

Tema 1: LAS GRANDES CORRIENTES DE LA LITERATURA EN EL SIGLO XX. LOS MOVIMIENTOS ESTÉTICOS EN EUROPA A PRINCIPIOS DE SIGLO. LOS VANGUARDISMOS EN LA LITERATURA ESPAÑOLA.

- Las grandes corrientes de la literatura en el siglo XX:
- Inquietudes existenciales.
- La temática religiosa.
- La corriente intelectual.
- El esteticismo.
- La exaltación del goce de vivir.
- La literatura realista y social.
- Los movimientos estéticos en Europa a principios de siglo:
- El vanguardismo y sus antecedentes: el Simbolismo.
- El futurismo.
- El cubismo.
- El expresionismo.
- El dadaísmo.
- El surrealismo.
- Los vanguardismos en la literatura española:
- Ramón Gómez de la Serna
- El Creacionismo.
- El Ultraísmo.
- El Surrealismo español.

A) LAS GRANDES CORRIENTES EN EL SIGLO XX:

El siglo XX empieza con una crisis de valores, porque algunos de los pilares sobre los que se sujetaba el pensamiento se desmoronaron. Las bases sociales, científicas que habían funcionado se van a poner en tela de juicio y van a cambiar porque no van a servir. Se va a manifestar en una serie de acontecimientos:

–cambios sociales y políticos.

–cambios y aparición de nuevas corrientes filosóficas: crisis del racionalismo y aparición de tendencias filosóficas como el Marxismo, vitalismo, psicoanálisis o el existencialismo.

–cambios científicos y técnicos.

Todo ello se va a reflejar en la literatura.

INQUIETUDES EXISTENCIALES:

Uno de los aspectos comunes en los escritores son algunos temas sobre la existencia del hombre en el mundo, temas que tienen que ver con el donde vamos, de donde venimos, la razón de vivir, existencia o no de Dios, miedo a la muerte, problema de la libertad del hombre en la vida y la angustia de todo esto provoca en el hombre. Por eso se va a tratar de una literatura pesimista, tono sombrío...

Muchos escritores van a participar de estas inquietudes, aunque no todos estos escritores son puramente existencialistas, solamente tienen inquietudes existencialistas.

Antecedente importante:

*DOSTOIEVSKI

Escritores con inquietudes existenciales:

*LUIGI PIRANDELLO: Seis personajes en busca de autor.

*FRANK KAFKA: La metamorfosis.

*R.M. RILKE

*GENERACIÓN DEL 98: Unamuno, Machado y Baroja.

El Existencialismo: es una corriente filosófica de antes de la 2ª Guerra Mundial. Su fundador es Sartre. Sartre, en vez de escribir tratados escribió novelas y obras de teatro. Enuncia toda una teoría sobre el existencialismo. "La idea es que la existencia antes de la esencia". "El hombre se hace a sí mismo a través de sus actos". "La existencia del hombre sucede entre dos nada". "El hombre al actuar tiene que elegir y de esa elección surge la angustia".

Desde la filosofía existencial Dios no existe. El hombre anhela algo que le marcará el destino y le guiará en la vida, y como Dios no existe, pues no tiene ninguna finalidad y el mundo se vuelve un absurdo. La náusea.

Sartre se agarró al Marxismo y al Comunismo, ya que el hombre va dando bandazos sin nada a lo que agarrarse.

Otro gran escritor es A. Camus, novelista. La peste, El extranjero. Parte de la misma idea que Sartre e introduce otra distinta: la rebeldía; como el mundo es un absurdo y la vida no tiene sentido, el hombre tiene que revelarse contra las injusticias para buscar la dignidad.

El Absurdo: a partir de 1945–1950 va a surgir la literatura del absurdo. Tratan lo mismo que los existencialistas, pero partiendo de situaciones absurdas, para demostrar la irracionalidad de la vida... Se manifiesta sobre todo en teatro.

Autores:

*IONESCO: La cantante calva.

*S. BECKETT: Esperando a Godot.

LA TEMÁTICA RELIGIOSA:

Frente al pesimismo de algunos autores del existencialismo, hay otros que van a buscar en la religión y en la fe un medio para explicar las contradicciones del mundo en el que vivían y por esto, los problemas religiosos ocupan un lugar destacado en algunos autores de principio de siglo.

*CLAUDE.

*CHESTERTON.

La novela católica: tendencia que empieza alrededor de los años 20 y que tiene los mejores frutos literarios en los años 30 y 40. Reflejan un cristianismo sombrío, incluso trágico, porque son perfectamente conscientes de la miseria del hombre.

Tiene como temas la existencia del mal, la grandeza y la miseria del hombre, la hipocresía, pero sin embargo nunca dejan de creer en la existencia de Dios. Ellos tienen dudas sobre como en un mundo tan sombrío hay un Dios que lo permite, pero nunca discuten su existencia.

Autores:

*GEORGE BERNANOS: Diario de un cura rural.

*GRAHAM GREEN: El poder y la gloria.

LA CORRIENTE INTELECTUAL:

Se preguntan por la condición humana, pero de un modo muy intelectual, sin emociones. Son fríos observadores de los fenómenos y de los hombres de su tiempo. Tienen una enorme lucidez intelectual y escriben novelas que a veces parecen ensayos. Los personajes exponen desde un punto de vista muy personal. Cada uno tiene una representación diferente de la vida. Siempre son diálogos.

Autores:

*A. HUXLEY: Contrapunto.

*T. MANN: La montaña mágica.

*RAMÓN PÉREZ DE AYALA.

EL ESTETICISMO:

Ante esta situación de la realidad, lo que van a hacer es evadirse hacia atrás, por eso también se le llama el decadentismo. Es un movimiento que se basa en la idea de estar al final de una época y se sienten inseguros y sienten una gran nostalgia por un mundo que desaparece. Hacen normalmente una invitación al goce. Se evaden hacia el pasado y hacen una literatura bella que no tiene que ver con el mundo real.

Autores:

*OSCAR WILDE.

*YEATS.

*MODERNISMO. (Rubén Darío).

LA EXALTACIÓN DEL GOCE DE VIVIR:

Hay unos autores de entreguerras que se lanzan al goce de vivir porque no hay nada seguro en este mundo. Esta exaltación se va a encontrar en la mayor parte de los movimientos vanguardistas a excepción del expresionismo y surrealismo. Reivindican el humor, la modernidad, y los autores sienten un gran ansia de disfrutar, de vivir alegremente...

Hay otro grupo de autores que hicieron en sus obras una exaltación de los instintos, del goce de vivir, pero desde un punto de vista bastante inconsciente. Buscan al hombre la irracionalidad, sus oscuras pasiones...

Autores:

*JAMES JOYCE: Ulises.

*A. GIDE.

*D.H. LAWRENCE.

LA LITERATURA REALISTA Y SOCIAL:

Toda literatura realista es social. Pero la literatura social es la que tiene como principal interés la denuncia de ciertos aspectos y se centra en problemas sociales. En la literatura comprometida el autor tiene un compromiso político y eso se ve reflejado en su obra. Denuncia una situación social injusta.

Literatura social en EE.UU: la generación perdida. Son novelistas americanos que destacaron entre 1920–1940. Tienen en común el interés y la atención que prestan a la problemática social. Se centraron en la sociedad norteamericana de su época, y van a reflejar con dureza esos aspectos sociales, racismo...

Fueron grandes innovadores técnicos de la novela, y cuidaron mucho el aspecto de la técnica y del estilo.

Autores:

*J. DOS PASSOS: Manhattan Transfer.

*J. STEINBECK: Las uvas de la ira.

*W. FAULKNER: Mientras agonizo.

*E. HEMINGWAY: Adiós a las armas.

*A. MILLER: La muerte de un viajante.

Literatura social en la Unión Soviética: después de la Revolución Rusa, no hay más que literatura de realismo social, porque la literatura se va a convertir en el medio propagandístico de un grupo político: el socialismo. Esto no hace más que empobrecer el panorama.

Autor:

*M. SHOLOJOV: El don apacible.

El teatro de Bertolt Brecht: es uno de los más importantes dramaturgos de este siglo, además de un teórico del teatro. "El teatro épico". Él pensaba que el teatro era un medio de hacer pensar a la gente. Sus obras son fábulas, tienen moraleja, trata de dar una idea de una forma de actuar distinta en la que hacen reflexionar al espectador. Denuncia la marginación... B.B. no quiere que los espectadores se impliquen en la obra para que el espectador reflexione.

*El círculo de tiza caucasiano.

Después de la 2ª Guerra Mundial es cuando se empieza a utilizar el término de literatura comprendida. Muchos autores se comprometen con la realidad desde un punto de vista político social.

Autores:

*SARTRE.

*G. ORWELL: 1984

*"LOS JÓVENES AIRADOS"

*EL NEORREALISMO ITALIANO: C. PAVESSE, A. MORAVIA.

*GRUPO DE LOS 50 EN ESPAÑA.

B) MOVIMIENTOS ESTÉTICOS EN EUROPA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX:

EL VANGUARDISMO Y SUS ANTECEDENTES: EL SIMBOLISMO:

A principios de este siglo se produce una crisis en Europa, y en todas las manifestaciones artísticas como expresión de esa crisis hay un deseo de superar las formas tradicionales. Todos los movimientos que surgen en esta época reaccionan contra la estética realista, buscando nuevas formas expresivas; rompen con las estructuras espaciales y temporales clásicas porque el artista renuncia a ofrecer una visión integradora de la realidad: formas, volúmenes, relatos, rompen la visión única y recogen puntos de vista dispersos.

La nueva concepción de la obra literaria motiva nuevas técnicas en los diferentes géneros, por ejemplo planos distintos, la importancia caligráfica, el uso del monólogo interior en la novela, etc...

Pero lo que tienen en común es el rechazo de lo tradicional.

Hay muchos movimientos vanguardismos y van a surgir primero en las artes plásticas, y después fueron los escritores los que asumieron estos cambios estéticos a las obras literarias.

Los primeros movimientos en la literatura surgen alrededor de 1910, reciben en general el nombre de movimientos de vanguardia.

Todos los movimientos de vanguardia tienen unas notas comunes: suelen ser breves, rechazan la estética realista y la tradición literaria anterior, se suelen dar a conocer mediante manifiestos (cubistas, futuristas...) en los que exponen y dan a conocer sus ideas. Buscan nuevos temas y técnicas de expresión nuevas, por tanto suelen ser muy experimentales porque valoraban mucho la novedad y la sorpresa y reaccionan contra la sociedad en que viven.

El mayor desarrollo de estos movimientos tuvo lugar entre 1910 y 1930. Algunos de los ismos fueron muy ruidosos y crearon pocas obras importantes como el futurismo y el dadaísmo. Otros tuvieron un gran desarrollo en todas las manifestaciones artísticas, como el expresionismo. Y otros dejaron una gran huella en la literatura posterior, como el surrealismo. Varios de ellos surgieron en Francia y de ahí se extendieron a otros países.

EL SIMBOLISMO: no es un movimiento de vanguardia, es un antecedente que influirá mucho en toda la poesía del siglo XX.

En plena mitad del siglo XIX, surgen en pleno realismo en Francia el "parnasianismo" y el "simbolismo".

El simbolismo está representado principalmente por cuatro poetas, que escriben y viven desde 1870 hasta final de siglo. Las principales ideas de este movimiento, reaccionan contra el racionalismo y el realismo de su época y conciben la vida como un misterio.

Profundizan en las relaciones del hombre con la naturaleza, tratan de tener una total y absoluta libertad de expresión: uso del verso libre, se escriben auténticos poemas en prosa, se utilizan las sinestesias. Intentan

poner en relación lo concreto con lo abstracto, lo ideal con lo material, relacionar entre los diferentes sentidos a través del lenguaje.

*BAUDELAIRE

*RIMBAUD

*VERLAINE

*MALLARMÉ

EL FUTURISMO:

Es un movimiento eminentemente italiano. Su fundador y principal animador fue Marinetti. Hacia 1909, va a ser un movimiento muy rico en teoría y muy pobre en realizaciones literarias concretas. Marinetti defendía una ruptura total y absoluta con la cultura anterior exaltando la modernidad.

Fue un movimiento que acabó teniendo mucha relación con el fascismo.

Sus características son:

- exaltación de la intuición y el sensualismo.
- reivindicaban el valor, la energía, audacia, la fuerza...
- exaltaba todos los valores elementales de la vida (victoria física, velocidad...)
- el tema central fue la modernidad, la admiración por la máquina, trenes, aviones, velocidad...
- estos principios van acompañados de una forma de expresión nueva, destrucción de la puntuación y sintaxis...

EL CUBISMO:

Es un movimiento que comenzó en la pintura y los dos primeros pintores cubistas que existieron fueron en 1908 Picasso y Braque.

El cubismo trataba de romper la visión clásica y crea una nueva figuración de los volúmenes en un plano. Hacia 1910 aparece el cubismo literario de la mano de Apollinaire, propagandista, líder...

El movimiento tiene su mayor apogeo hacia 1917 y en 1918, Apollinaire publicará Calligrammes.

Se une otros poetas, casi todos franceses, y hacia 1920 comienza la decadencia y hacia 1924 será absorbido por el dadaísmo y el surrealismo.

Tuvo influencia en la literatura posterior, sobre todo en la novela y en la Generación Perdida. Las características son:

- reivindican la autonomía total y absoluta de la obra de arte y el escritor pretende captar la simultaneidad de la realidad.
- utilizan la técnica del collage, ponen en el mismo plano trozos de diálogo, noticias del periódico...

–exaltación de los elementos de la modernidad sin llegar a los extremos del futurismo, exaltan el cosmopolitismo.

–son los primeros que incorporan el humor como algo en sí mismo, se concibe la literatura como un juego y los poemas cubistas suelen ser alegres y festivos.

–rechazan las actitudes poéticas y sentimentales.

–el poema cubista oscila entre la simultaneidad de ideas, percepciones y sensaciones y la disposición gráfica de las palabras.

–rompen la puntuación, el orden de las palabras, desaparece la rima y el poema se convierte en una representación gráfica de lo que expresa, y se los denomina caligramas.

EL DADAÍSMO:

Apareció en 1916 en Suiza de la mano de Tristán Tzara. Es un movimiento escandaloso con distintos manifiestos. En 1917 apareció la revista Dadá, se empieza a extender, surgen más revistas.

Se traslada a París donde tendrá más éxito.

Hacia 1923 el Dadá ha desaparecido y dos de los últimos escritores A.BRETÓN y ARAGÓN van a empezar el movimiento surrealista.

Es un movimiento breve y bastante escaso, dejaron anuncios, manifiestos, festivales, porque el Dadá es un movimiento nihilista, de negación de todo. Dadá era un estado de ánimo, es un movimiento subversivo, lo niega todo, ética en el arte...

Reivindica la alegría de vivir, el exhibicionismo, la provocación, la burla...

EL EXPRESIONISMO:

Es un movimiento esencialmente alemán, es uno de los movimientos de vanguardia más ricos y fructíferos en cuanto a obras.

Nació en 1905 en el campo de la pintura y en 1910 se extendió a la literatura y luego a otros campos del arte como la música, la arquitectura incluso el cine.

Es muy largo, no desaparece hasta 1933 e incluso más allá de la represión nazi.

El expresionismo no rompe culturalmente con el pasado, sino incluso que recrea ciertos aspectos a esa cultura y no rinde culto a lo moderno.

Sus características son:

–la estética expresionista se centra en el rechazo del arte como representación de la realidad exterior, de modo que lo que intenta es reconstruir esa realidad a partir de su visión personal interior es un arte profundamente subjetivo.

–el expresionismo trata de captar la esencia espiritual de la realidad y tiene un sentido trágico y dramático.

–tienen temas muy metafísicos y espirituales como el destino del hombre, la redención, la culpa, la pérdida de

la inocencia. Un tema muy utilizado es la rebelión de los hijos contra los padres.

–en cuanto a la técnica van en contra de la lógica del razonamiento lógico y utilizan metáforas muy libres.

–es un estilo muy experimental y barroco.

–influyó más en la novela y en el teatro que en la poesía.

EL SURREALISMO:

Surge por ANDRÉ BRETON, LOUIS ARAGÓN y otros en París. Procedían del Dadaísmo alrededor de 1924. A partir de 1925 llevan a cabo una serie de protestas y se dan a conocer como revolucionarios surrealistas. Fueron también muy escandalosos. Empezó siendo un movimiento juvenil de rebelión contra en las que se sustentaba la sociedad.

Exigen la libertad del hombre, y les unía el marxismo por un tiempo.

El surrealismo se extiende hacia aproximadamente 1940, aunque su influencia en la literatura posterior es muy grande. El surrealismo está muy lejos del nihilismo, es un movimiento constructivo y fue muy rico en producción tanto literaria como en otros campos artísticos.

Los surrealistas querían una liberación total del hombre, tenían que llegar al sentido último de la realidad, y un medio de exteriorizar la totalidad de la psique. Querían que aflorara toda la mente, sobretudo el inconsciente y conservando en lo posible su estado espontáneo sin someterlo a ordenaciones de carácter racional o moral. Las ideas y teorías de Freud van a ser muy influyentes en las obras de este tipo.

Sus características son:

–defiende una revolución total del hombre, pero desea transformar al hombre con las armas de la imaginación y la poesía.

–deseaba acceder a una realidad superior y se pretende expresar el funcionamiento real del pensamiento, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón de la estética y la moral.

–exploran las fuerzas interiores del hombre a través de los sueños (obsesiones, fantasías...). Secuencia de carácter onírico (proyectan los sueños) y por eso rompe con la lógica de la realidad, el uso de metáforas insólitas.

–trataron de utilizar la escritura automática, escribir en el papel lo que brotaba automáticamente.

–uso de la técnica del monólogo interior: forma de reflejar los pensamientos de los personajes. Es como un soliloquio reflejando los pensamientos tal y como brotan. No tiene comas ni puntos, comete incorrecciones. El pensamiento individual piensa cosas que nunca diría, el monólogo interior lo hace.

–un tema constante es el tema de la mujer y del amor. En el surrealismo el amor loco, no está sujeto a lo racional. La mujer está de moderadora entre la realidad y el misterio. Defienden el amor libre y consideran el amor como una experiencia mística y liberadora del hombre.

El surrealismo recurrió a dos revulsivos antisentimentales, la crueldad y el humor negro.

Tuvo una gran repercusión en la poesía española de la Generación del 27. Lorca, Alberti, Aleixandre y Cernuda.

C) LOS VANGUARDISMOS EN LA LITERATURA ESPAÑOLA:

Podemos diferenciar 4 etapas históricas:

- Una primera etapa presidida por Ramón Gómez de la Serna, primer vanguardista y por la entrada de los vanguardismos: futurismo, dadaísmo y cubismo. Va de 1909–1918.
- Una segunda etapa de 1918–1925 y se centra en la aparición de dos movimientos vanguardistas absolutamente hispánicos: creacionismo y ultraísmo.
- Una tercera etapa de 1925–1930 influencia del surrealismo. Con lo que se inicia una rehumanización del arte y una cierta rebeldía ante los efectos deshumanizantes de la sociedad moderna.
- Una cuarta etapa de 1930–1936: se puede hablar de un nuevo romanticismo y en los que hubo un gran intento de armonizar la vanguardia estética con la política.

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA (1888–1963):

Enorme animador de la vida cultural de la época. Fue un escritor inclasificable, creó su propio movimiento, el Ramonismo. Es un enorme renovador, tiene el valor de ser el que va a introducir los vanguardismos en España. Es la encarnación del espíritu de la vanguardia. Practica el irracionalismo, el valor del instinto, la exaltación del valor...

El concepto de Greguería está unido a Gómez de la Serna, relacionado con la algarabía, el concepto lo inventó él y decía que era metáfora + humorismo, que consiste en frases en las que habitualmente juega con el sentido de las palabras y con un rasgo de originalidad.

Entre sus novelas está: El torero caracho, son novelas libres, muy innovadoras, y en teatro Los medios seres.

EL CREACIONISMO Y EL ULTRAÍSMO:

Son movimientos puramente hispánicos, son muy similares aunque el creacionismo es más coherente en las ideas. Van desde 1918–1925. Coinciden en que nacen con el propósito de rechazar totalmente la estética del realismo, inclinación total a la imagen poética (metáfora) , rechazan la anécdota y el sentimentalismo, rechazan la métrica tradicional y la puntuación, utilizan técnicas comunes como la especial disposición tipográfica de las palabras (caligramas).

CREACIONISMO: tuvo un fundador, Vicente Huidobro, que presentó un conjunto de ideas bastante coherentes sobre la poesía. Para él el poeta debía ser como un pequeño dios que no debe copiar la realidad, sino crear su propia realidad en el poema por medio de las palabras y con su propia lógica. Hay relaciones insólitas entre las palabras, porque tratan de evitar referencias a cualquier realidad. Las características son:

–vacío ideológico.

–supresión de la anécdota.

–antisentimentalismo.

–yuxtaposición de imágenes (al modo cubista)

–creación de imágenes poéticas sin referente real alguno (las imágenes se sustentan en la pura forma, en el valor fónico y en relaciones de significado extraña)

–se rechaza la métrica.

–se da una gran importancia a la disposición tipográfica de las palabras, al estilo de los caligramas.

–supresión de la puntuación.

Este movimiento tuvo una vida bastante efímera. Hay otros poetas como: JUAN LARREA Y GERARDO DIEGO.

ULTRAÍSMO: es un movimiento que está formado por un aluvión de elementos futuristas y dadaístas con incrustaciones del cubismo y creacionismo y otras novedades excitantes que no es fácil adscribir a ninguna escuela determinada. Es lo más vanguardista, Guillermo de la Torre, fue su fundador. El movimiento comienza alrededor de 1918 y era muy renovador.. Tomó muchas cosas del futurismo. Hay una obsesión por las máquinas, predilección por las esdrújulas, palabras pseudocientíficas. Apenas produjo nada durable.

Se reacciona contra lo sentimental, la anécdota, subjetivismo... Tendencia al humor, fragmentalismo, yuxtaposición de imágenes, rechazo de la métrica, todavía un mayor entusiasmo por las disposiciones tipográficas, hay una mayor intención hacia el maquinismo...

J.L. Borges empezó siendo ultraista.

SURREALISMO ESPAÑOL:

Tuvo mucha repercusión, uno de los países que mayor tuvo, y mayor producción poética. El surrealismo español es distinto al francés en muchos aspectos, como, en España nunca se practicó la escritura automática y no constituyeron un grupo organizado como tal. Dio más fruto en España, pero es un surrealismo menos ortodoxo.

Vino de la mano de J. LARREA, J.M HINOJOSA alrededor de 1925, LUIS CERNUDA toman contacto con él y lo traen.

Desde 1925–1930, será la época en que algunos poetas surrealistas comiencen a escribir obras. Se va a mantener hasta 1936. La base del surrealismo: hay un respeto a la sintaxis, a la puntuación, no es frívola , es una poesía basada al 100 % en las imágenes (metáforas) en las que encontraremos la presencia de lo irracional, del subconsciente, imágenes difíciles de interpretar. Hay un referente de las imágenes muy desgarrado, pesimista... Se utiliza el verso libre.

Destacan algunos autores por su influencia como:

–GARCÍA LORCA: Poeta en Nueva York.

–ALBERTI: Sobre los ángeles.

–ALEIXANDRE: Espadas como labios.

–L. CERNUDA: Los placeres prohibidos.