales espigamos; *Doña Perfecta*, *Gloria*, *Fortunata y Jacinta*, *Lo prohibido*, *La desheredada*, *Miau* y *Misericordia* y la serie de *Los Episodios Nacionales*, que critican severamente las instituciones sociales y políticas de España.

El naturalismo español tiene algunas diferencias con el de corte europeo, (francés, más bien); por un lado, sus ambientes no son exclusivamente urbanos, y la marginalidad extrema de sus personajes no es tanto social como esencialmente humana. Merece un lugar de honor en nuestra historia de la literatura *La Regenta*, de **Leopoldo Alas "Clarín"**, (1852-1901) que algunos críticos sitúan al mismo nivel y aún por encima de la *Madame Bovary* de **Flaubert**. **Leopoldo Alas** también fue prolífico articulista, lo vemos en sus *Solos de Clarín*, y narrador de cuentos *Adiós Cordera*, *Pipá*, etc Y no menos señera de este apartado, **Emilia de Pardo Bazán**, (1852-1921) nos deja con *Los Pazos de Ulloa*, y *La cuestión palpitante*, ejemplos del mejor naturalismo europeo.

3.4 El Teatro Realista y Naturalista

Es esencial recordar que éste es el tiempo de la burguesía. Así que tenemos el surgimiento de la “Alta Comedia” y el “Nuevo realismo dramático”; Esta tendencia se evidencia en el teatro en la preferencia por las escenografías detallistas y en extremo descriptivas, y en los argumentos que ya comienzan a ahondar en el psicologismo de los personajes. Se aumenta la preocupación social también en lo escénico, que, como en la narrativa, nos va a llevar, como influencia, a los años 50 del S.XX, con la diferencia en la intención, que en teatro más cercano a nosotros es más combativa que estética o científica. Responde más a una determinación social y política que a una respuesta cultural, que era el motor, en definitiva del teatro naturalista.

Entre los autores que representan la alta comedia; **Tamayo y Baus** con *La bola de nieve* o *Lo posible*. Y en el contexto del nuevo realismo, predecesor del drama social; **Enrique Gaspar**, (1842-1902), *Las circunstancias*, *La levita*, o **Joaquín Dicenta** (1863-1917), con *El Señor feudal*, por poner un ejemplo.

Por otro lado, hacia el final del siglo, se experimenta el resurgimiento del drama romántico en el “drama de la restauración”, representado por **Echegaray**, con obras como *La mancha que limpia*, o también *O locura o santidad*, que hoy resultan trasnochadas e impropias; y el progresivo avance de un teatro en clave de comedia, (sainetes), donde no podemos dejar de mencionar a **Carlos Arniches**, (1866-1943), con piezas como *El amigo Melquíades*, *La Señorita de Trévez* o *La verbena de la Paloma*; destinado a capas más bajas de la sociedad, (pequeña burguesía y clases populares emergentes: trabajadores y proletarios).

CUADRO SINÓPTICO TEMA 5

<u>TEMA 5</u>	<u>SIGLO XIX: ROMANTICISMO Y REALISMO LITERARIO</u>
PROSA	<p>ROMANTICISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mariano José de Larra, <i>Artículos de Costumbres</i> (Primera mitad del S.XIX) • G.A.Bécquer, <i>Las Leyendas</i> (Segunda mitad del S.XIX) <p>REALISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benito Pérez Galdós, <i>Fortunata y Jacinta</i> • Juán Valera, <i>Pepita Jiménez</i>, <p>NATURALISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leopoldo Alas, “Clarín”; <i>La Regenta</i> • Emilia Pardo Bazán, <i>Los pazos de Ulloa</i>
LÍRICA	<p>PRIMERA MITAD DEL S.XIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • José de Espronceda, <i>El estudiante de Salamanca</i> <p>SEGUNDA MITAD DEL S.XIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gustavo Adolfo Bécquer, <i>Rimas</i> • Rosalía de Castro, <i>A orillas del Sar</i>
TEATRO	<p>ROMANTICISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tragedia histórica romántica: Duque de Rivas, <i>D.Álvaro o la fuerza del sino</i> <p>REALISMO / NATURALISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drama social: Joaquín Dicenta, <i>El señor feudal</i> • Teatro Breve: Carlos Arniches, <i>La verbena de la Paloma</i>, (sainetes)

CUESTIONARIO

- 1) ¿Qué acontecimientos favorecen la corriente romántica?
 - A- Las revoluciones liberales burguesas.
 - B- La publicación de numerosas novelas de tema amoroso.
 - C- Las corrientes llegan y pasan espontáneamente.
- 2) El romanticismo literario...
 - A- Es un estilo que se basa en la recuperación del culteranismo.
 - B- Es una actitud vital que impone los sentimientos y los ideales al trabajo literario.
 - C- En España llega tarde, con la obra de Bécquer.
- 3) En el campo de la prosa, tiene especial importancia...
 - A- La forma, que permanece desde el neoclasicismo.
 - B- La forma, que se transgrede por sistema.
 - C- La prensa, en la que aparecen artículos de crítica, como los de Larra..
- 4) ¿Qué características definen el realismo literario?
 - A- Es retratista, moralista y burgués.
 - B- La capacidad de descripción y el lirismo.
 - C- Una sola, la más importante; que favorece el ensayo sobre la novela.
- 5) El Naturalismo...
 - A- Es una corriente literaria cuyo tema es la vida natural, lo bucólico.
 - B- Es una evolución del realismo literario.
 - C- No tiene representantes de importancia en España.
- 6) El teatro realista, ¿Qué tipo de teatro anticipa?
 - A- El teatro de variedades de posguerra.
 - B- Es una corriente sin continuidad.
 - C- El teatro de realismo social de los años 50 del S.XX.

SOLUCIONARIO

1-A, 2-B, 3-C, 4-A, 5-B, 6-C

TEMA 6

EL SIGLO XX

LOS MOVIMIENTOS LITERARIOS CONTEMPORÁNEOS

1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Estudiaremos el siglo XX deteniéndonos en sus múltiples cambios de estilo, ésta es una de sus características, y haremos una división en dos periodos fundamentales: antes de 1936, y después de 1936.

Tenemos ante nosotros un periodo de tiempo crítico y convulso, en el segmento que nos llevará desde la década de los ochenta del S.XIX, a la década de los ochenta-noventa de nuestro S.XX, los acontecimientos históricos se han dado a un ritmo frenético en España, por no mencionar, claro está, el contexto mundial. De la restauración borbónica, (1875), que abre este periodo con un acontecimiento axial, “El desastre”, de 1898, vamos a dar en una dictadura efímera, la de Primo de Rivera, previa a la instauración de la 2ª República, con sus diferentes signos políticos. Esta es un intervalo de cambio y progreso literarios, veremos las diferentes manifestaciones de ello. El conflicto armado del 36, la Guerra Civil, marca, como se ha dicho, un antes y un después en las letras españolas, que retomarán antiguos instrumentos literarios para la construcción de nuevas atalayas de expresión.

Veamos en detalle los sucesivos movimientos literarios que marcan este tiempo. Importante es, desde luego, tener muy presente que cada uno de los estilos de los que hablemos no desaparece para dar lugar al siguiente, sino que conviven, a lo largo, incluso, de muchos años. Será también importante ver cómo escritores que nacen a las letras en un movimiento, evolucionan hasta ser representativos de otro sucesivo. Es importante anotar esto.

2 LITERATURA ANTERIOR A 1936

2.1 El Modernismo literario

La respuesta al realismo, no podía ser otra que la que propusiera la huida de la realidad. Comenzando por el hecho de que el realismo es exclusivamente narrativo y dramático, el modernismo sentirá predilección por la poesía, (aunque cultivará todos los géneros). Casi todos los literatos que destacarán en el final del siglo y principios del XX, nacen a las letras en el modernismo; y ello por cuestión de edad: son entonces jóvenes autores que se ven acogidos y reflejados mejor en este movimiento novedoso, aunque luego evolucionen; tal será el caso de **Juan Ramón Jiménez, Antonio y Manuel Machado**, y otros de los que ya hablaremos. Sus antecesores son **G.A.Bécquer** en concreto, y en general la tradición romántica, de la que estética y vitalmente descienden.

Las características distintivas de este movimiento ya se han comenzado a mencionar; huída de la realidad, sensualismo... Veámoslas:

- **Belleza** es la palabra clave. En toda expresión se buscará la belleza por encima de todo lo demás, de ahí que los modernistas cultiven la forma por encima del contenido. Esto es herencia de su influencia número uno, los poetas “parnasianos” franceses.
- **Huída**. La realidad “realista”, burguesa, les parece prosaica y vulgar a estos escritores. Tratarán de escapar de ella buscando tiempos pasados, idealizados, más afines a su gusto, más nobles, más bellos, en modernismo español será recurrente la edad media caballeresca, los imperios asiáticos, etc.. También huyen a lugares exóticos y refinados, que nunca han existido tal como los retratan: el oriente de las *Mil y una noches*, la turquía exageradamente otomana, etc.
- **Sensualismo**. Reflejado en el léxico; su objetivo es dirigir imágenes a los sentidos, sugerencias complicadas, exquisitas, para crear ambientes. Y en las figuras retóricas: metáforas, comparaciones, etc. Y la más representativa; la sinestesia, que consiste en asociar sensaciones de diferentes sentidos: colores estruendosos, sonidos brillantes, etc. Su sentido del amor venéreo, nada espiritual si no está la muerte por medio, como tema pertenece a esta característica.
- **Ensoñación**. El “tedio”, que provoca el mundo real, burgués y afeado en estos artistas les lleva a preferir, no ya la naturaleza, que era el comodín de los románticos, paraíso para ellos aunque fuese un entorno casi hostil, como se ha visto; sino unos paraísos, por así decirlo “artificiales”; las drogas y el mundo sensorial que las acompaña: el trastorno de los sentidos y la percepción de una realidad alterada, diferente, ahora sí, por completo de esa realidad que detestan.
- **Inversión de los cánones**. Lo que para estéticas precedentes era preferido: lo luminoso, armonioso, pulcro etc. Es lo que estos escritores detestan, prefieren, como sus abuelos románticos, lo oscuro, sublime, atroz, desproporcionado, etc. Extremo en definitiva.
- **Aristocratismo**. No pretenden que la mayoría les siga, de hecho están muy cómodos sabiéndose un reducto escogido y selecto. Su obra no puede ser del gusto de una mayoría porque las mayorías son gregarias y vulgarizan cuanto tocan según ellos. Aquí incluimos el léxico arcaizante, (incluso términos en latín y griego clásicos), neologismos, y la influencia número de los poetas simbolistas franceses.

Veamos, al menos, dos representantes de excepción de este movimiento;

Félix Rubén García Sarmiento, conocido como **Rubén Darío** (1867-1916) fue el primer poeta de su tiempo en España. Nació en Nicaragua y vivió en Chile y Argentina, viajando a España o a París esporádicamente. Desde 1898 se instala en España, residencia que sólo abandonará poco antes de su muerte, para volver a Nicaragua.

En 1888 aparece *Azul...*, libro que recoge prosas, (cuentos), y versos del poeta, y que hace referencia en el título al poeta francés Mallarmé. En España *Prosas profanas* (1896) es su segunda obra maestra y justifica la opinión de que Rubén sacó a la poesía

española de la crisis producida por la desaparición de Bécquer. El tono de este libro era nuevo para la literatura española, Y es por esto que se afirma que el modernismo llega a España vía Iberoamérica. *Cantos de vida y esperanza* (1905) es la obra cumbre del nicaragüense, y tiene un hondo contenido social y político.

La poesía de **Manuel Machado Ruiz** (1874-1947) es objeto frecuente de recuperaciones y de olvidos. Su primera obra importante es *Alma* (1900). De su poesía se ha dicho que posee el tono y los matices del impresionismo.

2.2 La Generación del 98

2.2.1 Características generales y contexto

La definiremos como un movimiento intelectual, literario particularmente, que surge de la crisis del 98 en España, y que lo convierte en un movimiento exclusivamente español y en una respuesta estética a una circunstancia social, (no es una respuesta a otra corriente estética, como el Modernismo al Naturalismo, por ejemplo), por lo tanto, los intelectuales que escriben proceden de las más dispares fuentes: Baroja es médico, Machado es profesor, etc.

Y veamos, también, cuáles fueron las ideas-ambiente que estaban a la base de su establecimiento, teniendo en cuenta que la ideología principal, el alma mater de este cambio fue la renovación a todos los niveles. La modernidad:

1. Regeneracionismo político
 - Necesidad de cambio en la vida política, abandono de la corrupción, progreso.
2. Renovación cultural
 - Miras puestas en Europa: progreso e influencia intelectual y filosófica.
3. Progreso social
 - Atraso en la formación de los españoles que permite el caos político.
 - Atraso en las circunstancias de vida: servicios, infraestructuras, etc.

En cuanto a las características que nos permitan analizar la expresión literaria, veremos que se funden con los temas tratados por estos escritores:

1. Idealismo.

Entendido como **actitud ética**, no como utopía. La percepción de estos intelectuales es que el pasado “glorioso” de España, se presenta como la excusa ideal para no trabajar en el futuro. La crisis que se ha vivido, lejos de anclarnos en un pasado “que siempre es mejor”, debe ponernos en la circunstancia de mirar hacia delante y de construir el tiempo venidero. Es una meta, de ahí el “idealismo”, pero es competencia de todos, de ahí “la actitud ética”.

2. Europa.

Esta generación se mira en Europa, en su historia y su avatar, que son los nuestros. Compartimos con Europa la **Crisis de fin de siglo**, política, como se ha visto, pero también existencial e intelectual. Los autores del 98, conocen y comparten los planteamientos de los intelectuales europeos:

- Percepción de la vida como presión constante del existir, de manifestar, en definitiva, la vida en actos, y de percibir, además esos actos como parte de nosotros mismos, lo que nos sustrae la libertad. Su expresión más importante se ve en *Unamuno*.
- Continuidad imparable de la vida ante el dolor humano individual, que, como un río, pasa con y por encima de nosotros, de nuestra individualidad, de nuestras alegrías y penas cotidianas. Su máximo eco en la obra de Baroja.
- Fin del occidente conocido hasta entonces, de su sistema de valores, de su forma de entender la realidad; lo que nos pone en la responsabilidad ineludible de la construcción de una realidad nueva, de unos nuevos valores y una moral hecha a la medida del hombre, (que ya hemos visto en la característica-tema nº1).

3. España.

Por vez primera **entendida como problema**. En tres aspectos fundamentales:

- Historia. Que no debe convertirse en un “colchón” donde dormirse y soñar con los tiempos de gloria pasada. No debe ser un lastre, sino un trampolín, es sustrato desde el que construir el porvenir. El ámbito predilecto de estos autores será la *intrahistoria*, que es el correlato de los que, desde su pequeña individualidad, construyen la Historia, con mayúscula, que firman los Grandes.
- Literatura. Será el relato de la intrahistoria, la narración de vidas y acontecimientos. Pero también la fuente a la que volver siempre para renovar y refrescar la lengua, Berceo y la primitiva literatura interesará a nuestros autores. Literatura, pues como testimonio y patrimonio.
- Paisaje de España. Como los renacentistas, nuestra nómina de escritores, encuentran en el paisaje, demacrado, desolado; la correspondencia con su estado de ánimo, y con su percepción de la España en la que viven, amada, desde luego, pero arrasada. También encuentran reflejo en el *paisanaje*, en la descripción de tipos y personas, del presente, del pasado, y del difícil, pero no imposible futuro de España.

2.2.2 Autores representativos

En este caso concreto, procederemos a estudiar a los autores de un modo más sistemático, dada la importancia que tienen de cara al desarrollo de la literatura posterior:

Antonio Machado (1875-1939)

- Características:
Intimismo, delicadeza expresiva, (sensorialidad), recurso al diálogo consigo mismo, (“...converso con el hombre que siempre va conmigo, y que me enseñó el secreto de la filantropía...” Retrato), Identificación del paisaje con el alma del poeta, y ésta con la Historia de España, crítica social, visión de la vida como camino.
Temas:
El tiempo, Tema de Leonor, (poesía amorosa), ciclo o tema de Soria (núcleo de la identificación paisaje-alma), y ciclo o tema andaluz. Ciclo sobre la guerra

- Estilo:
Sencillez, claridad, sensorialidad delicada, métrica variada con predilección por las formas populares y flexibles, (romance y silva arromanzada). Inclusión de un tono coloquial y hasta irónico.
- Obras: *Soledades*, *Campos de Castilla*, “*Juan de Mairena*”

Miguel de Unamuno (1864-1836)

- Características
Cultiva todos los géneros, pero encontramos uniformidad en su obra en:
- Temas:
La muerte, la religión y el tema de España.
- Estilo:
Tono vehemente, expresión seca, (sencilla), y directa; sin embargo gran poder de expresividad, a causa de la precisión léxica.
- Obras: *Fedra*, *La esfinge* (teatro); *Niebla*, *San Manuel Bueno, Mártir* (novela), *Del sentimiento trágico de la vida*, *En torno al Casticismo* (ensayo) etc.

Pío Baroja (1872-1956)

- Características y temas:

Para Baroja la novela es un género que incluye a todos los géneros. Es la forma que transmite por excelencia la Vida. La Vida es superior a la Literatura, ésta se supedita a aquella y la refleja, sirve de vía para su expresión, pero dejándose impregnar por ella totalmente.

- Estilo:
Antiestilo, porque representa la huída de un sistema “literario” novelístico. Es antirretórico: manifiesta la lengua viva, (cambiando de registro de habla según el personaje, su carácter y procedencia social) y aporta un aire descuidado, como de escritura “sin plan”, (como reflejo del carácter imprevisible de la vida; visión que le diferencia del Naturalismo puro, que es más bien fatalista); y es espontáneo: Refuerza el párrafo breve, la expresión directa de la acción, que aporta un tono ágil y rápido, muy claro. También es un estilo/antiestilo muy expresivo, lo que se comprueba en las descripciones, vivísimas, y en los diálogos, que nos muestran, casi diseccionados a los personajes.
- Obra:
La Busca, *Zalacaín el aventurero*, *El árbol de la ciencia*, etc.

Don Ramón María del Valle-Inclán, (1866-1936)

- **Características**

El lema que recorre todo el trabajo de este autor podría ser “Del modernismo al esperpento”, porque ése es el camino que va a marcar su estética; desde sus comienzos en el modernismo más nuevo hasta la realización máxima de su propia categoría literaria, el esperpento, de la que hablaremos más adelante. Valle va a teñir el espíritu de su letra, claramente noventaiochista, de la pasión por la forma de los modernistas.

- **El Esperpento.**

Es una "superación del dolor y de la risa", según sus palabras mismas, es una mezcla del sainete o el teatro grotesco y la parodia. En “Luces de Bohemia” aparece definido como “reflejos de los héroes vistos en los espejos cóncavos del Callejón del Gato” sobre los que se practican la distorsión: animalización y mecanización de los personajes; contrastes de las acciones, impasibilidad grotesca de los sentimientos ante la desgracia, El esperpento es en la forma una mezcla de registros lingüísticos y ruptura con todas las convenciones y academicismos.

- **Obras:** *Tirano Banderas*, *Romance de Lobos*, y *Luces de Bohemia*, cumbre del esperpento

2.3 Las Vanguardias (1909-1930)

2.3.1 Las Vanguardias en general: Europa

Definición

- Los **ISMOS** son experimentos artísticos que rompen violentamente con la estética anterior, formal y conceptualmente; y proponen una visión artística, radicalmente distinta y original de la realidad.

Localización

- Se gestan experimentalmente en la década anterior a la Gran Guerra y hallan su apogeo en la década de los veinte. Maduran y se transforman o decaen hacia los treinta, pero se mantendrán vivas en intención en las sucesivas recuperaciones de la literatura de experimento y vanguardia a lo largo del S.XX. Nacen en Europa, pero se divulgan con rapidez por todo occidente.

.Características

- Pueden ser breves o de duración e influencia más amplias
- Rupturistas y provocadoras tanto con el arte y expresión burguesas como con las modas y escuelas literarias.
- De carácter minoritario y aún elitista.
- Planteamiento revolucionario, que a menudo las vincula políticamente.
- Concepción del arte como juego y aportan a la Historia una visión deshumanizada del arte.
- Postulan la total libertad del artista, y el carácter absoluto de la creación.

- Se dan a conocer a través de manifiestos, aparecidos en publicaciones artísticas minoritarias, universitarias; y en actos-performances públicos.

2.3.2 Vanguardias en España

- 1º: Nacimiento y auge, (1908 -1925)

* **Ramón Gómez de la Serna** (1888-1963) Toma el concepto de vanguardia, sin pertenecer a ninguna en concreto. Entre otras, su innovación, la “Greguería”, investiga sobre la metáfora, con conexiones y asociaciones totalmente nuevas. En su condición de autor vanguardista se expresa en proclamas, manifiestos y prólogos; en su temprana vinculación al futurismo italiano, cuando en España aún se practicaba el modernismo; en sus asiduas colaboraciones en revistas ultraístas como *Grecia*, *Ultra*, *Tableros*; su estilo esinconfundiblemente renovador, plagado de metáforas, imágenes y humor, influye en autores hasta veinte y treinta años después.

- 2º: Ultraísmo

- Autores y origen:

Aparece en los primeros años posteriores a la 1ª Guerra Mundial, (en 1919 se lee el “Manifiesto Ultraísta”) de un lado, como reacción al modernismo postrubéniano, de otro, como reflejo de otros “ismos” que se desarrollan en el resto de Europa. El inicio del ultraísmo está en íntima relación en primer lugar, con el paso por España del poeta chileno **Vicente Huidobro**, (1893-1948), su trabajo poético está en libros como *Horizon carré* (1917), *Hallalí*, *Tour Eiffel*, *Poemas árticos* (todas en 1918). Y en segundo lugar, con los afanes vanguardistas de **Rafael Cansinos Asséns** (1883-1964), que invita a ser literariamente “ultraromántico” y a abandonar el Modernismo. Entre sus obras: *La novela de un literato*.

- Características:

_La eliminación del yo autobiográfico y su sustitución por una personalidad narrativa artificial.

_La importancia que cobra la metáfora.

_La eliminación de las frases intermedias, los nexos y los adjetivos inútiles.

_La necesidad de crear sugerencias a través de elementos sonoros y asociativos del lenguaje.

_La presencia de efectos visuales a través de la tipografía expresiva.

- 3º: Surrealismo y rehumanización, (1926 – 1936)

- Características

_ Influencia más importante para la generación del 27.

_ Aboga por la total libertad tanto en el contenido, como en la forma.

- _Promueve la ruptura de reglas; literarias, sociales, etc.
- _Rehumanización = Imágenes sin lógica pero con gran carga emotiva.
- _1930: Progresiva politización hacia la izquierda radical.

Veremos a estos autores en el estudio de la Generación del 27.

2.4 La Generación del 14

- **Origen:** Hacia 1910, un grupo de jóvenes escritores e intelectuales rechazan el tono visceral y subjetivo de sus mayores, (Generación del 98), en particular; y toda la herencia intelectual del S.IXX en general.
- **Nombre:** Novecentistas o Generación del 14. Como se indica, nacen a las letras en torno a 1910, alcanzan su “mayoría de edad” en torno a los años 20, y encuentran su declive hacia 1930; coincidiendo con la progresiva politización de las vanguardias. Su nombre se hace eco de la Gran Guerra de 1914, suceso traumático para toda la intelectualidad europea.
- **Componentes:**
Se llaman a sí mismos intelectuales, librepensadores, pensadores ensayistas. El núcleo generador lo componen José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón y Juan Ramón Jiménez.
- **Características:**
 - Intelectualismo:** Su sólida formación, disciplina en el trabajo contrastan poderosamente con el autodidactismo, la subjetividad de planteamientos y las posiciones existenciales de la generación del 98.
 - Europeísmo:** Manejan una perspectiva serena hacia la modernización intelectual del país, y son férreos en su crítica del casticismo y el tradicionalismo, incluso de ese tradicionalismo “auténtico” y “de raíz” de los noventaiochistas.
 - Presencia pública cultural y política:** Aprovechan los resortes del poder establecido para influir en la sociedad, y desde ese influjo proceder al cambio cultural. Manifiestan una necesidad de una minoría culta porque creen en la “alta cultura”, o cultura de alto nivel como manifestación del avance del nivel cultural, intelectual y humano de la sociedad española del momento; también manejan los conceptos de “arte minoritario”, e investigación científica de vanguardia.
 - Ideal Universalista:** Lo que corresponde a estos objetivos es el ideal cosmopolita, (ciudadanía del mundo), la cultura urbana.
 - Esteticismo:** Diferencian arte y vida tanto como reniegan del subjetivismo en el arte. La obra de arte debe ser un objeto autosuficiente y bello. Por autosuficiente entendemos la cualidad de la obra de arte de valer por sus propias características, y no por su significación social, política, religiosa; ideológica en general. El ideal novecentista es el del Arte Puro, y sus modelos los modelos del arte clásico, (formalismo).
 - Preocupación Formal:** Por lo dicho, su principal preocupación será la obra bien hecha, aunque el resultado sea un arte minoritario de difícil comprensión para la mayoría.

2.4.1 Juan Ramón Jiménez (1881-1958)

- **Características:**

Dos son las marcas fundamentales de su obra en conjunto;

- a) Su carácter de nexo entre el 98 y el modernismo por un lado y la generación del 27 por otro. Precisamente estos jóvenes poetas del 27 reconocerán en él a su maestro, por su esencial y original compendio de belleza formal y hondo neopopularismo en la poesía.
- b) Su búsqueda y concepto de Poesía Pura. Para él, esta poesía es a un tiempo Belleza y Verdad, lo que implica que la palabra poética constituya tanto eternidad, como conocimiento. Eternidad porque la Belleza así entendida es universal y atemporal; y conocimiento porque la misma palabra poética, ejercicio más de la inteligencia que de la emocionalidad, revela la verdadera esencia de las cosas, su ser más íntimo y cierto.

En suma, nos hallamos ante una poesía hermética, de difícil lectura, intelectual; perfectamente ensamblada con elementos neopopulares.

- **Obras:**

Arias tristes, Diario de un poeta recién casado, y la célebre Platero y yo.

2.5 La Generación del 27

- **Definición:**

Se trata de un movimiento exclusivamente poético, que se define como un grupo de poetas, (aunque alguno, como García Lorca o Alberti, cultivasen también otros géneros), que comparte rasgos comunes tanto biográficos, como creativos; que comienzan a escribir a comienzo de la década de los veinte, coincidiendo con el auge de las vanguardias; y que representan, tanto en grupo, como por separado un florecimiento sin precedentes, del todo excepcional en la poesía española. Esta generación acaba bruscamente con el comienzo de la guerra civil en 1936.

El nombre proviene de un acto de homenaje a Luis de Góngora, en el que participa el grupo casi entero, y que tiene lugar en el Ateneo de Sevilla entre los días 16 y 17 de diciembre de 1927.

- **Componentes:**

Componen el grupo Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, y debemos incluir a los malagueños Manuel Altolaguirre y Emilio Prados.

En cuanto a figuras tales como Salvador Dalí, o Luis Buñuel, o María Teresa León, etc. No podemos decir que pertenezcan al grupo del 27; porque éste es sólo poético. Los mencionados pertenecen al grupo de intelectuales afines a la Residencia de Estudiantes.

- **Características:**

_ Rasgos comunes biográficos: Edad homogénea. Comparten gran cultura literaria, de signo político liberal laico, apoyan sin reservas a la República, paso por la Residencia de Estudiantes, en Madrid, etc.

_ Rasgos comunes estéticos: Voluntad de modernizar la poesía española, es una generación de equilibrio, de síntesis. Esta es la característica principal, la esencial, y por ello vamos a dedicar un punto en exclusiva a su análisis.

- a) Tradición: En su conocimiento de la tradición literaria española se aúna, a su vez, lo popular, (Cancioneros, Romanceros), y lo culto, (Manrique, Gracilazo, S.Juan de la Cruz, Quevedo y Góngora, entre otros). Aparte de la admiración tributada a su tradición inmediata; Juan Ramón.
- b) Vanguardia: Aquí ponen sobre el tapete su vivencia generacional del arte de vanguardia, que implica la visión del arte como juego, como provocación; la apreciación del humor rupturista; la libertad en la forma y los temas, (antipoesía); un cierto hermetismo, que les lleva a apreciar la poesía de minorías; el antirrealismo y antirromanticismo que les imprime la Generación del 14; y por encima de todo, la recepción que hace esta generación del Surrealismo.
- c) Surrealismo: Hacia 1928, el surrealismo aparece como vanguardia de vanguardias, como la posibilidad de protesta total. Pero lejos de seguir el camino de “arte deshumanizado” de las demás vanguardias, emplea los instrumentos de estas para hablar del mundo y del hombre: rehumaniza el arte, (este punto es esencial para entender el tránsito artístico justo antes de la guerra civil del 36), critica el mundo, su imagen y su realidad.

2.5.1 Federico García Lorca

- **Temática de su obra, (dramática y poética).**

La temática de la poesía lorquiana se centra en el tema de la frustración, causada por los elementos más frecuentes de sus versos: la muerte, el tiempo, el amor (en cualquiera de sus modalidades y expresiones) la esterilidad, o, incluso, las fuerzas telúricas que condicionan el destino, (trágico), y a las que no cabe enfrentarse. Lorca se enfrenta a todo esto con una actitud de primitivismo emocional, a menudo ingenuo.

El Surrealismo en la segunda etapa de su poesía, no disipa lo anterior, sino que lo reviste de imágenes nuevas, muy sorprendentes.

Algún autor pone en duda esta influencia por ello, por no sustituir la visión neopopular, y acaso sugerida por la compleja visión del mundo que ofrece el poeta.

Respecto a las supuestas filiaciones políticas ante y post mortem del poeta, lo que queda por encima de esos intereses políticos es la defensa de la libertad que supone toda su obra.

- **Estilo de su obra, (dramática y poética).**

- a) Estilo neopopularista unido a un intelectualismo surrealista.
- b) Renovación constante, por mor de su uso de la metáfora; unida aun recurso permanente a los cánones clásicos

- **Obras:**

1. Dramática: *Bodas de sangre*, *Yerma*, *La casa de Bernarda Alba*, etc.
2. Poética: *Poema del cante jondo*, *Romancero gitano*, *Poeta en Nueva York*, etc.

3 LITERATURA POSTERIOR A 1936.

Toda la producción literaria del tiempo que siguió a la traumática experiencia del 36, la llamada “literatura de posguerra”, va a estar marcada por la reacción o la aceptación de los cambios políticos, sociales y en general culturales. No mencionaremos la literatura del exilio, salvo para indicar que los escritores que, exiliados, salieron de España; no podían ser por menos que críticos con el régimen, y toda su escritura está, como se ha visto al finalizar la exposición de la generación del 27, impregnada de crítica y nostalgia; implícitas en el desarrollo personal de cada autor al hilo de su propia experiencia vital.

3.1 Antecedentes; Literatura en tiempos de guerra.

La producción literaria no se detiene durante la guerra, a excepción quizá de la prosa, de menor tirón durante la contienda, pero de gran utilidad en la inmediata posguerra.

Lírica

I Tiempo de guerra:

- **Poesía comprometida** (Alberti, Hernández)
- **Poesía de propaganda:**

Zona Republicana:

Revistas poéticas: “*El mono azul*” (Alianza de intelectuales antifascistas)
“*Hora de España*”.

Colecciones de lírica: “*Romancero general de la guerra de España*”

Antologías: (autores afines)

Zona Nacional:

Revistas poéticas: “*Vértice*” (Falange), “*Jerarquía*”.

Colecciones de lírica: “*Corona de sonetos en honor de Jose Antonio*”

Antologías: (autores afines)

II. Inmediata Posguerra:

- **Generación del 36.** Escritores de los años 30 en su madurez creativa.

Teatro

I. Antecedentes: Años 30.

- Gen.del 27: Alberti y Lorca: Teatro de renovación y vanguardia/ comprometido
- Alejandro Casona: Exilio Poético y simbolista
- Max Aub: Exilio, Vanguardia y compromiso.

II.Tiempo de guerra:

Teatro de circunstancias o propagandístico:

_ Temas: contenido social, político e ideológico

_ Forma: Obras simples y esquemáticas

(Alberti y Hernández: bando republicano; José Mª Pemán y Eduardo Marquina: Nacional)

III.Inmediata Posguerra:

Problemas:

- Ausencias insustituibles de autores, por muerte o exilio.
- Censura rígida.
- Aislamiento cultural en que cae España.
- Intereses comerciales de los dueños de las salas.
- El cine, que cobra un enorme auge y resulta más económica su explotación y visionado.

Teatro Histórico.ideológico: Del mismo corte que el teatro romántico histórico, pero de un tono más ideologizado. Retoma los momentos del pasado imperial que reivindica el naciente régimen, y resulta una alternativa momentánea al teatro comercial, de variedades y de revista, moralmente censurados, al menos en un primer impacto después de la guerra, durante el periodo de propaganda del bando ganador.

3.2 La Posguerra

Habitualmente estamos acostumbrados a cerrar en el entorno de los años cuarenta lo relacionado con la “posguerra”, pero en literatura debemos seguir la influencia en conjunto de la guerra en nuestra escritura; la razón principal es que, al menos hasta la década de los setenta, los escritores en activo ya escribían o comenzaron a hacerlo durante la contienda o justo después, es decir, eran testigos vivos del suceso. Como etapa final de la posguerra, pues, estudiamos las décadas de los setenta y ochenta.

La Prosa

I Años 40:

- **Existencialismo/Antecedentes del Realismo Social:**

Tremendismo: Camilo José Cela, “*La Familia de Pascual Duarte*” (1942)

Visión inmisericorde de la realidad, sin escatimar detalle en el retrato de los aspectos más denunciados y abyectos.

Existencialismo: Carmen Laforet “*Nada*” (1944).

Visión sombría y desesperanzada de la vida, preocupación por el dolor subjetivo y el desencanto

Humanismo: Miguel Delibes, “*La sombra del ciprés es alargada*” (1947)

Preocupación por la ética. Visión de la posición del hombre respecto al dolor y el padecimiento ajenos.

II Años 50: “El Realismo Social”.

- Definición: Paso de la preocupación solipsista existencial a la preocupación por la colectividad.
- Influencias: Neorrealismo italiano en narrativa y cine; Los “jóvenes airados” dramaturgos comprometidos en Inglaterra, y el Nouveau roman en narrativa francesa.
- Forma: Relevancia del mensaje-testimonio por encima del estilo, sencillez de lenguaje y técnica, protagonista colectivo.
- Temas: Preocupación social que rebasa el trauma individual/ La sociedad española, en el campo y la ciudad; la dureza de la vida de los menos favorecidos.
- Tendencias:
 - **Objetivismo**
 - Perspectiva neutral (Nouveau roman)
 - Limitación de la importancia del protagonista, (descrito por sus rasgos físicos), o protagonista colectivo.
 - Concentración del espacio y del tiempo.
 - Sencillez estructural y de estilo.
 - Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaité, R.Sánchez Ferlosio, (*El Jarama*, 1956), J.García Hortelano.
 - **Realismo Crítico**, (evolución del objetivismo)
 - Denuncia explícita de la injusticia social
 - Denuncia identificada con compromiso.
 - Intenta cambiar la realidad.
 - Personajes-tipo, representativos de su clase. Se huye de la individualización.
 - Lauro Olmo, Luis y Juan Goytisolo, J.M.Caballero Bonald

III Años 60: “La Renovación”

- Origen: 1962, publicación de “Tiempo de Silencio”, de Luis Martín Santos.
- Definición: Agotamiento del R.Social, desgaste y empobrecimiento de las formas. Se propone superar la sencillez literaria del realismo hacia una mayor complejidad formal.

- Influencias:
 - Técnicas narrativas europeas (James Joyce, F.Kafka), y Americanas, (W.Faulkner, J.Dos Passos) de los años 20.
 - Técnicas narrativas hispanoamericanas actuales, (V.Llosa, J.Cortázar, G^aMárquez)
- Forma:
 - Punto de vista narrador en perspectiva múltiple:
 - Perspectivismo: Más de un narrador en una única historia
 - Contrapunto: Más de una historia en una única narración.
 - Auge del monólogo interior, recuperación del subjetivismo: fusión de pensamiento y acción.
 - Estilo indirecto libre.
 - Tiempo no lineal, frecuentes rupturas y analepsis, (recuerdos o vueltas al pasado).
 - Cambios en la estructura formal; Alteración de las divisiones tradicionales. Fusión de géneros y tipos de textos, (frecuente en James Joyce)
 - Los personajes pierden su definición habitual, así como los ambientes.
 - Innovaciones de estilo: Lenguaje inventado o buscado por su riqueza expresiva. Aconvencionalidad de los signos ortográficos. Cambios en la tipografía
- Temas: Intimidad del autor, intimismo en el trato del desarraigo, la injusticia y la denuncia de la realidad. La técnica narrativa se convierte en argumento.
- Autores: Juan Benet, *Volverás a Región*, 1967. M.Delibes, *Cinco horas con Mario*. J.Goytisolo, *Señas de identidad*, 1966. Todos ellos asimilan el cambio.

IV Años 70: “La reflexión sobre la narrativa”

- Forma: Asentamiento y proceso de la innovación.
- Temas: Adaptación a la nueva realidad política y culturalmente cambiante.
- Autores: L.Goytisolo, *Los Verdes de Mayo hasta el mar*, 1976. F.Umbral, *Memorias de un niño de derechas*, 1972.

V Años 80: “La crisis del experimentalismo”

- Forma: Vuelta a la narratividad tradicional; la técnica al servicio de una historia.
- Temas: novela histórica(buscando la intrahistoria) E.Mendoza, *La ciudad de los prodigios*, 1986. Novela experimental (reflexión sobre la escritura) J.M^aMerino *La orilla oscura*, 1985. Novela lírica (intimista, introspección psicológica, memoria y recuerdo) S.Puértolas *Queda la noche*, 1989. Novela de intriga (sin apartar el tono histórico, intimista y de calidad) A.Muñoz Molina *Beltenebros*, 1989; y destaca la serie del detective Carvalho, de M.Vázquez Montalbán, en serie negra o policíaca.

Lírica

Merece la pena comenzar por una semblanza del más célebre poeta de la guerra civil,

- **Miguel Hernández**, (1910-1942): cuya obra va desde la deshumanización al compromiso.

- **Forma:** Métrica estricta, riqueza de metáforas, fusión de lo culto y lo popular.
- **Temas:** Emotividad intensa, objetos corpóreos y humildes, sencillez en los referentes; Amor, Vida y Muerte.
- **Etapas:**
 - _ Gongorina: “*Perito en lunas*” (1934) Metáforas brillantes, rigidez métrica.
 - _ Madurez: “*El rayo que no cesa*” (1936).
Temas: Amor- Trágico y visceral/ Vida- Deseo y fuerza de la naturaleza/ Muerte- Destino y rebeldía.
Forma: el soneto le ayuda a concentrar toda la emotividad.
 - _ Poesía y Teatro Social: “*Viento del pueblo*” (1937).
Descubrimiento de la función social de la poesía: cantar las gestas y desdichas del pueblo llano en lucha.
 - _ Poesía última: Cárcel, 1937-1942 “*Cancionero y romancero de ausencias*”.
Forma: Estilo y lenguaje sencillo y concentrado en estructuras rítmicas; metros cortos, estribillos
Temas: Amor- Esposa e hijos/ Vida- Libertad/ Muerte- Cárcel y hambre.

I Años 40:

- **Poesía arraigada.** (Surge de un mundo en orden, armónico y sin traumas, que es como lo sienten estos autores)
Origen: 1936 con ocasión del IV centenario de la muerte de Garcilaso Se autodenominan “Juventud Creadora
Revistas: *Escorial y Garcilaso*.
Forma: Neoclasicismo garcilasista. Renacentista; Soneto.
Temas: Amoroso, religioso (espiritualista), patriótico (exaltación del pasado imperial)
Autores: Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, Leopoldo Panero. Evolucionan hacia poesía intimista y familiar.
- **Poesía desarraigada.** (Bautizada por D.Alonso: Poesía como un árbol al que hubieran arrancado de la tierra y tuviese sus raíces al aire)
Origen: 1944 publicación de “Hijos de la Ira”, de Dámaso Alonso.
Revistas: *Espadaña, Corcel, Proel*.
Forma: Lenguaje duro, directo y apasionado. Nivel coloquial. Versículo prosaico.
Temas: Existencialismo: dolor, desesperación y angustia del hombre./Mundo caótico./ Religión que no explica el sufrimiento./ Sufrimiento colectivo, (avanza años 50).
Autores: Dámaso Alonso, Ángela Figuera, Carlos Bousoño, Blas de Otero, Gabriel Celaya, J.Mª Valverde y José Hierro.
- **Poesía Minoritaria**
 - **Vanguardismo.**
Origen: 1945, publicación de la revista *Postismo*.
Influencias: Surrealismo y Dadá.
Forma: Lenguaje irreverente, anticonvencional. Humorismo.
Temas: Huída de todo tono trascendente y realista, denuncia por medio de la ironía.
Autores: J.E.Cirlot, Carlos Edmundo de Ory.

Evolucionará durante los años 60 hacia el experimentalismo.

- **Esteticismo.**

Origen: En torno a la revista *Cántico* (homenaje a Jorge Guillén)

Influencias: Cernuda, Guillén y la Generación del 27.

Forma: Perfección formal, lenguaje refinado, búsqueda de una poesía de imágenes.

Autores: Ricardo Molina, P.García Baena.

Evolucionará durante los años 70 hacia una recuperación de la forma propiamente lírica.

II Años 50: “La poesía Social o Poesía de Urgencias”

- Definición: La poesía es entendida como instrumento de cambio, como testimonio de la realidad. El existencialismo individual y subjetivo es sustituido por una preocupación por el sufrimiento colectivo.
- Características:
 - Antecedentes: Poesía desarraigada y la recuperación de Alberti, Hernández y Neruda)
 - Origen: 1955, publicación de *Pido la paz y la palabra*, de Blas de Otero; y *Cantos Íberos* de Gabriel Celaya.
 - Forma: Estilo supeditado al alcance del mensaje. Estilo sencillo, lenguaje prosaico y expresivo.
 - Temas: Tema de España, alienación, denuncia de las injusticias, solidaridad con los oprimidos. Generan conceptos propios: Hombre-hermano, imposibilidad de la neutralidad, deber histórico de la denuncia, inutilidad de la belleza formal, etc.

III Años 60: “Renovación y Superación”

- Origen: Críticas al simplismo y la baja calidad de la poesía social, 1º por la repetición de temas y forma, y 2º por la nueva visión de la realidad que aporta el desarrollismo económico.
- Forma: Renovación del lenguaje con tendencia al experimentalismo. Huída de todo dramatismo y desgarramiento en el tratamiento de los temas.
- Temas: Intimismo, se manifiesta un inconformismo escéptico en la forma y en la recuperación de la infancia, la amistad, amor y la memoria.

IV Años 70: “Los novísimos”.

- Origen: Abril 1970, Josep Mª Castellet publica en Barral “*Nueve novísimos poetas españoles*”
- Forma: Búsqueda de formas nuevas, acordes con la cultura moderna y sus influencias. Ausencia de dramatismo y trascendencia en apariencia: Sarcasmo.
- Temas: Intimismo más atrevido. Mayor preocupación por el contexto, España y el resto del mundo.
- Autores: (Todos nacidos después de la guerra). M.Vázquez Montalbán, Martínez Sarrión, J.Mª Álvarez, F.de Azúa, P.Gimferrer, V.Molina Foix, Ana Mª Moix, G.Carnero y L.Mª Panero.

Teatro

I. Años 40:

1. Teatro Tradicional:

- Teatro Comercial, (Evasión): Ligereza de estilo, superficialidad en los temas (Adulterio, amor y celos) y perspectiva conservadora.
 - Entretenimiento popular Género chico y Sainete.
 - Alta Comedia: Realismo idealizado, (Edgar Neville, Ruiz Iriarte)Germen del teatro Humorístico.
 - Drama ideológico: Temas de tipo moral y social, ya sea afectando al individuo o a una colectividad. Perspectiva conservadora y católica, justificativa del estado de la realidad, (J.I. Luca de Tena, J.M^a. Pemán)
- Germen del Realismo Social.

2. Teatro Innovador:

- El Teatro Humorístico.
Origen: Revista *La Codorniz*, 1941.
Forma: Investiga las posibilidades del lenguaje.
Autores:
 - E. Jardiel Poncela: El Absurdo disparatado. Teatro de situación. Personajes atípicos, diálogos de humor intelectualizado.
 - M. Mihura: Búsqueda del absurdo por dislocación del lenguaje, influencias de las vanguardias, personajes-tipo marginales y grotescos. Ámbito universitario.

II Años 50: Teatro Realista Social.

1. Teatro profesional

- Origen: 1949 *Historia de una escalera*, de A. Buero Vallejo. Y se respalda en 1953 con *Escuadra hacia la muerte*, de A. Sastre.
- Temas: Problemas de la realidad española; exposición como testimonio y búsqueda de un compromiso con el espectador.
- Forma: Directa y esquemática, realismo; ambición de llegar al máximo público.
- Autores:
 - Buero: Denuncia de la realidad no oficial del pueblo bajo. Complejidad en los personajes que tienen un valor simbólico, tono ético e inquietante que busca la verdad y mantiene la esperanza. Renueva la escena.
 - Sastre: Rechazo del teatro comercial, Teatro político y de agitación (sin desarrollo por la censura), reivindicación de la revolución contra la opresión, importancia de lo social sobre lo individual: simplicidad de personajes y ambientes.

2. Teatro Universitario

- 1952- Estreno de *Tres sombreros de Copa*, de M. Mihura, en el Teatro Español, dirigida por Gustavo P. Puig, y un elenco de actores no profesionales.
- 1953- Estreno de *Escuadra hacia la muerte* de Sastre en el María Guerrero; por el mismo director y actores universitarios

Auge de los TEUS, y corriente teatral de apuesta por el teatro de protesta y vanguardia.

III Años 60: “La evolución del Realismo social”

Existe voluntad de crítica y se persigue la ruptura formal con el canon benaventino. Los temas se mantienen, y en la forma se rompe hacia la farsa como apuesta por la experimentación. Se constituyen como alternativa comprometida al teatro comercial y superación del realismo social: visión crítica a través de una estética más simbólica. Canon éste más apropiado para un nuevo público; más joven, universitario y comprometido.

- Forma: Alegoría y simbolismo. Expresionismo y farsa, lenguaje desgarrado, violento y popular.
- Temas: Crítica social y denuncia directa, vidas marginales, Tratamiento de situaciones límite y confrontación de los personajes-víctima y verdugo con la sociedad, verdadero enemigo.
- Autores: L.Olmo *La Camisa*, 1962; Martín recuerda *Las salvajes de Puente san Gil*, 1963, A.Gala *El sol en el hormiguero*, 1966.

IV Años 70: “El experimentalismo”

1 El Teatro Independiente: clara voluntad de separación del teatro comercial y superación del realista

- Influencias: Absurdo, B.Brecht, Artaud y Grotowsky.
- Forma: El Teatro-espectáculo, de tono vanguardista y lenguaje experimental, e incluso abstracto: Pérdida de importancia del texto a favor de la imagen (lenguaje escenográfico), búsqueda de la ritualidad y la ceremonialidad. Desaparición de límites entre géneros escénicos.
- Temas: Tratamiento alegórico y esperpéntico de la realidad. Crítica a través de la provocación y la imagen.
- Compañías independientes: Tei, Els Joglars, Tábano, Los Goliardos, Els Comediants, Teatro Universitario de Murcia, (Y Otros intentos surgidos de los TEUS) La fura dels Baus, etc.
- Dramaturgos: Francisco Nieva *Pelo de Tormenta*, , F. Arrabal: El teatro pánico, *Pic-Nic*.

V Años 80: “Libertad y recuperación”

Teatro Tradicional conviviendo con el Teatro de farsa y con el Teatro experimental. Recuperación del teatro del exilio por desaparición de la censura. Estreno de obras como *Lucas de Bohemia*, en 1984, o las obras de Teatro Irrepresentable de Lorca en teatros comerciales. Libertad de temas y formas escénicas.

CUADRO SINÓPTICO TEMA 6

TEMA 6	LITERATURA DEL S.XX
PROSA	<p>LITERATURA ANTERIOR A 1936</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Modernismo (década de los 80 del S.XIX- 1914/16): <i>Sonatas</i>, de R.M.Valle-Inclán 2- Generación del 98 (1898-1936): Pío Baroja, Miguel de Unamuno 3- Vanguardias, (1808-1830): Ramón Gómez de la Serna 4- Generación de 1914, (1914-1930): José Ortega y Gasset. <p>LITERATURA DE POSGUERRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Años 40: <ul style="list-style-type: none"> _ Evasión triunfalista: Agustín deFoxá _Existencialismo: Camilo José Cela, <i>La familia de Pascual Duarte</i>, <u>Carmen Laforet</u>, Nada 2- Años 50:Realismo Social. <ul style="list-style-type: none"> _ Objetivismo: <i>El Jarama</i>, Rafael Sánchez Ferlosio. Ignacio Aldecoa _ Realismo Crítico: Caballero Bonald, Lauro Olmo 3- Años 60: La renovación: <i>Tiempo de Silencio</i>, Luis Martín Santos. 4- Años 70: La reflexión sobre la narrativa: Goytisolo, Umbral. 5- Años 80: La crisis del experimentalismo: Mendoza, Muñoz Molina, etc.
POESIA	<p>LITERATURA ANTERIOR A 1936</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Modernismo (década de los 80 del S.XIX- 1914/16): <i>Cantos de vida y esperanza</i>, Rubén Darío 2- Generación del 98 (1898-1936): Antonio Machado 3- Vanguardias, (1808-1830): Vicente Huidobro 4- Generación de 1914, (1914-1930): Juan Ramón Jiménez. 5- Generación de 1927, (1927-1936): Federico García Lorca, R.Alberti, L.Cernuda, etc. <p>(SIGUE EN LA PRÓXIMA PÁGINA)</p>

POESÍA	<p>(VIENA DE LA PÁGINA ANTERIOR)</p> <p>LITERATURA DE POSGUERRA</p> <p>3- Años 40</p> <p>_ Poesía arraigada: Luis Rosales, Leopoldo Panero</p> <p>_ Poesía desarraigada: <i>Hijos de la ira</i>, Dámaso Alonso</p> <p>_ Poesía minoritaria: Vanguardismo / Esteticismo</p> <p>4- Años 50: Poesía social o de urgencias: <i>Pido la paz y la palabra</i>, Blas de Otero.</p> <p>5- Años 60: Renovación y superación</p> <p>6- Años 70: Los Novísimos. Nueve novísimos poetas españoles: Molina Foix, P.Gimferrer, L.M.Panero, etc.</p>
TEATRO	<p>LITERATURA ANTERIOR A 1936</p> <p>4- Modernismo (década de los 80 del S.XIX- 1914/16): <i>El Marqués de Bradomín</i>, de R.M.Valle-Inclán</p> <p>5- Generación del 98 (1898-1936): Valle-Inclán, <i>Luces de Bohemia</i>, (esperpento)</p> <p>6- Tetaro de Renovación: García Lorca.</p> <p>LITERATURA DE POSGUERRA</p> <p>3- Años 40</p> <p>_ Tradicional: Teatro Comercial / Drama ideológico</p> <p>_ Innovador: Teatro humorístico; Mihura y Jardiel Poncela</p> <p>4- Años 50</p> <p>_ Profesional: La renovación escénica de Buero Vallejo: <i>Historia de una escalera</i></p> <p>_ Universitario: <i>Tres sombreros de Copa</i> , de Mihura, estrenada en 1952</p> <p>5- Años 60: Evolución del realismo social; <i>La Camisa</i>, de Lauro Olmo.</p> <p>6- Años 70: El experimentalismo; Teatros independientes, (Els joglars, LA Fura dels Baus) / Nuevos dramaturgos: F.Nieva, F.Arrabal</p> <p>7- Años 80: Libertad y recuperación.</p>

CUESTIONARIO

1) El modernismo literario...

- A- Responde con sensualismo y brillo al realismo literario.
- B- Es un nombre que se da a los movimientos “modernos” a final del S.XIX
- C- Surge como reacción a la poesía de la generación del 98

2) La generación del 98...

- A- Es un movimiento literario cosmopolita
- B- Estaba controlado por los liberales afines a la segunda república
- C- Es un movimiento literario exclusivamente español

3) ¿Quién es el representante más genuino de las Vanguardias en España?

- A- Ramón María del Valle-Inclán
- B- Ramón Gómez de la Serna
- C- Vicente Aleixandre

4) La generación del 27...

- A- Es una generación de escritores que acabó radicalmente al comienzo de la guerra civil
- B- Es una generación de poetas que acabó radicalmente al comienzo de la guerra civil
- C- Continuó en el exilio como tal generación

5) ¿Cómo se define el realismo social?

- A- Como denuncia directa a los ganadores de la guerra
- B- Como preocupación por la colectividad a resultas de las desigualdades de la posguerra
- C- Como debate entre los dos bandos participantes en la guerra

6) ¿Quién es el autor que abre la poesía desarraigada?

- A- Blas de Otero, con *El desarraigo*
- B- Dionisio Ridruejo, con *Juventud creadora*
- C- Dámaso Alonso, con *Hijos de la Ira*

SOLUCIONARIO

1-A, 2-C, 3-B, 4-B, 5-B, 6-C

TEMA 7

LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL S.XX

1 NARRATIVA HISPANOAMERICANA, S. XIX y XX

1.1 Realismo.

Esta etapa va desde finales del S.XIX hasta la década de los años 40 en el S.XX. Y presenta una serie de variaciones temáticas en torno a una comunidad de estilo; la novela realista tradicional.

- **Novela Regionalista**

Plantea la emergencia de problemas de índole social, (colectivos) y personal (individuales), en el contexto de una naturaleza grandiosa, salvaje, que enmarca a la vez que influye en las historias.

La vorágine, 1924. **J.E.Rivera**

Don Segundo Sombra, 1926. **Ricardo Güiraldes**

Doña Bárbara, 1929. **Rómulo Gallegos**

- **Novela Indigenista**

Manifiesta la opresión del blanco sobre el indio, constituye la escuela de realismo de denuncia humana y social.

Raza de bronce, 1919. **Alcides Arquedas**

Huasipungo, 1934. **Jorge Icaza**

- **Novela Política**

Tiene como temática central la revolución popular, y nace del idealismo de corte romántico, que fue tardío en Hispanoamérica, (mediados del IX), y del espíritu de las guerras liberales de independencia del siglo anterior.

Tirano Banderas, de **Valle-Incán**, no es sólo un ejemplo de esta rama novelística, sino el germen de la posterior “Novela de Dictador”

1.2 Transición hacia el Realismo Mágico.

Constituye un periodo de renovación que abarca de los años 40 a los 60, y conserva la misma triple temática del realismo tradicional, pero incorporando una serie de elementos novedosos:

- Incorporación del ámbito y mundo urbanos, (el periodo anterior era eminentemente rural).
- Traslado de lo social, (como origen de los conflictos), a lo existencial.
- Innovación formal
 - _ Irrupción lenta de “lo fantástico”; se van incorporando las tradiciones y leyendas propias de la tierra, y las formas narrativas en que se manifiestan.
 - _ Nuevas técnicas narrativas: Quiebra de la voz única del narrador, de la unidad de espacio y de tiempo.

- Autores:

_ **Miguel Ángel Asturias**, (Guatemala, 1899-1974): Representa la evolución de la novela de temática política, (*El Señor Presidente*) desde el manejo de los cuentos tradicionales, (el Popol-Vhu).

_ **Alejo Carpentier**, (Cuba, 1904-1980). Su obra se caracteriza por la constante búsqueda formal y complejidad en cuanto a la estructura. En cuanto a temas, destaca su reflexión sobre temas políticos y en especial acerca de la revolución, (*Los pasos perdidos / El siglo de las luces*).

_ **Juan Rulfo**, (México, 1918-1986). Se inscribe en la vanguardia experimental, contexto en el que llega a vulnerar elementos narrativos como el tiempo, (desordenado) y el narrador, (perspectivismo: varios narradores para una misma historia). Es uno de los primeros en introducir el elemento fantástico, (*El llano en llamas / Pedro Páramo*).

_ **Jorge Luis Borges**, (Argentina, 1899-1986). Proviene del contexto de la poesía, (Ultraísmo), y se caracteriza por un estilo extremadamente personal, una prosa cuidada, y la elección de los géneros, (novela y ensayo), cuyos límites difuminó. (*Historia Universal de la Infamia / El Aleph*). Explora su fantasía en unos temas en los que se muestra como el “dileante filósofo” que siempre reconoció ser: perplejidad acerca de la identidad, el tiempo y el espacio mostrados como “laberinto”, y el mundo reencontrado como serie de coincidencias temporales y la escritura universal como único “libro infinito”, que se compone de las obras de todos los escritores de todos los tiempos, y en el que un lector avezado podría leer las eternas claves que inquietan al ser humano, (como un cabalista bien preparado podría llegar a descifrar en el texto completo de la Torah el verdadero nombre de Dios). Su amistad con **Adolfo Bioy Casares**, (Argentina, 1914-1999) lleva a ambos a compartir estilo y temas (*La invención de Morel*).

1.3 Nueva Narrativa

Constituye lo que se ha dado en llamar el “Boom de la narrativa hispanoamericana”, y cubre el periodo de los años 60 a los 80. El elemento más llamativo de este momento es el Realismo mágico, aunque destaca también la rama de la Novela experimental.

Realismo mágico

- Asentamiento de la técnica narrativa realista, aceptación de las formas tradicionales y cuidadas.
- Irrupción de lo fantástico (mágico)/absurdo. Se integra con el realismo a través del factor “Cotidianeidad alterada sin sufrir alteración”, esto es; lo mágico poético. Las cosas más sorprendentes suceden y se manifiestan sin que ello despierte ni inquietud ni alarma en su contexto.
- Los temas van de lo urbano a lo rural, (potenciado esto último por el influjo de una naturaleza selvática e imprevisible: importancia del espacio donde se desarrollan los acontecimientos).
- Lugares, por tanto y personajes, de carácter simbólico.
- Expresión en el tema principal de un conflicto existencial o vital de carácter universal.
- Autores:

– **Gabriel García Márquez**, (Colombia, 1928). Su obra *Cien años de soledad* se estudia como paradigma de lo real-mágico (ver ficha-análisis). En el conjunto de sus escritos destaca el continuísmo de este estilo por encima de la variación temática.

– Actualmente son apreciadas **Isabel Allende** y **Laura Esquivel** como continuadoras de este estilo.

Novela Experimental.

Si algo hay que destacar es la progresión en el tiempo de esta corriente, que se extiende hasta hoy, con el añadido de las características de las trayectorias individuales, que han dado el carácter definitivo, y definitorio, de la novela hispanoamericana en el contexto internacional:

- Empleo del Realismo mágico como instrumento.
- Acentuación de las innovaciones precedentes, rupturas técnicas, abarrocamiento del lenguaje, neologismos inventados, etc.
- Mayor presencia de la denuncia política, (Novela de Dictador).
- Autores:

– **Julio Cortázar**, (Argentina, 1914-1984). El autor de *Rayuela* es un experimentalista “fuerte”, es decir basa su obra de manera radical en el experimento narrativo. Del mismo modo que los autores surrealistas empleaban un discurso atomizado y fragmentario para hablar del mundo incomprensible y caótico; para Cortázar el compromiso político pasa por la denuncia del vacío y del absurdo del mundo.

– **Vargas Llosa**, (Perú, 1936). Este Académico de la Lengua, gusta de la variación temática para expresar el dolor ante un mundo brutal y sin misericordia para con el débil a través de la innovación formal y el uso frecuente de la ironía. (*La ciudad y los perros*).

2 POESÍA HISPANOAMERICANA S.XX

2.1 Antecedentes.

La poesía hispanoamericana del S.XX procede del fértil movimiento artístico político y social de la segunda mitad del S.XIX. Por un lado destacamos el Postromanticismo, inspirado por el idealismo político, tardío como el español, y sustentado en lo social por las precedentes revoluciones liberales. José Martí, líder de la emancipación cubana, es al tiempo, notoria figura poética; y nos sirve de ejemplo para ilustrar lo dicho.

Por otro lado, el Modernismo literario, nacido e importado de París, representa el idealismo estético, que será motor de la evolución de la literatura. Rubén Darío, que trae el Modernismo a España es también el principal representante de esta corriente.

2.2 Desde los años 20: Postmodernismo.

Dividiremos la reacción a la poesía de corte modernista, que se manifiesta en los años veinte, en cuatro corrientes que irán evolucionando en sus propios planteamientos a lo largo de la primera mitad del S.XX:

2.2.1 Poesía intimista.

Poetas de evolución hacia otras escuelas.

- **César Vallejo** (Perú, 1892-1938).
 - _ *Heraldos negros* (1918). Influjo modernista, versos llenos de imágenes de cargado simbolismo. El tema principal será el indigenismo: la marginación de la población mestiza, sus experiencias infantiles, el sufrimiento y la pobreza extremos.
 - _ *Trilce*, (1922). El título nace de la fusión triste+dulce. Etapa de su vida en París, de poesía impregnada de la vanguardia del momento, vanguardia pura para mayor precisión, que se sirve de todos los recursos; fragmentariedad, lenguaje hermético, etc. Para expresar la angustia vital de este poeta que no superará el dolor impreso en su infancia.
 - _ *Poemas humanos*, (años 30). Contacto con la generación del 27. rehumanización en cuanto a la técnica vanguardista, que supera camino de un mayor intimismo. En cuanto a la temática, su dolor se abre hacia lo social, y en especial hacia el estupor por la guerra civil.
- **Pablo Neruda**, (Chile, 1904-1973)
 - _ *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, (1924). Superación del modernismo. Sentimientos manifestados de forma directa y expresiva, riqueza en las metáforas.
 - _ *Residencia en la tierra*, (1933-1935). Etapa de influencia del surrealismo, también es la etapa de estancia en España como diplomático, (1934-38). Junto con Alberti comienza su militancia en el Partido Comunista. Esta es una etapa de crisis personal que repercute en un profundo pesimismo vital, sumado a la experiencia de la guerra española.
 - _ La época del mayor compromiso político es *Canto General*, (1950), y también de superación del pesimismo.
 - _ *Odas elementales*, (1954-57) inaugura una etapa de mayor sencillez poética, se afirma en el tono vital, optimista, en la atención a las pequeñas cosas.

Poesía Femenina.

- **Alfonsina Storni**. De vida atormentada y obra pesimista, recorre el intimismo y la vanguardia. (*La inquietud del rosal*)
- **Juana de Ibarburu**. (*Las lenguas del diamante*). Poesía de exaltación vital, percepción de la alegría en el amor.
- **Gabriela Mistral**, (Lucila Godoy). Representa la cumbre de la poesía de corte sencillo e intimista. (*Desolación*)

2.2.2 Poesía de Vanguardia

(Ver apartado sobre las vanguardias en España).

A) Ultraísmo.

_ **Jorge Luis Borges**, (Ver en "Narrativa")

- B) Creacionismo.
_ **Vicente Huidobro.**
- C) Surrealismo. Que deriva en poesía social o existencial.
_ **Octavio Paz.**
- D) Vanguardismo experimental, años 50.
_ **Montes de Oca.**

2.2.3 Poesía Pura.

Influencia grande de la Generación del 27, momento, además, en que se inicia esta corriente; y de la obra de **Juan Ramón Jiménez**, así como de la obra de **Paul Valéry**. Corriente de menor desarrollo, y que comparte con sus fuentes la fusión de lo tradicional y lo vanguardista. Cultivan esta línea, **José Gorostiza** y **Eduardo Carranza**. Otros poetas como **Borges** o **Lezama Lima** se acercarán sólo como parte de su evolución individual.

2.2.4 Poesía de la negritud.

Se manifiesta en torno a los años 30, busca raíces localistas en las Antillas, por lo tanto será anticosmopolitista. Los temas recogerán el folklore típico antillano, sus mitos y rituales, su cotidianeidad también. En cuanto al estilo, se fijará en los ritmos y formas populares de raigambre africana. Destaca la publicación de *Sóngoro Cosongo*, en 1931, de **Nicolás Guillén**; quien afirma esta línea poética con *La paloma de vuelo popular*, en 1958, donde fusiona ritmo y sensualidad, propios de este estilo, con la preocupación social y política.

2.2.5 Nombres actuales.

- **Nicanor Parra**, (Chile). Tono social, estilo sencillo.
- **Elvio Romero**, (Paraguay), que se muestra heredero de Neruda.
- **Fernández Retamar**, (Cuba), su poesía está marcada por la línea política.

CUADRO SINÓPTICO TEMA 7

TEMA 7	<u>LITERATURA HISPANOAMERICANA S.XX</u>
PROSA	<p>1. Realismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Novela regionalista : <i>Don Segundo Sombra</i>, 1926. Ricardo Güiraldes, • Novela Indigenista: <i>Huaspungo</i>, 1934. Jorge Icaza • Novela Política: , 1926. R.M. Valle-Inclán <p>2. Tránsito al Realismo mágico: <i>Pedro Páramo</i>, de Juan Rulfo</p> <p>3. Nueva Narrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realismo mágico: <i>Cien años de Soledad</i>, de Gabriel García Márquez • Novela experimental: , de Julio Cortázar
POESÍA	<p>1. Antecedentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posromanticismo: José Martí • Modernismo literario: Rubén Darío <p>2. Postmodernismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poesía Intimista _De evolución hacia otras corrientes estéticas: César Vallejo, Pablo Neruda _ Poesía Femenina: Gabriela Mistral • Poesía de Vanguardia: Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges • Poesía Pura: Borges, José Gorostiza • Poesía de la Negritud: Nicolás Guillén

CUESTIONARIO

- 1) El realismo en literatura hispanoamericana parte del S.XIX, y abarca...
- A- Hasta finales del mismo siglo, coincidiendo con la Restauración en España
 - B- Todavía hoy sigue vigente, como en el caso del realismo mágico.
 - C- Como escuela hasta la década de los 40 del S.XX, aunque haya evolucionado después.
- 2) El Realismo mágico...
- A- Equivale a decir “Boom de la literatura” en Hispanoamérica.
 - B- Es junto con la Novela Experimental lo que se ha dado en llamar el “Boom” de la literatura hispanoamericana.
 - C- Haya su máximo representante en Isabel Allende y su *“La casa de los espíritus”*
- 3) La poesía hispanoamericana Postmodernista
- A- Está bellamente representada por Jorge Icaza
 - B- Se divide en una vía intimista y otra de poesía exclusivamente femenina.
 - C- Es lo que se ha dado en llamar Poesía de Vanguardia.
- 4) La poesía llamada “de la negritud”...
- A- Reivindica las raíces africanas de los esclavos.
 - B- Propone una inserción en la modernidad cosmopolita del mundo negro.
 - C- Es localista, reivindicativa de las propias raíces y expresa preocupaciones sociales.
- 5) Una de las características del Realismo Mágico...
- A- Es reflejar la tensión del hombre y una naturaleza que lo sobrepasa
 - B- Muestra la irrupción de lo mágico en lo cotidiano.
 - C- Se basa en las novelas indigenistas
- 6) La novela experimental...
- A- Se basa en una serie de rupturas técnicas con la novela tradicional
 - B- Es novela de vanguardia, a saber; surrealista, ultraísta, etc.
 - C- Es la expresión más avanzada del Realismo Mágico.

SOLUCIONARIO

1-C, 2-B, 3-B, 4-C, 5-B, 6-A

¡No te olvides de visitar el mejor foro
para ASI, DAI y ESI Especializado en
Prueba de Acceso!

<http://trasteandoencontre.km6.net/>

Saludos!

Atenea & Gela