

EL MODERNISMO

Movimiento estético que aparece a finales del siglo XIX y se realiza en el XX. El Modernismo intenta acabar con el Realismo y sus características. En él existe una renovación del lenguaje y la métrica.

LITERATURA EN EL SIGLO XX

1.- TENDENCIAS LITERARIAS

- El Modernismo a principios de siglo
- El Novecentismo hacia el año 1915
- El Vanguardismo sobre 1925
- El Experimentalismo sobre 1975
- El Realismo Existencial sobre los años 40
- El Realismo social sobre los 50
- El Neorrealismo sobre 1970

Hay dos acontecimientos en España que condicionan la literatura y son: la Guerra

Civil, con el realismo existencial y el posterior social (1936–1939); y el final del Franquismo (entre 1970 y 1975).

Dentro del siglo XX, adquiere mucha importancia el concepto de GENERACIÓN. De la primera generación que se habla es de la del 98. Posteriormente la generación del 14, del 27, del 36, del 50, y la generación del 68.

El Modernismo significa una renovación artística y supone el arte por el arte.

2.- CARACTERÍSTICAS Y ORÍGENES DEL MODERNISMO

- Ideal de belleza, elegancia, proporción... Reacción al subjetivismo, perfección.

Esto forma el Parnasianismo, que junto con el simbolismo, confeccionan el Modernismo.

- El Simbolismo que pretendió sustituir la realidad por un conjunto de símbolos.
- El Modernismo tenía una actitud de reveldía, adoptando la Bohemia y rechazando los mitos sociales.
- El Modernismo es un movimiento esencialmente estético. Busca ante todo la belleza. Es el arte por el arte. Por lo tanto este movimiento va en contra del Realismo, y surge como reacción a él. Las características son contrarias.
- Este movimiento es una síntesis de varias cosas:

- Romanticismo
- Parnasianismo
- Simbolismo
- Impresionismo

- El Modernismo busca la belleza, pero sobre todo valiéndose de sonidos, ritmos, capacidad sugeridora, es la literatura de los sentidos y de la renovación del lenguaje. Para ello muchas veces se sitúan los autores en países exóticos o en épocas pasadas.

- Por otra parte, junto a la tendencia de la belleza, hay otra tendencia en la que se buscan los aspectos internos: intimidad del escritor, su mundo interno, su estado anímico... y con frecuencia la melancolía y la tristeza.
- Del Romanticismo: el Modernismo coge la revidia, el individualismo, el sentimentalismo, la tendencia a la tristeza, el gusto por lo irracional, de lo fantástico, los ambientes nocturnos...
- Del Parnasianismo, toma los mitos grecolatinos, los países exóticos y sobre todo la perfección formal y el lenguaje brillante y rotundo.
- Del Simbolismo: el gusto por lo oculto, las cosas del más allá y la capacidad que algunas palabras tienen de evocar.
- Del Impresionismo: toma el gusto por las sensaciones, por la impresión de los sentidos.

3.- TÉCNICA Y ESTILO:

- El gusto que tenían los modernistas por los efectos sonoros y musicales influirá en la métrica con nuevos ritmos, distintas estrofas (muchas ya anticuadas como el verso alejandrino en soneto)
- En cuanto al léxico, será colorista, brillante en muchos adjetivos, sensaciones, metáforas, comparaciones y con el empleo de un símbolo principalmente, que es el cisne, pero también el príncipe (el amor), la mariposa (la libertad)...

ACLARACIONES:

- Los escritores modernistas van a cultivar sobre todo la poesía. Intentan generar belleza a través sobre todo, de la vista y el oído. Lo hacen utilizando muchas imágenes, a través de las metáforas.

Consiguen la renovación del lenguaje, buscando la palabra adecuada; y de la métrica, incorporando versos como el alejandrino.

- Hay otros escritores que pertenecen al Modernismo, pero que no escriben con una métrica tan complicada. Escriben buscando belleza, pero a través de la sencillez, describiendo el sentimiento.
- El Modernismo principalmente surge en Francia, gracias a los poetas malditos, que escribían influenciados por el simbolismo y el parnasianismo.

4.- MÉTRICA UTILIZADA

- Verso alejandrino, de 14 sílabas sin cesura. Este tipo de versos se utiliza sobre todo en estrofas como el soneto. También son utilizados los versos de 12 y 13 sílabas.
- Utilización de estrofas clásicas buscando la musicalidad.

5.- LÉXICO

– Gusto por el adorno, por la brillantez, la ornamentación, las metáforas, las adjetivaciones, las palabras exóticas...

Los adjetivos utilizados son los referentes a la vista como los colores, y al oído.

- Utilización de los mitos grecolatinos; influencias culturales que embellecen.
- Los símbolos como el cisne, el pavo real, la mariposa...

6.- AUTORES MODERNISTAS

- Rubén Darío (Nicaragüense), con obras como Azul, Prosas Profanas, Cantos de vida y esperanza...
- Juan Ramón Jiménez. Su obra más famosa está escrita en prosa y es Platero, y yo.

7.- GENERACIÓN DEL 98

Son un conjunto de escritores influídos por las innovaciones del Modernismo. Su principal pretensión es renovar la literatura española. Sin embargo, pronto dejan a un lado esa búsqueda de la belleza, del adorno..., ponen su literatura al servicio de la renovación. (Les movió el desastre del 98). Se centran principalmente en problemas nacionales: búsqueda del alma de España a través del paisaje, de sus gentes, de la historia de España, de la lengua y la tradición literaria.

La generación del 98, busca una situación mejor, y comparten la preocupación por la regeneración política española.

El tema importante es la preocupación por los temas nacionales a través: del paisaje, de la historia y la literatura. Sobre todo dentro del paisaje, Castilla con sus gentes, sus costumbres... y siempre mirándolos desde distintos puntos de vista:

–la crítica: con la que denuncia el atraso social, el abandono...

– la exaltación

En la generación del 98, el género que más destaca es la novela y el ensayo.

EL VANGUARDISMO:

FEDERICO GARCÍA LORCA

Lorca hace del símbolo y la metáfora el eje de su poesía, pero esta actitud vanguardista, que refuerza tras su viaje a Nueva York, se combina con el folclore andaluz, que le da temas y formas tradicionales para su poesía. Es esta fusión entre tradición y modernidad uno de los aspectos más característicos de su obra.

FUSIÓN ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD

La obra de Federico García Lorca se puede dividir en dos etapas separadas por su viaje a Nueva York.

- Primera etapa: desde 1918 a 1928. Esta etapa se caracteriza por su vinculación con lo popular, y más específicamente con lo andaluz. Las obras de esta etapa son: Libro de Poemas, Primeras canciones, *Poema del Cante Jondo y el Romancero Gitano*.
- Segunda etapa que abarca desde 1929 hasta 1936. En ella Lorca abarca el surrealismo en sus creaciones poéticas que se hacen así más universales y vanguardistas. Poeta en Nueva York y Diván Tamarit.

Poema del Cante Jondo:

Esta obra es una recreación de Andalucía, pero una Andalucía triste, trágica y melancólica, en su punto más doloroso y amargo. En ella el autor se identifica como el poeta con alma andaluza en el que los temas principales son el dolor y la muerte.

Técnicamente, al margen de la utilización de su simbología particular y del uso de las metáforas, el autor hace uso de la música andaluza, para lo cual se vale de estrofas características de la literatura tradicional andaluza, como es la copla, la soleá,, la seguidilla, la saeta...

Romancero Gitano:

El Romancero Gitano es la obra más popular de Lorca. En ella se sitúan en un primer plano los gitanos como

símbolo de libertad y espontaneidad frente a la civilización. Por eso no es de extrañar que los protagonistas de esta obra sean los gitanos y en general los seres marginales con un destino trágico. Un ejemplo de este tipo de personaje es Antonio Torres Heredia al que la tragedia y el dolor le persiguen hasta el día de su muerte.

A partir del momento de publicación del Romancero Gitano, Lorca se convierte en el poeta de los gitanos.

Poeta en Nueva York:

Poeta en Nueva York refleja la experiencia personal que sufrió Lorca en su estancia en los Estados Unidos. La obra es una protesta contra la deshumanización de la sociedad y de la vida moderna. Los hombres de raza negra adquieren una gran importancia en esta obra que, junto con los gitanos, forman parte de una sociedad marginal.

En esta obra no sólo se muestran los sentimientos de amargura del propio poeta, sino que también los sentimientos de los seres que se encuentran en su misma situación como los negros antes mencionados.

En cuanto a la técnica, Lorca adopta un estilo más surrealista. Emplea los versos largos, no se ajusta a una norma lógica de escritura (semejante a la escritura automática de los surrealistas más puros), y recurre continuamente al uso de las metáforas y los símbolos.

ESTILO:

A menudo se ha calificado a Lorca como un poeta fácil, al que parece que no le cuesta trabajo versificar.

- Entre los rasgos típicos que presenta la lírica lorquiana están el uso de los recursos populares y tradicionales como las anáforas, los paralelismos, las repeticiones, el uso de los puntos suspensivos, las interrogaciones retóricas, las exclamaciones, las metáforas, los encabalgamientos, el uso de versos cortos, la rima asonante, temas populares, léxico sencillo...etc
- El empleo de metáforas e imágenes que Lorca realiza es muy característico. Aunque estos recursos aparecen desde su primera etapa, es en la segunda con la afloración del surrealismo, es donde se perfeccionan y aumentan su grado de dificultad. Por ejemplo: la luna es la muerte, el caballo alude a la pasión amorosa...etc
- Los recursos anteriores junto con un léxico muy rico en adjetivos y una gran variedad de registros configuran el estilo de Lorca.

LORCA EN EL TEATRO:

Lorca se interesó desde muy joven por el teatro, y ese interés fue aumentando con el paso de los años.

Su primera obra teatral fue El maleficio de la mariposa en 1920, pero la mayoría de sus obras coinciden cronológicamente con su gira por España con la compañía de teatro La Barraca.

Para Lorca el teatro debe ser un espectáculo total en el que el resultado final depende de la combinación de la interpretación, la música, la poesía, la escenografía...

En el teatro lorquiano el drama aparece con frecuencia en el enfrentamiento entre la libertad y la autoridad.

La producción teatral de Lorca es muy variada, desde el teatro de títeres y farsas en obras como la Tragicomedia, hasta dramas históricos como Mariana Pineda, y por supuesto las tragedias que ocupan su lugar más destacado.

Las tragedias lorquianas:

Escribió tres tragedias: bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba.

- Bodas de Sangre: trata de la pasión amorosa de dos jóvenes separados por odios familiares.
- Yerma: recoge la tragedia de una mujer que toda su ilusión es ser madre y, sin embargo, resulta estéril.
- La casa de Bernarda Alba: escrita pocas semanas antes de la muerte de Lorca. En ella trata el conflicto entre el autoritarismo de Bernarda, madre de cinco hijas a las que impone un luto riguroso de ocho años de luto, y la necesidad de libertad de esas hijas. Este enfrentamiento acaba con el trágico suceso del suicidio de una de las hijas, y el regreso al luto inicial.

LA LITERATURA DURANTE EL FRANQUISMO

Se denomina literatura del franquismo a la literatura comprendida entre 1939 y 1975, que coincide con el gobierno de España de Francisco Franco como jefe del Estado.

POESÍA:

Años 40

En los años 40 se pueden distinguir dos tipos de poesía:

- POESÍA ARRAIGADA: es una vuelta al clasicismo. Los poetas retoman formas poéticas clásicas como el soneto, para escribir temas poco comprometidos y alejados de la dura realidad de la postguerra: el amor, las inquietudes religiosas, la armonía, la propaganda política... Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo y José García Nieto.
- POESÍA DESARRAIGADA: absolutamente contraria a la poesía arraigada. Frente al uso de metros y formas clásicas, los desarraigados implantan la libertad métrica. Frente a la constatación de la armonía, la expresión de dolor, duda, injusticia... la poesía se tiñe de una preocupación existencial.

Un hecho extraordinario sucedido en los años 40 es la publicación de la obra Hijos de la Ira de Dámaso Alonso. Hijos de la Ira es una colección de poemas escritos en largos versículos utilizando un vocabulario a veces vulgar y malsonante. El poeta trata de expresar su frustración, sus ganas de lanzar un grito a la humanidad tan horrorosa que siente que le rodea...

Hijos de la Ira fue una gran influencia para los autores y las obras que vinieron posteriormente; entre esas influencias están el uso de un vocabulario y un léxico coloquial, el uso de la libre versificación y el hacer objeto de la poesía los temas más sucios y desagradables.

Años 50: la poesía como instrumento.

En esta etapa se utiliza la poesía como medio de comunicación y de expresión de la solidaridad.

Consideran la poesía como un instrumento de transformación del mundo y de la sociedad en su conjunto. Aparecen en este punto los llamados poetas sociales como Blas de Otero y Gabriel Celaya.

La poesía de los años 50 consolida la tendencia a la rehumanización.

La poesía social fue entendida como una forma de compromiso político frente a la dictadura. La poesía social triunfa en 1955. Ejemplos de este tipo de poesía son Cantos Íberos de Gabriel Celaya y Pido la paz y la palabra de Blas de Otero.

Años 60: preocupación ética, exigencia estética

Se busca una poesía de mayor exigencia formal (estética) y el poema se concibe como medio de conocimiento.

Muy influyente fue Jaime Gil de Biedma con Compañeros de viaje y Poemas póstumos.

Otras figuras de esos momentos son Claudio Rodríguez con Don de la Ebriedad y J.A Valente con A modo de esperanza.

Años 70: esteticismo y dispersión

En 1970 José María Castellet publica Nueve novísimos poetas españoles. Es un alejamiento definitivo del Realismo. Autores como Pere Gimferrer o Guillermo Carnero proponen el esteticismo y la dispersión en los poemas.

LA NOVELA:

Entre 1939 y 1975 la novela española evolucionó notablemente.

Años 40

Autores como Miguel Delibes, Carmen Laforet, Camilo José Cela, Torrente Ballester contribuyeron a esta evolución. El primer título de una novela de esta etapa fue La Familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, publicada en 1942.

Las principales novelas de estos años tienen en común la toma de contacto con la realidad cotidiana y la reducción del espacio narrativo a la intimidad.

- contacto con la realidad
- intimidad
- los personajes sufren la incomunicación, la angustia y la falta de ideales.
- Cada escritor aborda esta temática de modos muy diferentes.

Años 50: compromiso social

En estos años la novela afronta planteamientos más comprometidos con el conjunto de la sociedad.

Temas: las consecuencias de la guerra

Las desigualdades sociales.

Obras como La Colmena de C.J. Cela; el Jarama de Ferlosio; Juegos de Manos de Goytisolo, y Nuevas Amistades de Hortelano.

Años 60: Experimentalismo

En esta etapa se aplican:

- Innovaciones de la literatura europea
- Narrativa Hispanoamericana
- Interés por los aspectos formales
- La novela refleja una interpretación de la realidad.
- Obras: Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos en 1962.

Características generales:

- personajes representantes de una clase social concreta
- alteración voluntaria de la sintaxis
- anulación de la sucesión temporal lógica
- el argumento pierde importancia para dársele a la tensión del relato y así hacer que ella recaiga en temas como la muerte, los sentimientos...
- Esta tendencia continúa hasta 1975

GONZALO TORRENTE BALLESTER

Torrente es autor de una obra narrativa extensa acogida por el público de manera desigual. Las dos obras de mayor éxito de este autor son: Los gozos y las sombras y La saga/fuga de J.B.

- Los gozos y las sombras es una trilogía que destaca por lo ambicioso de su planteamiento. Está dividida en tres novelas: El Señor llega, Donde da la vuelta el aire y La Pascua triste. En ellas se traza un amplio retrato de la sociedad española que va mucho más allá de lo puramente anecdótico. El autor se mueve en los cauces de las novelas tradicionales.
- La saga/fuga de J.B. fue publicada en 1972 es una irónica y brillante incursión en la novela experimental que fue muy bien acogida por el público.

*** Las características más sobresalientes de Torrente son su extraordinaria capacidad para crear fábulas y personajes, la ironía con la que mezcla lo maravilloso y lo real y la riqueza y variedad de su prosa.

MIGUEL DELIVES

Combinó el ejercicio de la literatura con su oficio de periodista y maestro. Sus numerosas novelas muestran el constante progreso estético y la inquietud artística que le movían.

- Sus primeras novelas: La sombra del ciprés es alargada y El camino manifiestan la escritura realista y la preocupación existencial que caracteriza a la novela española de los años 40. De sus primeras novelas se puede decir que se trata de un estilo muy depurado y un argumento sencillo y eficaz.
- Las Ratas y La hoja roja entran en el grupo de las llamadas novelas sociales. Las ratas es una denuncia a las condiciones de vida miserables de la vida rural. La hoja roja es una crítica a la falta de solidaridad de la sociedad española en aquellos tiempos.
- Cinco horas con Mario (1967) es una novela experimental. Es un monólogo de Carmen, una mujer que se encuentra velando el cadáver de su marido mientras habla con él. Plantea su cruda visión de la ideología de la clase media tradicional. Utiliza un lenguaje coloquial y el tratamiento innovador del tiempo narrativo.
- Pasados los años 60, regresó a las formas más tradicionales: El príncipe destronado y Los santos inocentes en los que vuelve a denunciar la miseria de la vida rural.

*** El estilo de Delives es en general sencillo. Este autor es un sagaz observador del habla coloquial, de la que prefiere los registros más sencillos. Ha logrado dotar de exactitud y claridad a su expresión literaria. Temas constantes: preocupación por la muerte, ideal de justicia social, defensa de la integración del hombre con la naturaleza...

EL TEATRO:

La guerra causó una ruptura irremediable en la evolución del teatro español, de modo que la labor renovadora de Valle-Inclán y García Lorca quedó truncada.

Hasta los años 50 se escribieron comedias de marcado carácter de evasión y dramas que presentan conflictos de conciencia que se resuelven a favor de la ideología más conservadora y tradicional. Junto a esto se cultiva un teatro de humor intelectual representado por Jardiel Poncela y Mihura.

Años 50

En 1949 se estrena Historia de una escalera de Buero Vallejo, esta obra supone un cambio en la escena española e inaugura el teatro social. De ahí en adelante surge una corriente teatral comprometida políticamente en la que los temas centrales eran la injusticia social, las desigualdades, la falta de autenticidad de la sociedad española contemporánea. Autores como Alfonso Sastre, Carlos Muñiz, José Martín Recuerda y Antonio Gala pertenecen a esta etapa.

Años 60

La vuelta del exilio de Alejandro Casona en 1962 marcó un resurgimiento del teatro poético, con una obra en particular: La Dama de Alba. El teatro de Casona tiene gran calidad, en él sabe mezclar la realidad con lo fantástico, aporta diálogos muy cuidados...

A finales de los 60 se incorpora el teatro experimental que aporta las últimas tendencias teatrales europeas y buscan nuevas posibilidades de expresión para el teatro dramático.

ANTONIO BUERO VALLEJO

En 1962 se le concedió a Antonio Buero Vallejo el Premio Lope de Vega por su obra Historia de una escalera, con este hecho comienza una nueva etapa para el teatro español.

Supo sortear los obstáculos durante el franquismo ganándose el respeto y los aplausos del público. Después del franquismo ha seguido estrenando obras y cosechando éxitos, y en el año 1986 recibió el Premio Cervantes.

La obra literaria de Buero Vallejo supone una reflexión general sobre los seres humanos. Sus obras suelen clasificarse como obras de ambientación actual y obras de ambiente histórico. Entre el primer grupo se encuentra Historia de una escalera.

En sus obras de ambientación histórica Buero plantea sucesos y conflictos sucedidos en épocas pasadas. A este grupo pertenece: Un soñador para un pueblo, Las Meninas o El Concierto de San Ovidio. Esta última obra plantea un suceso real ocurrido en 1771, cuando un grupo de invidentes se dedicaban a montar un triste espectáculo de una orquesta. Este hecho impulsó a una persona a dedicar su vida a la labor de la educación de los invidentes para que estos se pudieran incorporar a la sociedad.

La calidad literaria de Antonio Buero Vallejo se basa en la sobriedad. Es un teatro de texto en el que consigue aproximar aun más los personajes al público.