

TEMA VIII: BREVE PANORÁMICA DEL SIGLO XX Y SUS PRINCIPALES MOVIMIENTOS LITERARIOS: POESÍA, NOVELA Y TEATRO

1) CONTEXTO HISTÓRICO Y LITERARIO

-1901. Muere la Reina Victoria. Ya había a cierto declive del poder colonial de Inglaterra, hecho que va en paralelo con el declive de la sociedad.

-Se había hecho un intento legislativo. Para mejorar la cultura y sanidad de los ciudadanos, en parte por tratar de aliviar los excesos de la Revolución Industrial. La problemática siguió apareciendo en parte del S.XX.

-Desde el punto de vista de la política, hay cuestiones externas, como el labour party (conservador) o partidos de corte marxista. Lo que tenemos es el crecimiento de algunos ideales políticos, del movimiento sindicalista (Trade Union) y otros aspectos que repercuten durante el primer tercio del s.XX como la independencia de Irlanda.

-Se incrementan los derechos de la mujer. Hay una fuerte tendencia a incrementar los núcleos urbanos y abandonar los campos porque hay más trabajo en las ciudades.

-Antes a la IGM hay preocupación por el crecimiento del poder de Alemania, además de una idea de rivalidad entre Inglaterra y Alemania en los mercados y demás asuntos desembocaron en la IGM.

-La IGM fue la gran conmoción en el mundo entero.

-Hay una división en los períodos de la literatura inglesa:

-1901 hasta IGM, que fue muy prolífica.

-Entreguerras.

-Cada uno se subdivide, pero en común están unidos por los escritores.

-En la segunda mitad del siglo aparecen nuevas técnicas, se incrementa la producción teatral...

-En los tempranos años 20 es difícil diferenciar entre escritores ingleses e irlandeses ya que estaban unidos, además de que se siguen considerando de la literatura inglesa.

-Hay autores de la literatura americana que se estudian en la literatura inglesa, ya que algunos estuvieron en algún momento en Inglaterra.

-Otra cosa para tener en cuenta de estos años 20 es que después de muchos años empieza a resurgir el teatro y siguió creciendo, aunque hay pocas muestras. Pero la novela sí es relevante. Hay autores que reflejan en sus obras la problemática social, como son G. B. Shaw, dublinés, que escribió teatro sarcástico e ingenioso, irónico y humorístico, sobre la problemática social; y J.M. Synge, que hizo empuje en el teatro.

-La poesía tiene también buenos cultivadores, algunos venían del s.XIX pero a lo largo del XX la poesía es la que menos importancia tiene, por desinterés, poca producción, etc. Porque en el XX lo que más hay es novela, que sigue creciendo desde el X.XVIII.

-Siguiendo la tradición del XIX la novela se considera el futuro, se publica muchísimo, el público aumenta porque el analfabetismo hay muy poco porque se ha hecho la educación asequible a todo el mundo. Lo que hace que la producción literaria consiga mucha importancia.

-en el período de entreguerras hay un acontecimiento que influye en la literatura inglesa, la Guerra Civil Española, tiene mucha importancia en la literatura, sobre todo en poesía y narrativa, con personajes como Auden y Spender o Hemingway y Dospassos.

2) LOS ÚLTIMOS ESCRITORES VICTORIANOS: HARDY Y WILDE

2.1) THOMAS HARDY (1840-1928)

-Es característico porque también huye de la metrópolis y se centra en núcleos rurales, se inventa el condado de Wessex (Dorset), donde se cría o por su sentido fatalista de la vida, parece que somos marionetas, el libre albedrío no existe porque hay un ser superior que nos maneja.

-en sus novelas, los personajes son también marionetas del destino. Los protagonistas además son los primeros en sufrir hechos trágicos.

THE RETURN OF THE NATIVE (1878): el nativo de Clym Yeobright, un mercader de diamantes de París, que está cansado de su vida vacía en París, abandona todo y regresa a su pueblo natal de Wessex.

Allí, Austacia se siente interesada por él porque es un hombre de mundo guapo y ella no ha salido de su pueblo, con el ánimo de salir de allí. Pero Clym no quiere volver a París, además se queda ciego. Es un personaje virtuoso, y quiere ser el maestro de la escuela. Así que Austacia sabe que al final no puede salir del pueblo, entonces entabla relaciones con otros chicos, con su ex novio y se vuelve a sentir atraída por él, y Clym la acaba echando de casa, pero ella y su novio mueren en el lago y Clym, se siente culpable y se acaba haciendo predicador.

TESS OF THE D'URBEILLES: A PURE WOMAN (1891): La protagonista no hace más que sufrir tragedias.

-Tess es una chica de Wessex que está entre Alec y Angel. Alec es el más sincero y puro, pero Angel es el único.

-Tiene un hijo con Alec pero se muere, pero aun así, como no estaban casados, lo de no ser virgen es una lacra para ella. Se casa con Angel, y en su noche de bodas le cuenta todo lo que hizo con Alec y la deja y huye a Brasil. Se queda sola.

-Alec se hace predicador ambulante y sigue estando un poco atraído por ella y entonces empiezan a tener más contacto hasta que se vuelven a enamorar.

-Angel que ha rehecho su vida en Brasil se arrepiente y regresa para ver como Tess ha rehecho su vida con Alec.

-Cuando regresa su marido, Tess tiene el dilema de que es su marido y sabe que tiene que volver con él, pero por si Alec dice algo lo mata.

-La descubren por una coincidencia, la condenan a muerte y muere en la horca.

2.2) OSCAR WILDE (1854-1900)

-Nació en Irlanda y estudió en el Trinity College. Erigió el movimiento del Esteticismo. Iba vestido como un dandy y decía que el arte es superior a la naturaleza, y que esta imita al arte.

-Es hedonista, de moral laxa, no creía en nada, criticaba todo lo victoriano, era muy estético al escribir y al hablar.

-Fue encarcelado acusado de ser homosexual aunque estaba casado y tenía hijos. Allí escribió el tratado De Profundis, que exponía su espíritu libre. Cuando salió de la cárcel lo exiliaron y por eso está enterrado en París.

-Fue un escritor prolífico, escribió novela (Dorian Grey, en la que se inspiró en su amigo Lord Henry Wotton). El suplemento la vida ordinaria con excentricidades. De teatro escribió Lady Windermere's Fan (1892), una novela sobre una buena mujer que hace un sacrificio por una chica que está a punto de abandonar a su marido y fugarse con un aristócrata y va a su casa, y se deja el abanico y su madre (Windermere) dice que es suyo para salvarla.

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST (1895): el título es un juego de palabras, el protagonista se llama Ernest y earnest significa sincero. Es una comedia muy divertida. Los dos protagonistas son unos “viva la vida” y viven en el campo, uno se llama Ernest y otro Bunbury y dicen que tiene un hermano malo en Londres y así se va de fiesta, y el otro dice que tiene que ir a ver a un abogado y se van a Londres. Después hay dos chicas que se quieren casar con unos chicos que se llamen Ernest porque eso significa que son sinceros. Al final cada uno se acaba casando con cada muchacha.

3) “IRISH LITERARY RENAISSANCE”: JOYCE, YEATS, SYBGE Y O'CASEY

3.1) JAMES JOYCE

-Una figura relevante es James Joyce. Su influencia se ha extendido en toda la literatura contemporánea.

-Irlandés, representa el espíritu de la Irlanda moderna por su obra Ulysses.

-El Bloomsday es la gran fiesta mundial irlandesa dedicada a esta obra de arte y ese día es el 16 de junio (1904), que es el día que plasma Joyce en su libro, que demuestra al mundo que Irlanda, a pesar de hambrunas, crisis e inmigraciones, era una nación a tener en cuenta.

-Hijo de una familia acomodada que acaba perdiendo casi toda su riqueza. Tenía 10 hermanos. A los 11 años perdió a su madre.

-Los primeros escritos muestran Dublín como un lugar paralizado hasta su eclosión.

-Desde 1912 no vuelve a ir a Irlanda y sin embargo muestra una Irlanda muy conocida, describiendo perfectamente el recorrido que hace el protagonista. Sin embargo Joyce no escribió ni una línea de Dublín estando allí.

-Era católico, estudió en los jesuitas y luego en el University College. Se graduó en 1902, era un estudiante irregular y se dedicó a todo tipo de actividades.

-Joyce buscaba la independencia de Irlanda, y algunos escritores perdieron la vida defendiéndola. Estaba orgulloso de ser irlandés pero era un poco escéptico respecto a la política, etc.

-En sus influencias está el dramaturgo noruego Henrik Ibsen, que representaba los problemas que acuciaban a la sociedad. Mantuvo una relación epistolar con él. También le influyó Tolstói.

- En 1902 va a estudiar a Paris, pero en 1903 vuelve porque su madre está a punto de fallecer.
- El 16 de junio de 1904 es cuando tuvo su primera cita con Nora Barnacle, la que será su mujer.
- Era muy detallista, hacía muchos borradores e iba con libretas por si se le ocurría algo, por eso sus obras están plagadas de detalles.
- Tuvo muchos problemas con la censura, muchas publicaciones no veían con buenos ojos sus obras. También incluía nombres o lugares reales, lo que le podía acarrear muchos problemas.
- Se autoexilia con un medio con el que no se siente identificado, una isla de santos y de sabios que coarta su libertad, según él. Y sin embargo toda su obra la hace mirando a Irlanda.
- Regresa para fundar el primer cine de toda Irlanda, el cine Volta. En 1912 vuelve para solucionar los problemas con sus obras, y regresa a casa frustrado.
- Su obra se divide entre lo que escribió antes de Ulysses y lo que escribió después.
- El legado de Joyce está en Ulysses, como innovación estilística en Finnegans Wake.

DUBLINERS: Puede ser leído como una serie de 14 short stories. El primer libro de ficción de Joyce. Empezó cuando vivía en Dublín y otros lugares como Roma, Trieste, etc. Y en 1907 terminó el último (The Dead).

-Era un libro atrevido, de vida contemporánea a través de varios personajes, de una visión sombría, por eso tuvo complicaciones para publicarlo, hasta que lo consiguió en 1912, pero decidió destruirlo porque podía ser una polémica.

-En 1914 se publicó en Londres.

-Lo que tienen en común las historias de Dubliners es que ocurren en Dublín, que queda inmortalizada en Ulysses.

-En 1901, el mismo año en que empieza a escribirlo, Joyce y Nora se asientan en la costa de Croacia y luego a Trieste. Viven allí hasta que comienza la IGM y deciden irse a Zurich, luego a Trieste otra vez y luego a París. En Zurich precisamente es donde muchos europeos se habían acogido a su neutralidad. Allí terminó la primera novela propiamente dicha (The Portrait of the Artist as a Young Man) en 1916. Estuvo allí cuatro años.

THE PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN: Es considerada la tercera mejor obra de los últimos 100 años. Es una novela con un fuerte componente autobiográfico, que ya había comenzado, que luego retoma en 1907 cambiando el estilo y finalmente se publica en 1916, lo que le supone una consagración como escritor modernista, que no se ciñen a las normas convencionales y que buscan trastocar las estructuras tradicionales (esto no se nota tanto en the Portrait pero sí en Dubliners).

Para comprender la obra de Joyce hay que tener en cuenta sus problemas, como su problema de vista. Ya en Portrait hay un momento en el que Stephen Dedalus representa al propio Joyce al mencionar en el relato que a Dedalus se le habían roto las gafas y que no podía ver. Algo que le pasó a Joyce, quien se sometió desde 1917 hasta 1930 a 25 operaciones, y explica las descripciones de sonidos y olores para sustituir a la vista. Recurría a colegas para escribir cuando no veía.

ULYSSES: Ya de pequeño le fascinaba la historia de la Odisea. En su novela convirtió el Ulises clásico

en un humano normal, y las grandes luchas épicas en pequeños acontecimientos. En 1998, Ulysses fue considerado el mejor libro de la historia. Esa obra es la historia de un día en la vida de Dublín de hace 100 años.

-En el Ulises nos encontramos con diferentes narradores, cada uno con un estilo diferente a la hora de narrar. Este método se denomina Stream of Consciousness (flujo de conciencia), método que también utiliza Virginia Woolf. Intenta crear con la mayor precisión posible los pensamientos corrientes que tienen los personajes, plasmar exactamente lo que pasa por la cabeza (irregular, anárquico, ilógico). Esto inspiró a muchos escritores.

-Ulysses aglutina toda la mezcolanza de sentimientos, el amor-odio que tuvo con Dublín, sentimientos contradictorios del propio autor y a Irlanda en general.

-Es un compendio de todas las emociones de Joyce hacia Irlanda y Dublín en particular.

-El propio Joyce confesó a un amigo que iba a describir la ciudad de tal manera que si Dublín desapareciese por algún cataclismo pudiese reconstruirse, y es que trató con planos, etc. y midió el tiempo que tardaba desde un lugar a otro.

-Leopold Bloom es el protagonista de Ulysses. El 16 de julio de 1904 es la fecha en que quedó por primera vez con Nora, y nunca se sacaron, algo que era un escándalo en su época.

-La acción comienza en una torre a las afueras de Dublín, la torre Martello. En menos de 19 horas ocurre la acción. Empieza de forma casi paródica, que rememora el inicio de la misa.

-Acaba con un monólogo extraordinario, la voz de Mollie Bloom, un párrafo de 1500 líneas sin signos de puntuación que termina con "yes".

FINNEGAN WAKE: esta última obra ha dado mucho que reflexionar. La comenzó poco después de publicar Ulysses y la llamaba Work in progress, de hecho tardó 17 años en terminarla. Es la obra más radical y más trascendental de la literatura universal.

-Son una serie de historias que cuentan cosas diferentes, con puntos de vista diferentes. Cada lector la interpreta de manera diferente.

4) NOVELA: JAMES, CONRAD, GALSWORTHY, WELLS, LAWRENCE Y WOOLF

-En esta época hay una gran comercialización de la literatura, un gran mercado del libro.

-Gran expansión de la crítica literaria cada vez hay más lugares en los que se dan estudios ingleses.

-La popularización de otros medios audiovisuales que en algún momento se pensó que se reformarían, como adaptaciones clásicas al cine, haciendo que el público se interesara por ese tema. Y se temía que las películas tal perjudicasen a la literatura.

-Hay más escritoras y escritores postcoloniales. Hay gran cantidad de literatura de los ámbitos en los que se habla inglés (India, Nueva Zelanda, Australia). No es que las mujeres estuviesen discriminadas, ya había notables escritoras. Esto hizo que la crítica femenina haya ido en paralelo, tanto en la novela como en la poesía.

-Son escritores coloniales los que nacieron en las antiguas colonias y los escritores que se consideran escoceses, galeses o irlandeses que no quieren considerarse ingleses.

- De vez en cuando surgen voces de alarma de que hay demasiados escritores y poca calidad, pero el mercado literario sigue aumentando.
- Hay un fenómeno que se ha ido notando, las grandes multinacionales que pagan a los escritores y se aman a los premios.
- Generalmente los libros estaban con pasta dura, pero se acaba usando la pasta blanda para que los libros sean más asequibles.
- Hay muchas publicaciones que orientan al lector de lo que está en boga, críticas que indican la existencia, guías académicas que se usan en las clases.
- Hay mucho dinero en juego en este mundo. EJ: Martin Amis, hijo de escritor famoso, recibió un millón de libras por adelantado por un libro y las editoriales se creían que por ser hijo de escritor famoso iba a ser bueno, pero no lo fue.
- Sin embargo hay otros novelistas que escriben libros de baja calidad y que tienen muchas ventas.
- Pero no se puede decir que un libro es mejor por su número de ventas.
- Las universidades han desempeñado un papel importante, ya que muchos escritores contemporáneos son profesores de universidad y por eso tienen importancia y orientan el mercado hacia ciertos autores y ciertas direcciones. Y esto afecta a universitarios y tal.
- Un movimiento que mueve la literatura y a la gente son los premios literarios (por ejemplo el Booker Prize, el más importante y de más precio que hay en el RU, algunas figuras dan las expectativas y otras defraudan al final.
- Los puristas literarios ven con malos ojos las representaciones de libros en TV o cine.
- Esto ha ocurrido también en el mundo de la poesía como es el caso de W.H. Auden, quien fue recordado de nuevo por la película Four Weddings and a Funeral.
- En los últimos tiempos se habla mucho de postmodernismo en la literatura de EEUU y RU. Los títulos demuestran lo saludable que está la literatura. Hay ocasiones en que se mezclan dos tipos de literatura, teorías modernas con las antiguas.
- Ha sido una novela flexible, que se ha ido acomodando a lo que había en el momento, las clases sociales, pasajes, etc.
- Hay escritores que a partir de los años 50 empiezan a destacar, por ejemplo, en 1954 nacen las primeras obras que demuestran que está cambiando la novela, con escritores como William Golding (El señor de las moscas, premio Nobel), Iris Murdoch (Dama del Imp. Brit) y Kingsley Amis (Caballero del Imp. Brit.). Eran más realistas que experimentales, mientras que la siguiente generación se movió más por el experimentalismo postmodernismo.
- La vena realista en RU ha sido la predominante, pero se adaptaba a otras innovaciones técnicas y formales.

5) POESÍA A: T.S. ELIOT T W.H. AUDEN

5.1) THOMAS STEEME ELIOT (1888-1965)

-Nació en USA pero consiguió la nacionalidad inglesa. Fue profesor, banquero y editor de Faber & Kaber.

-Fue poeta, escribió teatro y crónicas literarias. Se convirtió al Cristianismo, de hecho cita la Biblia en muchas ocasiones.

-Le dieron el Nobel en 1948.

-Su poema fundamental es The Waste Land (1922). Está compuesta por cinco bloques. Es una poesía muy complicada, con muchas alusiones a otros escritores, obras y hecho histórico. Retrata una sociedad vacía de valores morales. Con la IGM hace que la sociedad victoriana se desmorona.

-En la época de entreguerras la sociedad no tiene valores fijos a los que asentarse. 7-Con la guerra de religión se desmorona.

-Su poesía es muy pesimista, una sociedad sin valores.

5.2) W.H. AUDEN

6) DRAMA: G.B. SHAW Y S. BECKETT

-El teatro crítico y realista de Bernard Shaw.

-El teatro imaginativo de Barrie (Peter Pan)

-El social y reformista de Priestley.

-El enfado con la sociedad, de Osbourne (Look back in Anger).

-El político del T.S. Eliot (Murder in the Cathedral, que retrata la muerte de Beckett, hay un coro griego de la antigüedad).

-El teatro de lo absurdo, con Beckett (Waiting for Godot)

6.1) GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950)

-Nace en Dublín y se muda a Londres.

-Es el líder del movimiento criticista, retrata la sociedad para que veamos lo ridículo de esta.

-Es seguidor del socialismo y vuelca estas ideas en su teatro, muestra las condiciones de los trabajadores, es un teatro social. Muestra las verdaderas intenciones de un personaje.

-Es muy racional e intelectual, critica la realidad, no camufla nada, describe los aspectos más absurdos y erróneos de la sociedad. Es un teatro más de dilemas que histórico.

SAINT JOAN (1923): muestra lo que piensa Juana de Arco y lo que le quiere hacer la sociedad, un dilema entre lo que cree y lo que tiene que hacer.

PYGMALION (1914): un mito griego que se basa en los prejuicios. Una chica que vende flores que con un poco de atención y educación puede convertirse en el centro de la sociedad del momento.

PLAYS PLEASANT AND UNPLEASANT (1898): una trata de un personaje rico, bien visto en la sociedad

pero era un vendedor de almas. Luego está la señora Garrel.

6.2) S. BECKETT Y EL TEATRO DE LO ABSURDO

-Ionesco fue el iniciador de este movimiento. La gente ha perdido el rumbo.

-Este teatro describe la sociedad, dice que este teatro no busca crítica ni nada, sólo busca la descripción de la sociedad vacía son rumbo en el que el hombre ha perdido su base y la religión.

-Beckett describe sus obras como que la vida se trata de aguantar, ya no es tanto como actuar sino que hay que conformarse con ser. Hay acción en sus obras.

-Una obra normal tiene un argumento, unos personajes delineados, hay un tema, personajes con un diálogo comprensible, hay unos modos en los que los personajes se mueven, unas maneras de la sociedad.

-En la obra de Beckett (absurdo) no hay argumento, los personajes hablan, hacen cosas, cuentan chistes; los personajes son marionetas, no tienen inteligencia, son planos; en las obras no hay argumento, sin principio ni final, no les ocurre nada, solo existen. Recogen el mundo del inconsciente, los sueños, visiones alegóricas, pesadillas; los personajes casi no saben ni hablar, hablan por hablar, no exponen nada.

-Refleja una sociedad en la que nada es imprescindible, lo que ha ocurrido hace que la sociedad esté perdida y sin iniciativa, va sin rumbo.