

Literatura del siglo XX

Antonio Machado

Poesía filosófica con un componente existencial, muy sencilla. Tratamiento simbólico e intimista de la experiencia. Habla del problema del lenguaje, de cómo se hace poesía. Por boca de Mairena explica su poética. El problema de la lengua es que sirve igual para comunicarse como para hacer poesía. Problemas específicos del lenguaje artístico: en "los complementarios" aparece reflejado uno de estos problemas, dice "el material que el lírico trabaja es la palabra, pero ésta no es materia bruta, ya tiene un significado y no se puede trabajar como la piedra de la cantera, al poeta le dan las palabras con su significado y él tiene que darlas otra significación. La palabra es el valor de cambio"

La clave para entender la Generación del 98 y las Vanguardias es que unos intentan encontrar el sentido por símbolos y otros por metáforas. Machado piensa que las metáforas son peligrosas y no son nada por sí mismas sino una manera de cobertura de conceptos. Consisten en convertir la realidad en algo que no es realidad. La metáfora es superflua. Machado va en contra de la literatura posterior a 1910 y se llevó muy mal por eso con los poetas del 27. La vida es sueño es una obra irrealista, una irrealidad que se comunica de manera hiperbólica. No hay que cambiar la expresión directa por la metafórica.

Para Machado la poesía del 27 es deshumanizada, sin emoción, superflua e irreal.

Machado es contenidista (habla de contenidos reales), la poesía posterior es no contenidista (no habla de realidad sino que trata de crear arte puro)

Machado dice que lo bien dicho le seduce sólo cuando dice algo interesante, que la palabra escrita le fatiga cuando no le recuerda a la espontaneidad de la palabra hablada. Todo lo contrario de lo que opinan y hacen los del 27 y los Vanguardistas.

La Busca.

Baroja y la Busca.

Se le ha traducido muy poco y no ha interesado fuera de España. Esto se debe a una impresión que ya produjo en su tiempo, tiene una capacidad de estar por encima del bien y el mal. Predica lo que le da la gana. Se decía que no era escritor, sino que daba su opinión de lo que le daba la gana. Se acerca mucho a Baroja cualquiera de sus personajes, ya que cuentan sus opiniones.

Su estilo es malo, es decir, escribe mal, tiene fama de escritor espontáneo, pero no es cierto, lo que pasa es que a pesar de meditar la forma siempre escribía de un modo desaliñado y poco correcto.

Prólogo casi doctrinal sobre la novela, de Baroja.

Es su primera teoría literaria y un ataque a Ortega y Gasset.

Teatro del siglo XX; panorama general.

Teatro innovador del primer tercio del siglo XX

Raíces en las dos últimas décadas del siglo XIX y en tres grandes autores europeos: Ibsen, Chèjov y Maeterlinck.

Responsables del gran cambio que afectará a una minoría que quiere renovar el teatro.

Ibsen, casa de muñecas. Se estrena en 1880 y aporta dos grandes novedades. Se aparta de la grandilocuencia, del retoricismo, de la falsedad de contenidos del teatro romántico y post-romántico. Aporta sencillez, naturalidad en los diálogos y el lenguaje, y trata conflictos y temas que pueden surgir entre gente normal. Introdujo lo que se llaman susurros de salón frente a los gritos de los melodramas que se estaban representando. Nora, la protagonista de esta obra de teatro, es una mujer que entra en nueva categoría "casadas insatisfechas", tanto la Nora de Ibsen, como Lulú de Baroja, como Concha, Fortunata y otros personajes de Chèjov, siguen una línea muy parecida, a todas se les asigna un final trágico, una forma de castigo. Nora por ejemplo, rechaza una familia feliz y un matrimonio ejemplar.

Chèjov estrena sus obras más importantes a finales del siglo XIX.

Maeterlinck. Escribe teatro "estático", llamado así porque en él no sucede nada, teatro "de ensueño" porque hay confusión entre realidad y sueños.

Hubo grupos de teatro que necesitaban ayuda o subvenciones, que se atrevieron a romper con el teatro convencional. Son Grupos de Teatro Libre. Estos grupos realizaron:

- Cambios en el aspecto escénico, planteándose incluso el escenario desnudo, lo cual ha llegado a nuestros días. Esto se debe también a la luz, gracias a la luz eléctrica se suple a escenografía.
- Por primera vez se presta atención al actor y su formación.
- Rechazaban la gesticulación exagerada y se preocupaban por la expresión corporal, la modulación oral
- Los dramaturgos protestan por los actores y su mala formación, por el mal gusto del público.
- Se presta por primera vez atención a los directores. Empiezan a aparecer y son ellos quienes se preocupan de formar al grupo, de imponer las normas.

El teatro libre se extendió a finales del siglo XIX por toda Europa, los grupos más importantes fueron:

Théâtre Libré de París (Fundado por André Antoine) fue el primer grupo que estrenó obras de Maeterlinck, en 1891 estrenó LA INTRUSA.

Teatro de Arte de Moscú (Fundado por Stanislavski) puso en escena obras de Chèjov, en 1888 estrenó LA GAVIOTA. A pesar de eso Chèjov y Stanislavski se llevaban muy mal.

Teatre Intim (Fundado por Adrià Gual) En 1898 estrenaron LA INTRUSA de Maeterlinck.

Teatro artístico, fundado por Benavente en Madrid, se estrena con la obra CENIZAS de Valle-Inclán.

Cipriano Rivas Cherif, fundador de numerosos grupos de Teatro Libre. Contribuyó a la modernización del teatro comercial. Exiliado a Francia por ser Republicano. En 1940 los alemanes invaden Francia y él fue perseguido por la GESTAPO y extraditado a España donde le encarcelaron en el penal del Dueso, fue liberado en 1946. Fundó el teatro escuela del Dueso en la cárcel. Representaron a Cervantes, Benavente, Shakespeare, diversas Zarzuelas

Irene López Eredia y Margarita Xirgu, actrices importantes de teatro libre en España.

Benavente, obtuvo el éxito popular en la primera mitad del siglo XX. Estrenó su primera obra en 1898 y hasta 1954 su carrera es muy exitosa. Fue el primer hombre del teatro que trajo la innovación a España. Crea el teatro de niños, sigue las innovaciones de Ibsen. Fue desprestigiado por declararse Germanófilo y no reaccionar contra el golpe de Primo de Rivera. Destacan tres de sus obras. Los intereses creados, Señora Ama

(1908) y la Malquerida (1913).

Eduardo Marquina. Las hijas del Cid. Teatro en verso, pero no poético. Teatro histórico en verso.

Autores que cultivan el teatro experimental:

Azorín. Teatro de ideas. No cultiva el drama, no cosecha grandes éxitos.

Unamuno. Teatro de ideas. Cultiva la tragedia y el conflicto de la personalidad. Alrededor de 10 obras, Fedra, Soledad, etc.

Jacinto Grau. Teatro fantástico, escribe el señor del Pigmalión en 1921 y varias versiones de temas literarios.

Ramón Gómez de la Serna. Teatro de lo absurdo. Escribe "los medios seres", obra original en la que los personajes van vestidos y maquillados de blanco y negro. Lleva un mensaje oculto que es que todos tenemos un medio ser que oculta la intimidad.

Jardiel Poncela. Teatro de lo absurdo.

Valle-Inclán y García Lorca. Quisieron y consiguieron renovar el teatro.

García Lorca, vivió una vida muy breve, murió a los 38 años. Tuvo dos líneas de escritura muy diferenciadas. La línea neo-populista (tradicional) y la línea vanguardista y surrealista. Fue un hombre del teatro y de teatro, siguió el camino innovador de Valle. Llevó el teatro al pueblo con la Barraca, grupo de Teatro Libre. En su teatro hay tres grandes grupos: creador de farsas muy cercanas a Valle, dos farsas para guiñoles (los títeres de la cachiporra 1923, el retablillo de Don Cristóbal 1931) Con un elemento muy grotesco escribe otras dos farsas que no son para muñecos y que se unen a lo lírico (la zapatera prodigiosa 1930-34 y amor de don Perimplín con Belisa en su jardín 1931). También fue creador de dramas poéticos-simbólicos. Teatro simbolista (bodas de sangre, yerma y la casa de Bernarda alba) El otro grupo es el del drama surrealista, teatro de ensayo. Obras consideradas irrepresentables hasta ahora (así que pasen cinco años 1931, teatro breve 1928 y el público 1930) Ésta última representada en el teatro María Guerrero en 1990 mas o menos.

Carlos Arniches. La señorita de Trévez. Bibliografías en "Vida y teatro de Carlos Arniches, de Vicente Ramos", "estudios sobre Carlos Arniches, de Juan A. Ríos Caratala" y Arniches y el habla de Madrid, de Manuel Seco

Carlos Arniches nace en Alicante, pero es el inventor del casticismo madrileño -lenguaje muy elaborado-. Nace en 1866, el mismo año que Valle-Inclán y que Benavente, en una familia de clase obrera. Viaja a Barcelona para buscar trabajo, en 1885 se traslada a Madrid donde, un año mas tarde, se inicia e el teatro, hasta 1898 no conoce el triunfo. Con El santo de la Isidra se convierte en el gran representante del Género Chico de Madrid. Viaja a Buenos Aires y trabaja como director escénico en la compañía de Aurora Redondo. Con el fin de la guerra en 1940 vuelve a España donde muere en 1943.

Su teatro:

Los sainetes (gran representante del costumbrismo madrileño)

El lenguaje de los sainetes tiene una acumulación y combinación de vulgarismos, cultismos (a veces mal empleados), juegos de palabras...

La trama es muy sencilla, divertida, con equívocos y un final feliz, sin crítica.

Las tragedias grotescas (frente al populismo del sainete)

Trata contenidos más diversos, con crítica social, siempre enmarcada en el humor y la ironía. El final suele ser trágico lo que le da un aspecto patético.

1918 Que viene mi marido

1920 Los caciques

1921 Es mi hombre...

Crítica social. Coincide con el regeneracionismo (contra la sociedad burguesa) Ciudad de provincias. Temas como la incultura, crueldad, caciquismo...Presencia de elemento sentimental. Presencia de lo grotesco (voluntad del autor por utilizar lo grotesco) Humor, situaciones patéticas y críticas que provocan humor gracias al lenguaje. Frases hechas que se completan con otro sentido igual que en los sainetes, palabras de doble sentido... Fusión de humor, burla, broma y tragedia, lo que da ese final trágico o patético, esto es lo que siempre busca el autor.

LA SEÑORITA DE TREVELEZ se estrena el 14 de diciembre de 1916 en Madrid obteniendo un gran éxito de crítica y público. Pérez de Ayala y otros le dedican entusiastas críticas.

La acción se sitúa en una capital de provincia de tercer orden, Villanea, a la que se da un nombre falso para mantener en anonimato la sociedad que se critica.

Está dividida en tres actos, cada uno en un espacio distinto. El primer acto se sitúa en el casino (emblema de la burguesía). Es el drama de los señoritos. El segundo acto se sitúa en el jardín de la casa de los Trévez, hay una fiesta que nos indica la alta capacidad económica de la familia. Hay un contraste entre la felicidad ingenua de la señorita de Trévez, que cree haber encontrado el amor, y la amargura de los demás que han sido invitados para ver la felicidad de la niña. La ridiculizan todo el tiempo, hay crueldad. La tercera escena se sitúa en el gimnasio de la casa (signo de riqueza y modernidad), es ridículo y patético, porque un anciano tiene que mantenerse joven esforzándose en el gimnasio... Culto al cuerpo.

Personajes: Los señoritos: representan la crueldad. Hermanos de Trévez: representan la burguesía acomodada, ricos, jóvenes...

Tragedia mudanza de la mujer de clase media que se pasa la juventud soñando con el amor que nunca llegará y que se convierte en burla de la sociedad y en carga para su familia.

Arniches apunta un tema que tiene repercusiones trágicas. La tragedia para el hombre de clase media en España, que debe hacerse económica y socialmente responsable de todas las mujeres de su familia. Tema tratado por muchas mujeres, como por ejemplo, Margarita Nelken en la trampa del arenal.

LAS GALAS DEL DIFUNTO... VALLE-INCLÁN.

Bibliografía: Cardona, Ricardo y Antoni Zahareas Visión del esperpento, teoría y práctica en los esperpentos de Valle-Inclán

M^aEugenia March Forma e idea de los esperpentos de Valle-Inclán

Antonio Risco La estética de Valle-Inclán en los esperpentos....

Sobre la lengua literaria del último Valle-Inclán en Valle-Inclán, homenaje del ateneo de Madrid

Síntesis de su obra:

Primeras obras: Cenizas (1899) El Marques de Vladomir (1906) El yelmo de las armas (1908) (tono decadente)

Tres comedias bárbaras: Águila de blasón (1907) Romance de lobos(1908) Cara de plata (1923) (teatro simbólico, puro expresionismo)

Tres obras calificadas de teatro modernista: La cabeza del dragón y Cuento de abril (1909) –fueron estrenadas en el teatro infantil de Benavente– y La Marquesa Rosalinda (1913)

Cuatro obras fundamentales (1920): Divinas palabras, La enamorada del rey (cierre del teatro modernista) Farsa y licencia de la reina castiza (Isabel II) y Luces de bohemia (presentación y definición del esperpento).

Finales de los 20: Trilogía martes de carnaval (tres esperpentos) y Retrato de la avaricia, la lujuria y la muerte (cinco esperpentos)

Valle-Inclán. Hombre del teatro y de teatro. En 1898 fue actor en tres obras, ésta fue su primera vocación. En 1899 pierde el brazo izquierdo y deja de actuar, se entrega al teatro pero empieza a denunciar los vicios y lacras de la escena española.

Con las Galas del difunto llega el fin de todas las tendencias anteriores. En luces de Bohemia presenta el esperpento, aunque desde sus primeras obras ya tiene una tendencia constante a él. Valle descubre el presente trágico cuando ve en un viaje en avión la guerra, descubre así los elementos que condicionaran su literatura posterior y llamará a esto visión estelar de un momento de guerra. En 1920 publica luces de bohemia y, rechazando teorías abstractas, presenta el esperpento a través de los espejos de la feria, algo que el público conoce. Max Estrella actúa como portavoz del autor. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos son el esperpento El expresionismo pide a los artistas que pongan su arte al servicio de la crítica social.

Elementos del esperpento:

Elaboración muy artificiosa: deformación de la realidad– con espejos, luz, humo, la luna...– y degradación del hombre, mirando a sus criaturas desde arriba –como Cervantes, Quevedo, Goya y Valle mismo–, reducir a la nada el personaje, llamándolos bultos o sombras, animalizando al personaje o incluso a los objetos. Cosificando al personaje. Los personajes actúan mal, sobre actúan, son como malos actores. Influencia del cine. Presencia permanente de la muerte. Presencia de lo grotesco. Abundantes pasajes de gran belleza simbolista. Gran riqueza en el lenguaje.

Sátira

Historia melodramática

Parodia literaria de ciertos mitos de la literatura española

LAS GALAS DEL DIFUNTO Esperpento. Breve. Primera edición 20 de Mayo de 1926 en la colección la novela mundial con el nombre el terno del difunto. En 1930 se publica otra vez con los cuernos de don friolera y la hija del Capitán ya con el nombre actual. Llama a la trilogía martes de carnaval (Marte = guerra – Militares de carnaval) Las tres son una crítica antimilitar, en una se recoge el momento de el Desastre del 98, en otra Los Motines de Barcelona y en otra El Golpe de estado de Primo de Rivera. Cuando publicó la hija del capitán fue requisada y retirada.

LAS GALAS DEL DIFUNTO

Acción localizada en un lugar con puerto, más adelante identificado con Galicia. Tiempo muy breve, dos noches, en dos escenas simultáneas. La primera noche suceden la primera y segunda escena, la segunda noche suceden simultáneamente la tercera y la quinta escena y después la cuarta escena. Las escenas seis y siete son posteriores a la segunda noche.

El círculo, en la obra de Valle aparece siempre como algo eterno, algo que no progresa, estructura circular.

Temas: Regreso del protagonista a su lugar de origen. Antimilitarismo. Influencia de la leyenda del bandolero gallego M. Casanova (se ve en el asalto a la tumba) e influencia también de Don Juan.

CARMEN LAFORET

Bibliografía

Graciela Illanes La novelística de Carmen Laforet

Agustín Cerezales Carmen Laforet

Miguel Delibes Hebrar la hebra artículo *una relectura de Nada*

Juan Ramón Jiménez Cartas literarias carta a Carmen Laforet

Carmen Martín Gaité Desde la ventana artículo *la chica rara*

Tras la publicación de La familia de Pascual Duarte, la aparición de Carmen Laforet supuso una ruptura en el panorama árido de los 40.

Son dos novelas muy distintas por su estructura y su lenguaje, pero tienen rasgos comunes y nos podemos preguntar a qué se deben, puede ser a la influencia ambiental o a la juventud de sus autores. Por ejemplo, a esto se debe que el narrador sea una primera persona que cuenta los hechos sucedidos unos años antes.

Pascual Duarte viene de un mundo rural y embrutecido y sus desventuras proceden de ese ambiente.

Andrea ha vivido en la Barcelona de la burguesía.

PD. ha estado en la cárcel y escribe su relato en la celda, en vísperas de ser ejecutado, lo escribe para demostrar que no es malo.

And estudia en la Universidad un año y escribe desde Madrid en un estado donde parece que le aguarda un buen futuro, no se sabe por qué escribe.

Ambos han vivido una pesadilla, PD activamente, es el responsable de sus actos, And como testigo expectante de lo que le rodea.

Ambos aparecen como perdedores en un mundo que parecen no entender muy bien y están en manos de un destino que parece manejar sus vidas. Por eso ambos tienen un nihilismo que los distancia de su propia realidad. Ambos son personajes raros.

Rasgos autobiográficos de Nada: rasgos modificados. CL nace en Barcelona en 1921 en casa de su abuela, su madre muere en 1934 y en 1939 regresa a Barcelona para estudiar Filosofía y letras. Vive en casa de su abuela. Conoce una chica polaca llamada Linka, que se hará muy amiga de Carmen y luego se trasladará a Madrid. Carmen permanece en Barcelona hasta 1942, en esta época ya empezaba a escribir cuentos, cuando se

va a vivir a Madrid a casa de su tía Carmen, que nada tiene que ver con Angustias, se matricula en derecho. En 1944 inicia la redacción de Nada, cuando termina la novela termina también su similitud con Andrea, la conceden por ella el premio Nadal en 1945, consigue un gran éxito de crítica y público. Carmen Laforet abandona temporalmente la literatura para cuidar a su marido e hijos, en 1952 regresa con la novela La Isla y los Demonios que se publica a la vez que Carmen sufre una crisis espiritual, esta crisis derivara en su siguiente novela La mujer nueva de 1955 y en su ferviente religiosidad. Recibe por esta novela el premio Nacional de Literatura. En el año 1963 publica su última novela, La insolación, primera de una trilogía que no se terminó.

NADA de CARMEN LAFORET

Andrea llega a Barcelona a media noche, con optimismo. Viene de un pueblo donde ha vivido vigilada por una prima, y la gran ciudad representa para ella libertad. Se nos presenta una Andrea optimista, llena de vida, alegre, una Andrea que no volverá a aparecer hasta el final. La presenta utilizando durante todo el principio adjetivos positivos, tampoco esto aparecerá ya mas hasta el final de la novela. Cuando Andrea llega a la calle Aribau, donde vivirá en Barcelona, todo el positivismo de la novela desaparece. Esta novela es literatura de angustia, de terror, porque toda la novela produce un miedo y una angustia.

La acción dura 1 año académico, en Barcelona, y el libro se divide en tres partes.

La primera parte, de Octubre a Febrero, se centra en el ambiente familiar.

La segunda parte, de Marzo a Junio, se centra en Ena, en la Universidad, en la gente de fuera.

La tercera parte, de Julio a Septiembre, se centra en el fuera y dentro de la casa de Andrea.

Personajes.

Es un mundo sobre todo femenino.