

LITERATURA

1. Géneros Literarios

A. Epica

Género literario al que pertenecen las obras destinadas por el escritor a narrar sucesos ajenos a su intimidad.

Tiene la siguiente división:

- a) Epopeya. Narra hechos sublimes realizados por un pueblo
- b) Poema épico. Poemas escritos con intención de glorificación nacional
- c) Romance. Serie indefinida de octosílabos. Se llama "endecha" si tiene versos heptasílabos; "romancillo," si son hexasílabos; "heróico," si son endecasílabos
- d) Poema. Obra literaria escrita en verso, puede ser histórico, burlesco o descriptivo
- e) Cuento. Obra breve, escrita en prosa, tiene pocos personajes, trata un solo tema y puede leerse de una vez
- f) Leyenda. Narración de un hecho desfigurado por su lejanía histórica y por la imaginación de los transmisores. Es de carácter popular.
- g) Novela. Obra literaria en prosa, extensión amplia, muchos personajes, puede abarcar varios temas, etc. puede ser psicológica, policiaca, aventuras, etc.

B. Lírica

Género literario caracterizado porque el poeta expresa sus propios sentimientos. Comprende, entre otros, los siguientes subgéneros:

- a) Oda. Su tono es elevado.
- b) Elegía. Expresa dolor.
- c) Canción. Su tema es amoroso o religioso.
- d) Soneto. Está compuesto de catorce versos.
- e) Redondilla. Tiene cuatro versos consonantes de arte menor.

C. Dramática

Este género literario considera las obras representables, con acción y diálogo, sus subgéneros, entre otros son:

- a) Tragedia. Se caracteriza porque tiene final fatal.
- b) Opera. Es una representación cantada.

- c) Drama. Su final puede o no ser fatal.
- d) Comedia. Siempre tiene desenlace feliz.
- e) Auto. Es de carácter religioso.
- f) Entremés. Es un entreacto.
- d) Didáctica.

Género literario que comprende las obras cuya finalidad es la enseñanza, aquí encontramos:

- a) Ensayo. Exposición aguda y original de un tema cualquiera
- b) Crónica. Narración de sucesos ordenados por fechas
- c) Historia. Registro narrativo de sucesos trascendentales en el mundo

E. Género mixto

Género literario que registra los subgéneros siguientes:

- a) Sátira. Ataca defectos de alguien o de algo.
- b) Epístola. Carta en verso o en prosa, de finalidad literaria.
- c) Fábula. Narración de un suceso que arroja una enseñanza moral .

2. Literatura antigua

A. Literatura Hindú

Los escritos que integran el canon de la religión védica están reunidos en los cuatro vedas: Rig-Veda (de las estrofas), Sama-Veda (de las melodías), Yajur-Veda (de las fórmulas de los sacrificios) y Atharva-Veda (plegarias mágicas).

Epica. Sobresalen el "Mahabharata" y el "Ramayana", atribuido a Valmiki.

Lírica. Alidasa se atribuyen dos poemas: "Ciclo de las Estaciones" y la "Nube Mensajera o Meghaduta".

Drama. El propio Kalidasa resalta con los dramas "Vikramorvasi". "Malavika" y "Agnimita" y "Sakuntala"

Al rey Sudraka se le atribuye la comedia llamada "El carrito de arcilla".

Fábula y cuento. Aquí tenemos el "Panchatantra": Somadeva escribió una serie de cuentos llamada "Océano donde afluyen los ríos de los cuentos".

Rabindranath Tagore (1861–1941). En el género lírico escribió "Gitanjali", "La luna nueva" "El jardinero", "Pájaros perdidos" y "El canastillo perdido".

B. Literatura Hebrea

Lo esencial de esta literatura está en la "Biblia", que se compone de dos Testamentos:

El Antiguo y el Nuevo.

El Antiguo Testamento está dividido en:

- a) Libros históricos: Pentateuco (Génesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio), Josué, Jueces, Ruth, 1o. y 2o. de Samuel, Reyes, Paralipómenos o Crónicas, Esdras, Nehemías, –Tobías, Judit (apócrifos), Esther y Macabeos (apócrifos).
- b) Libros proféticos: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel (Profetas mayores), Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías (profetas menores).
- c) Libros poéticos y sapienciales: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico (apócrifos).

El Nuevo testamento está dividido en:

- a) Libros históricos: (Los evangelios) San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y los Hechos de los Apóstoles.
- b) Libros didácticos: dos epístolas de San Pedro, tres de san Juan y una de Santiago.
- c) Libro Profético: Apocalipsis.

3. Literatura Prehispánica

A. Poesía Náhuatl. Netzahualcōyotl

Rey poeta de Texcoco que logra hacer que su largo reinado de 40 años sea una época de esplendor en la que florecen las artes y las ciencias. Edificó palacios, templos y jardines botánicos y zoológicos. Son conocidos principalmente, dos poemas suyos: "¿A donde iremos?" y "Al dador de la vida"

B. Poesía Maya. Popol–Vuh

El Popol–Vuh rivaliza por su filosofía e imaginación con las más conocidas obras de la teogonía universal. Con frecuencia ha sido comparado con el Ramayana, con la Odisea y con la Ilíada. Fue escrito en lengua Quiché de la familia maya en los primeros años de la conquista. También se le conoce como Popol–Vuj, libro del consejo nacional de los quiches.

El padre Jiménez lo tradujo del quiche al español y lo denominó "Historia del Origen de los Indios de esta Provincia de Guatemala.

C. Ranibal – Achi. Teatro Maya

El asunto se refiere a la captura, interrogatorio y muerte de un guerrero, el Varón de Queché, que cometió actos reprobables, mismos que se van conociendo por el desarrollo del parlamento entre el dicho Varón y el Varón de Rabinal. El primero, para no doblegarse, reta al destino que estos representan y que lo condena a muerte, al igual que las tragedias antiguas.

D. El Chilam Balam

Su contenido es heterogéneo, es una muestra más fiel de la literatura maya y se compone de dieciséis partes.

Literaturas clásicas

A) Grecia

a) Epica. Homero la "Ilíada" y la "Odisea"

"La Ilíada" no canta la guerra de troya sino únicamente un episodio de la misma: la cólera de aquiles.

"La Odisea" fue dividida por los gramáticos alejandrinos en 24 rapsodias o cantos. Su asunto es el regreso de Ulises, rey de Itaca, a su patria, después de haber estado combatiendo en la guerra de troya.

A Homero se le atribuyen la "Batracomaquia" y "Magirtes".

Hesíodo

Escribió los "Trabajos y los días", especie de poema didáctico en cuatro partes, con 828 versos referentes a los trabajos de campo.

La "Teogonía" se refiere a un ensayo cosmogónico y posteriormente describe la genealogía de los dioses.

b) Lírica

Arquíloco de Paros. De su obra se conservan 120 fragmentos de elegías, epigramas, yambos y épodos.

Safo. Su poesía es de gran simplicidad, ingenua, diáfana, sincera, en la que se funden íntimamente los temas con las imágenes y el ritmo.

Anacreonte. Canta los placeres de la mesa y el amor superficial. De su poesía queda una serie escasa de fragmentos.

Píndaro. De él quedan cuatro libros de epinicios u odas en honor de los vencedores en las competencias panhelénicas.

c) Tragedia

Esquilo. Sólo se conservan siete obras suyas: "Las suplicantes", "Los persas", "Los siete contra Tebas", "Prometeo encadenado" y la "Orestíada" que comprende. "Agamenón", "Coéforas" y "Eumenides".

Sófocles. De él también se conservan siete obras: "Ajax", "Antígona", "Electra", "Edipo rey", "Edipo en Colona", "Las traquinias", y "Filoctetes".

Eurípides. Se conservan de él las obras siguientes: "Alceste", "Medea", "Hipólito", "Las troyanas", "Helena", "Orestes", "Ifigenia en Aulide", "Las bacantes", "Anómaca", "Ion", "Hécuba", "Los suplicantes", "Hércules furioso", "Electra", "Ifigenia en Taurida", "Los heráclidas" y "Las fenicias".

d) Comedia

Aristófanes. Se considera que él fue el último gran poeta del teatro cómico y satírico de la antigua Grecia. Sus primeras obras las firmo con pseudónimos, entre ellos alístrato. Once obras completas se conocen: "Los acarnienses", "Los caballeros", "Las nubes", "Las avispas", "La paz", "Las aves", "Lisístrata", "Las

tesmoforias", "Las ranas", "La asamblea de mujeres", y "Pluto".

Menandro. Comediógrafo. Es un innovador en la pintura de caracteres, su teatro presenta un cuadro exacto y pintoresco de la vida familiar griega. entre sus comedias más importantes podemos señalar. "El misántropo", "La cabellera cortada", "El misogino", "El adulator", "El espectro" y "Samia".

e) Oratoria

Demóstenes. Prosista y orador ateniense recordado por sus "Filípicas", "Sobre la paz", "Las olímpicas", "Sobre el quesoneso", "Por la embajada" y "Por la corona".

B) Drama

a) Comedia

Plauto. Su comedia es trasunto de comedia griega, tanto en los temas como en los personajes. Su obra influyó más tarde en Molière, Boccaccio y Shakespeare. Se conocen fragmentos de la "Vidularia", "La olla", "El soldado fanfarrón", "Rudens", "La venta de los asnos", "El gorgojo" y "Aulularia" (imitada por Molière en "El avaro").

b) Lírica

Horacio. Su principal merito radica en haber convertido en poesía todo lo que le rodeaba, en transformar líricamente lo cotidiano a base de fantasías y belleza. su obra es fundamental para comprender la mentalidad clásica. Sus obras son: "Libro de épicos" (Yambos), "Odas", "Epístolas" y "Sátiras".

Ovidio. Su merito radica en que sigue una línea genealógica a lo largo de más de doce mil versos que constituyen su obra formando un ciclo unitario, sin repetir procedimientos idénticos y mezclando lo mítico con lo imaginario. Se conocen de él: "Amores", "Herodias", "Arte de amar", "Remedios de amor", "Medicina faciei", "Medea" (tragedia), "Metamorfosis", "Fastos" e "Ibis".

c) Epica

Virgilio. Poeta de la epopeya latina. Sus escritos constituyen un fruto de una gran tenacidad, aunada a una gran imaginación. Fue el modelo indiscutible de la edad Media y el Renacimiento. Dante lo elogió como representante de la sabiduría para su "comedia", haciéndose acompañar por él a través de su travesía por el infierno. Su producción literaria se reduce a "Bucólicas" "Geórgicas" y "La Eneida".

c) Oratoria

Cicerón. Considerado el mejor orador de su época. Su influencia filosófica resultó decisiva por haber sido el principal divulgador de la tradición griega en Roma. Como filósofo es considerado como eclectico ("De natura deorum y de Republica"). Como orador, se recuerdan de él algunos alegatos: "Verrinas", "Catilinarias", "Filípicas", etc.

e) Literatura Cristiana

San Agustín. En él son difícilmente separables la Filosofía de la Teología, ya que los temas centrales de su especulación son Dios (La esencia) y el alma. El constituye el puente sobre el mundo clásico y el medieval. Sus escritos son: "Confesiones", "Soliloquios" "De la gracia y el libre albedio" y "La ciudad de Dios".

5. Literaturas medievales

A) Epica

Francia. "Canción de Roldán"

Su autor es desconocido. Fue escrita hacia el año 1100, consta de cuatro mil versos decasílabos con rima asonante. Esta inspirada en un suceso histórico: un revés de Carlomagno en España (778), atestiguado por los anales reales de Eginardo.

La concepción épica del poema es grandiosa: su mundo se divide en dos reinos: el de Dios, los cristianos y el reino del mal, los infieles sarracenos. Deber del cristiano es luchar contra el mal, lo más glorioso que puede sucederle es morir en la lucha.

Carlomagno es superior: tiene más de cien años y así es un guerrero muy temido. Roldán, el protagonista, es orgulloso, combativo, duro consigo mismo y con los demás; sin embargo, sabe conmoverse, como al llorar la muerte de su amigo Oliveros, quien es reflexivo y prudente, cualidades que no le impiden apasionarse y mostrarse siempre valiente.

Alemania "Los Nibelungos"

Monumento capital de la epopeya alemana que hunde sus raíces en las leyendas germánicas, en los recuerdos históricos de las grandes invasiones y en los "Eddas" escandinavos. Los elementos que forman esta obra han sido dispuestos y fijados por escrito a principios del Siglo XIII. Su disparidad explica que el poema ofrezca una singular mezcla de paganismo y cristianismo, de leyenda y de historia, de costumbres caballerezcas y de pasiones salvajes.

España. El poema del Mio Cid

Único de los viejos cantares conservado en España, debió escribirse hacia 1140, por un juglar anónimo. Consta de 3730 versos irregulares, según se usaba en el llamado Mester de Juglaría y predomina el ritmo de catorce sílabas. El poema está dividido en tres partes, el destierro, las bodas y la afrenta de Corpes. La parte que se conserva intacta son la salida del héroe de Vivar desterrado por el Rey Alfonso VI, pero por otra crónica se sabe que en el pasaje perdido se da la razón de este destierro.

B) Lírica

Dante Alighieri (Italia). Primera figura italiana de gran relieve universal en la Literatura, entre 1273 y 1292 compuso la "Vita Nova", historia alegórica poetizada del amor de Dante por Beatriz.

En el "Banquete" desenvuelve temas diversos: En latín escribió "De vulgari eloquentia", que define el empleo de una lengua vulgar, común a todas las regiones de Italia. También en latín esta "De monarchia", tratado propiamente en el que expone sus opiniones acerca de la separación de los poderes temporal y espiritual. El "Cancionero" incluye rimas no contenidas en la "Vita Nova" ni en el "Convivio".

Parece ser que, en el exilio, en 1307 empezó la "Comedia", como el la llamó. El calificativo de "Divina" se lo dieron los primeros exégetas. El plan refleja preocupaciones cabalísticas por el papel que juega la cifra 3 y su múltiplo 9, tres cantos: infierno, purgatorio y paraíso. Esta maravillosa obra es una pieza de arte, por la noble y poderosa personalidad del poeta.

Francesco Petrarca (Italia). Escribió en latín la mayor parte de su producción, el "Secretum" lo componen tres diálogos entre el poeta y San Agustín: "De Vita Solitaria" es un canto a la soledad, la meditación y el trabajo intelectual; "De Otio Religiosorum", es un elogio del ascetismo monástico. Sus "Epístolas" aparecen en prosa o en verso; "Africa", es un poema épico referente a Tito Livio. El "Cancionero" está inspirado en el amor ideal

que sintió por Laura, se compone de 317 sonetos y 29 canciones, está dividido en dos partes: "In Vita e in Morte di madonna Laura".

"El Triunfo". Son visiones alegóricas en tercetos que nacen del recuerdo de su amada. Las tres primeras partes son interesantes y las tres restantes son fatigosas porque el autor abusa de su erudición.

Petrarca es un admirable cantor el amor platónico.

C) Prosa narrativa

Giovanni Boccaccio (Italia). Primer gran maestro de la prosa narrativa italiana. La "Teseida" es un poema a la manera clásica, el "Ninfale fiesolano" es una fábula de pastores con tendencia alegórica; en la "Fiammetta" cuenta sus amores con la hija del rey de Nápoles, la "Amorosa Visione" es un poema en tercetos, imitación de Dante.

El "Decamerón" es una colección de un centenar de cuentos relatados en diez días sucesivos por siete muchachas y tres jóvenes para entretener el ocio en una finca de Florencia, donde se habían refugiado huyendo de la peste.

Boccaccio es un narrador nato, su estilo logra los mejores momentos en las descripciones del ambiente italiano.

Geoffrey Chaucer (Inglaterra). El más alto producto del genio de este autor son los "Cuentos de Canterbury". A esta obra se unen el "Parlamento de los pájaros", el libro de la duquesa" y "Troilo y Criseida".

Sus empeños más logrados y considerables fueron los cambios en la técnica de la versificación, al enriquecer la poesía con innovaciones métricas y el haber dado algunas bases al inglés moderno.

Como poeta lírico y cortesano, está a la altura de los franceses de su época, pero no iguala a Petrarca o Dante. Como poeta narrativo es tan bueno como los mejores de su tiempo y uno de los mayores de las letras británicas medievales.

Amadís de Gaula (Anónimo). Es el libro de caballerías que logró mayor resonancia en el siglo XVI. Sirvió de modelo a una larga serie de novelas posteriores. La edición más antigua de que se dispone es la de Zaragoza (1508). Al parecer, la obra fue difundida a finales de Siglo XV por García Rodríguez de Montalvo. La novela narra los amores de Amadís con Orianna, hija del rey Lisuarte de Inglaterra, así como las numerosas aventuras y batallas en que él participa. Amadís es el prototipo de caballero esforzado que lleva a cabo fabulosas empresas y que se encuentra adornado de un sin fin de virtudes, encarnando así el ideal de hombre perfecto. Aunque el origen de la novela es incierto, Amadís parece una obra de origen breton.

D) Didáctica

Tomás Aquino (Italia). Su producción literaria es copiosa: "De Viritate", "De Ente et Essentia", "Quaestiones Disputate", "Suma contra los gentiles", "Suma Teológica".

La "Suma Teológica" es en realidad un depósito de sus enseñanzas, no solo teológicas, sino también filosóficas. Constituye un monumento a los nobles esfuerzos de la escolástica, se empeña en exponer y defender la fe cristiana, vaciándola en moldes de conceptos y términos científicos, y enmarcándola en la estructura del método dialéctico más estricto y perfecto que la humanidad hubiera elaborado.

E) Dramática

Fernando de Rojas (España). Escritor español del que se tienen escasas y confusas noticias, se le conoce como el autor de la "Tragicomedia de Calixto y Melibea", mejor conocida como "La Celestina", verdadera muestra de la literatura renacentista en España, que revela un propósito moralizante por parte de su autor. Abrió lo que se denominó ciclo celestínico, al que pertenecen, por ejemplo, las novelas anónimas "Hipólita" y "Serafina", así como "La Lozana Andaluza" de F. Delicado.

6. Renacimiento y Barraco

A) Epica

Ludovico Ariosto (Italia). Brillante y fecundo poeta del renacimiento italiano, autor de "Sátiras" y de una de las obras que influyó extraordinariamente en la literatura universal: "Orlando Furioso", poema caballeresco en 45 cantos, cuya extensión es superior a la "Ilíada" y la "Odisea" juntas.

Torcuato Tasso (Italia). Inició su carrera literaria con el poema caballeresco "Rinaldo". Su introspección melancólica, así como sus escrúpulos morales y religiosos lo condujeron a la locura. Su obra más destacada, "Jerusalem Liberada", en 20 cantos y octavas integrada por unos quince mil versos, trata del cerco de Jerusalem por Godofredo de Bouillone en la primera cruzada: está construida con la fórmula clásica. Fue una epopeya de asunto moderno. Sus versos son de gran armonía y ternura. Su originalidad reside en que construye un mundo sentimental hecho de sueño y de armonía.

Otras obras suyas son la "Tragedia de Torrismondo" y el poema didáctico "Los Siete días del Mundo creado".

Poesía Barroca

Sor Juana Inés de la Cruz (México). Escribió numerosas poesías: Silvas, Liras, Sonetos, Romances, etc. También escribió algunas piezas dramáticas y varios ensayos en prosa. A veces culterana, a veces conceptiva, Sor Juana Inés es la cumbre de la literatura barroca en México. Sus obras principales son: "Inundación castalida", "Primero sueño", "Amor es más laberinto", "Los empeños de una casa", y "Respuesta a Sor Filotea".

Sus contemporáneos, debido a la amplitud de sus conocimientos la llamaron la "Décima Musa".

C) Drama.

Christopher Marlowe (Inglaterra). Su teatro destacó por la pasión que supo infundirle a sus personajes, héroes identificados con el arquetipo renacentista y pertenecientes a una época violenta en la que exaltaban su poder en contra de toda convención moral. Sus obras principales son: "Tamerlán", "La trágica historia del Dr. Fausto", "Eduardo II", "El juicio de Malta", "Dido", y la "Masacre de París".

William Shakespeare (Inglaterra). Dramaturgo inglés que sobresale entre los gigantes literarios porque fue capaz de captar el poder poético de "alcanzar y capturar por medio de la pasión y el conocimiento el vasto imperio de la sociedad y de la historia (...)". Entre sus obras más conocidas están: "Julio César", "Antonio y Cleopatra", "Sueño de una noche de verano", "Ricardo III", "Sonetos", "Poemas narrativos", "Hamlet", "Otelo", "El rey Lear", "MacBeth", "Cimbelino", "Cuento de invierno", "La tempestad", "Romeo y Julieta", "Venus y adonis".

D) Novela

Caballeresca. "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha". Miguel de Cervantes Saavedra (España).

Contemporáneo de Góngora y de Quevedo, representa frente al Barroco una posición de equilibrio y mensura

que lo lleva a fijar el castellano. Poseedor de dotes de extraordinaria penetración, crea una obra de valor nacional y universal, sus mayores aciertos están en la narrativa, pero cultiva también otros géneros literarios como la dramática y la lírica. Algunas de sus obras son, además de la ya señalada: "La Galatea", "Novelas ejemplares", "Viaje al parnaso", "Numancia", "El gallardo español", "La Casa de los celos", "Los baños de Argel", "Pedro de Urdemalas", "El rufian diholoso", "La gran sultana", "Laberinto de amor", "La entretenida", "Entremeses", "El rufian viudo", "El vizcaíno fingido", "El viejo celoso", "Los trabajos de Persiles y Sigismunda".

II. Pastoril. "La Arcadia". Jacobo Sannazaro (Italia). Es considerado el más influyente poeta italiano hasta el Romanticismo. Escribió en italiano y en latín, siempre buscando el tema pastoril, a la manera de Ovidio, dentro de los cánones clasicistas. Escribió "Cancionero" al estilo petrarca: "Arcadia", su obra cumbre trata la creación de realidades a partir de ensueños, son versos hexámetros y escribió algunas obras religiosas.

E) Prosa didáctica

Nicolás Maquiavelo (Italia). Escritor y político italiano. Desempeñó varios cargos administrativos para el Estado, pero a la llegada de los medicinales poder fue destarrado. Su experiencia política esta resumida en el "Príncipe", con el que propone una metodología política, que ha sido criticada muchas veces por su aparente cinismo. Sus discursos sobre la "Primera Década de Tito Livio", "Del Arte de la Guerra" y su "Historia Florentina" pretendían apoyar sus teorías políticas, a través de estudios históricos, escribió además una novela "Belfagor" y dos comedias: "La Mandrágora" y "Clizia", acercándose a la jovialidad de Boccaccio.

F) Ensayo

Miguel de Montaigne (Francia). Primer ensayista francés. Sus escritos son intentos o ensayos de las facultades naturales que se encontraban en él: "Todo lo que escribió allí no es más que un registro de los ensayos de mi vida". No pretende enseñarnos nada, sino hacernos vivir con él sus experiencias, sus observaciones y reflexiones. Su vida misma se fue escribiendo en los "ensayos" a medida que los componía: sus reflexiones de su propia experiencia. Los "Ensayos", un libro sin precedente, son el diario de un hombre en busca del amor.

7. Literatura Neoclásica

Característica. Reacción contra el Barroco, hay una tendencia a copiar a los clásicos griegos y latinos; el intelecto, la observación y la experimentación rigen la compuerta humana es tiempo de adelanto en las ciencias; afán desmedido de corrección y pulcritud; obras literarias bien acabadas; la producción literaria esta sujeta a normas y leyes; predomina la crítica, la historia y la preceptiva literarias; en el teatro se reviven las unidades clásicas: tiempo, lugar y acción; es una literatura fría, inexpresiva, carente de sentimiento e inspiración.

A) Fábula

Jean de la Fontaine (Francia). Transformó la fábula en un poema dramático independiente y lleno de vida. La parte moralizante, que otrora fuera la principal, es accesorio; en alguna de sus fábulas incluso se olvida de formularla.

B) Dramática

Moliere (Juan Bautista Poquelin) (Francia). Algunas de sus obras son: "Las preciosas ridículas", "La escuela de maridos", "Escuela de mujeres", "El matrimonio forzado", "El médico a la fuerza.

8. Romanticismo

Características. Libertad de crear; predomina el sentimiento; la sensibilidad se impone a la lógica, poesía pasional, arrebatada y combativa: se exalta la pasión del dolor y pesimismo; actitud religiosa y fatalismo empleo de nuevas combinaciones métricas: repudio a las tres unidades en el teatro; admiración a la naturaleza y culto por lo heroico, lo audaz y lo galante.

A) George Gordon, Lord Byron. (Inglaterra). Figura representativa de la poesía romántica inglesa. Es un hombre cuyo ardiente liberalismo fue como una antorcha en la vanguardia democrática de su época. Escribió: "Peregrinación de Childe Harold", "El Corsario", "Lara", "El sitio de Corinto", "Maseppa", "Manfredo", "Caín y Don Juan", "Parisina", "Werner", "Bardos ingleses", "Críticos escoceses".

B) Víctor Hugo (Francia). Su obra es extensa: "Odas y baladas", "Orientales", "Hojas de otoño", "Cantos del crepúsculo", "Voces interiores", "Los rayos y las sombras", "Los castigos", "Las contemplaciones", "La Leyenda de los siglos", "Cromwell", "Hernani", "Marion de Lorme", "Lucrecia Borgia", "Ruy Blas", "María Tubor", "Angelo", "Los Burgraves", sus mejores novelas son: "Los Miserables" y "Nuestra Señora de París", su producción literaria presenta un doble aspecto, exacto y quimérico, que corresponde al aspecto visible de las cosas y a su aspecto invisible; a través de la antítesis el poeta busca la unidad esencial.

C) Enrique Heine (Alemania). Su poesía señala el momento en el que el renacentismo reniega de sí mismo y renuncia a la mayor parte de sus ambiciones. La novedad de su expresión y la belleza que la invistió lo convirtieron en el seductor de por lo menos tres generaciones que lo imitaron. Su alma estuvo desgarrada por la afirmación y la negación y un ardiente sentimiento de entrega por las causas más nobles, oponía fatalmente la burla y la ironía. Algunos escritos suyos son: "Cuadros de viaje", "Libro de los cantares", "Baños de Luca", "Atta Troll", "Un sueño de una noche de verano", "Romancero", "Noches florentinas", etc.

D) Fernando Calderón (México). Poeta y autor teatral, con piezas de carácter romántico o histórico, es uno de los precursores del teatro mexicano. Sus obras son el "Torneo", "Hernán o la vuelta del cruzado", "A ninguna de las tres", "Ana Bolena".

E) Manuel Acuña (México). Su vida y su obra son un ejemplo de hipersensibilidad romántica. Sus poesías completas se divulgaron en París (1911). Se suicidó a los 24 años. Sus obras son: "Nocturno a Rosario", "Ante un cadáver" y el drama "El pasado", estrenado en 1872.

F) Esteban Echeverría (Argentina). Es considerado el introductor del romanticismo no solo en su país, sino en todo Hispanoamérica. Escribió: "Elvira o la novia del plata", (este poema es la expresión de la lírica romántica argentina y señala el punto de partida de la emancipación literaria de ese país) "Rimas", "Los consuelos", "La cautiva", "El matadero", "Dogma socialista", "La guitarra", "El angel caído", etc.

G) Jorge Isaacs (Colombia). Poeta y novelista colombiano de origen judío, una sola novela, "María", bastó para asegurarle un lugar privilegiado en las letras hispanicas. Es la gran novela romántica americana, con todas las características del género: sentimentalismo, afán descriptivo, indigenismo y exotismo.

9. Realismo

Características. Los autores describen las cosas como las ven, tratan asuntos cotidianos, se expresan en forma sencilla, clara y precisa; el ambiente en el que se desarrollan sus obras es familiar, emplean con frecuencia el recurso de la descripción de personajes, paisajes y objetos.

Los autores realistas no solo reproducen la naturaleza tal como la ven, sino que tratan de imitarla e intentan transmitir sus experiencias a la emoción que a ellos les producen los paisajes y las cosas y se proponen dar forma a la realidad.

A) Novela realista

Fedor Dostoievski (Rusia). Los ejes principales sobre los que giran sus relatos son, por una parte, la psicología profunda de sus personajes y, por otra, la relación de esos personajes con los ideales de la Rusia tradicionalista y popular (Dios, la santidad, el sentimiento de una revelación apocalíptica). Su producción literaria es: "Pobres gentes", "Recuerdo de la casa de los muertos", "Memorias del subterráneo", "Humillados y ofendidos", "El idiota", "Los endemoniados", "Los hermanos Karamasov" y "Crimen y castigo".

Emilio Rabasa (México). Su originalidad residía en la calidad del estilo, en los dones de observación: describe con sobriedad, es ágil en sus narraciones, fácil en sus diálogos, su prosa seca y llana muestra ironía cortante. Se impuso la severidad y el saber del jurista sobre el novelista. He aquí sus obras: "La gran ciencia", "La bola", "El cuarto ooder", "Moneda falsa", "El juicio constitucional", "La organización política de México".

Benito Pérez Galdós (España). Escribió "Episodios nacionales", "Fortunata y Jacinta", "Memorias", "La desterrada", "Miau", "Torquemada", "Angel Guerra", "Nazarin", "Misericordia", "El abuelo", "La loca de la cosa"...

El mundo novelesco de Galdós es comparable con el de Balzac, Dickens y Dostoievski. Galdós escribió incesantemente toda su vida y fue trazando la inmensa crónica novelada de los acontecimientos históricos y sociales de su país.

B) Novela Naturalista

Emilio Zolá (Francia). Es creador de la escuela naturalista en la novela. Por su educación científica, su método novelístico es fiel trasunto del empleado en las ciencias naturales, solo que suele escoger lo feo y lo repugnante, llegando hasta la deformación de la realidad.

Algunos escritos suyos son: "Lorougon-Macquart", "La taberna", "Germinal", "Nana", "La tierra", "Fecundidad", etc.

Federico Gamboa (México). Novelista y dramaturgo. Ocupó puestos diplomáticos y fue presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Como dramaturgo escribió "La venganza de la gleba", pero "Santa" le valió la consagración como novelista. Es considerado el representante del naturalismo en México.

C) Teatro

Henrik Ibsen (Noruega). Maestro indiscutible del teatro naturalista. Creía que el individuo debe revelarse contra la falsedad de los convencionalismos sociales, para encontrarse a sí mismo. Para él hay un dualismo contradictorio entre lo que verdaderamente se es y lo que socialmente se aparenta; entre el amor y el matrimonio; entre la verdad interior y la exterior.

Obras: "Catalina", "La comedia del amor", "Grand", "Un enemigo del pueblo", "El pato salvaje", "La dama del mar", "Fiesta en Solhaug", "Los pretendientes al trono", "Peer Gynt", "Los puntales de la sociedad", "Casa de muñecas", "Los espectros", "Hedda Gabler", "Juan Gabriel Borkman".

Oscar Wilde (Inglaterra). Maestro de la paradoja, proclamó que la risa es la mejor cura para los males del espíritu. Poseyó en grado máximo la gracia, la elegancia y la sensibilidad crítica, y además desafió la hipocresía de la moral victoriana. Algunas de sus obras narrativas son: "El crimen de Lord Arthur Saville", "El Retarto de Dorian Grey", "Huerto de granada", en el género dramático: "La dDuquesa de Pasua", "El abanico de Lady Windermere", "La importancia de llamarse Ernesto", "La esfinge", "Un marido ideal", etc.

10. Modernismo

Características. Movimiento intelectual y artístico iniciado en América en el último tercio del siglo XIX. Hay

elegancia brillantez en la forma, fondo con ideas claras y elevadas, especie de función de lo mejor del Clasicismo, del Realismo y del Romanticismo.

A) Rubén Darío (Nicaragua). Poeta creador del Modernismo. Su obra reaccionó contra el sentimentalismo postromántico, falso y convencional y contra el estrecho realismo europeo, además de romper el tradicionalismo en la literatura hispanoamericana. La obra poética es: "Canto de vida y esperanza", "Los cisnes y otros poemas", "Canto a la Argentina y otros poemas", en prosa escribió, "Azul", "España contemporánea y peregrinaciones", "La caravana pasa", "Tierras solares", "Autobiografía", "Abrojos y Rimas", etc.

B) Amado Nervo (México). Poeta, cuentista y ensayista. Inconfundible en su novela es la individualidad. Espiritualista, delicado y triste, su tema constante es el amor, doloroso, inseguro y frágil. Sus mejores obras son: "Místicas", "Los jardines interiores", "En voz baja", "Serenidad", "Plenitud, y "La amada inmóvil".

C) José Martí (Cuba). Poeta y prosista, llamado el "Libertador de Cuba"; como escritor, fue sencillo, elegante, espontáneo y expresivo, de temperamento romántico y características modernistas. De sus obras poéticas sobresalen Ismaelillo, Versos Sencillos y la Flor de Destierro; en prosa, Amistad Funesta, Romana, La Edad de Oro y Nuestra América.

D) José Asunción Silva (Colombia) Resucitó viejas rimas, prefiriendo entre todas el dodecasílabo. Miembro importante del Modernismo, en donde sobresalió por su melancólico lirismo. Sus obras más representativas son Día de Difuntos, Nocturno, Ronda, Luz de Luna y Vejeces. También cultivó la prosa con bastante fortuna, ejemplo de ello son sus Cuentos Negros.

E) Leopoldo Lugones (Argentina). Poeta habilísimo, de portentosas facultades asimilativas y de retórica formidable, de grandes entusiasmos de violencia pasional. Sobresale por fuerza de la fantasía, que lo arrastra envuelto en metáforas ultragongorinas. Atrayente y sugestivo, es para algunos críticos el mejor poeta argentino de los últimos tiempos. Sus mejores obras son: "Las montañas de oro", "Lunario sentimental", "Los crepúsculos del jardín", "Odas seculares", y "Poemas solariegos".

11. Generación del '98

Se llama así a un grupo de escritores que nacen a la vida literaria a fines del siglo XIX, cuando España pierde sus últimos restos coloniales. Entre sus características cuentan el autodidactismo, espíritu de rebeldía, preocupación por España, pesimismo crítico, europeización, renovación estilística y exaltación del paisaje castellano.

A) Miguel de Unamuno (España). La más recia personalidad de esta generación. Es un poeta conceptual y apasionado, de sobria forma, pero con un hondo sentimiento que llena el alma. Tiene una concepción personal de la novela, dejándola en forma esquelética y prestando particular interés a la acción. Esta es su producción: "Rosario de sonetos líricos", "Teresa", "Rimas de dentro", "Poesías", "Romancero del destierro", "El Cristo de Velázquez", "Paz en la guerra", "Abel Sánchez", "La tía Tula", "San Manuel bueno", "Amor y Pegia", "Tres novelas ejemplares y un prólogo", "La vida es un sueño", "En torno al castillismo", "Contra esto y aquello", "Del sentimiento trágico de la vida", "La agonía del cristianismo".

B) Antonio Machado (España). Es el representante exclusivamente lírico de la generación del '98. Su inspiración es castellana, creo una poesía sincera, desprovista de halago retórico, íntima, sobria...

Ningún otro poeta le ha cantado al paisaje castellano con tanta profundidad y espíritu aliado como Machado. Su producción es breve: "Soledades", "Compás de Castilla", "Nuevas canciones".

12. Nacionalismo y Americanismo

Recibe este nombre aquella literatura que quizá ser propia de cada país y que para lograrlo trato temas y asuntos peculiares de la región y procuró el lenguaje culto y literario al habla popular, con todos sus modismos y rasgo característicos.

A) Novela de la Revolución Mexicana

Martín Luis Guzmán. Toma parte activa de la Revolución, primero con Obregón y Carranza después con Villa. Obras: "El águila y la serpiente", "La sombra del caudillo", "Memorias de Pancho Villa", etc.

Mariano Azuela. Participó en la revolución, primero con Madero y luego con Villa. Escribió "María Luisa", "Los fracasados", "Mala yerba", "Las moscas", "Los de abajo", "Los caciques", etc.

B) La novela en otros países de América

José Eustasio Rivera (Colombia). La fantasía, la capacidad descriptiva y la riqueza verbal son las características principales de su única novela "La vorágine", obra maestra de las letras hispanoamericanas. También escribió un libro de sonetos: "Tierra de promisión", en el que al igual que su novela canta a la selva profunda y grandiosa de su tierra.

Rómulo Gallegos (Venezuela). Sus obras son: "Los aventureros", "Reinaldo solar", "La tierra ora", "Doña Barbara", "Cantaclaro" y "Canaima".

Todas sus novelas tratan temas y asuntos venezolanos o americanos: lugares, costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, etc.

13. Literatura contemporánea: Europa y U.S.A.

A) Novela Europea

Aldous Huxley (Inglaterra). Sus obras son: "Los escándalos de Cromwell", "Contrapunto", "Un mundo feliz", "Con los esclavos en la noria", "El genio y la diosa", "El arte de ver", "El tiempo debe detenerse", "La filosofía perenne".

Todas las obras revelan su cultura refinada, gran curiosidad intelectual y su pesimismo por los avances tecnológicos del mundo moderno.

Franz Kafka (Checoslovaquia). Es considerado un novelista oscuro y difícil. Sus obras más importantes son: "El proceso", "La metamorfosis", "El castillo", "América", "La muralla china", "Un campeón del ayuno", "Carta al padre".

B) Novela estadounidense

William Faulkner. Su mundo novelesco es sombrío, elemental y grotesco. La pesadilla y la catástrofe se multiplican alrededor de sus personajes. Obras: "Requiem por una monja", "El villorio", "Las palmas salvajes", "Una fábula", "En la ciudad", "Mientras agonizo", "Santuario", "La paga del soldado", "El sonido y la furia", etc.

Ernest Hemingway. Novelista de la "generación perdida". Escribió "En nuestro tiempo", "Diez relatos", "También el sol sale", "Muerte en la tarde", "Verde colina de África", "Por quién doblan las campanas", "Adios a las armas", "El viejo y el mar", entre otras obras.

D) Dramática estadounidense

Eugene O'Neill. No busca ni propone soluciones: planea problemas. De su producción literaria tenemos "El emperador Jones", "Lázaro reía", "El hielero llega", "El dios Brown", "Extraño interludio", "Más allá del horizonte", "Anna Christie", "A electra le sienta el luto", "Días sin fin", "El deseo bajo los olmos", etc.

Tennessee Williams. Pseudónimo de Thomas Lanier Williams. Los temas que aborda son la sexualidad, la neurosis y frustraciones de los seres débiles, marginados por la sociedad, el alcoholismo, la drogadicción, etc.

Se consagró con "Un tranvía llamado deseo", "El zoológico", "El cristal", "Verano y humo", "el descenso de Orfeo", "27 vagones llenos de algodón", etc.

Poesía europea

Rainer M. Rilke (Checoslovaquia). Ha sido señalado como uno de los precursores de la filosofía existencialista por su preocupación por la muerte (tema central de su obra) pero la suya es por la muerte de cada uno, la muerte propia, que va madurando en toda vida, como un fruto. Obras: "Requiem", "Las historias del buen Dios", "El libro de la pobreza y de la muerte", "Canto de amor y muerte del poeta Cristobal Rilke", "Nuevos poemas", "Poemas franceses", "Correspondencia", "Vida y canciones", etc.

Paul Valéry (Francia). Sus primeras publicaciones, "Introducción al método de Leonardo Da Vinci" y "Tardes con el Sr. Teste", caracterizan su espíritu cientifista, planteando la literatura como una especulación general. Sus teorías sobre la poesía influyeron sobre muchos poetas de la generación española del '27. Otros de sus escritos son: "La joven parca", "El cementerio marino", "Ecabinos o el arquitecto" "El alma y la danza", "Mi Fausto", "Cuadernos o diarios", etc.

"Visión de Anáhuac", "Las vísperas de España", "El suicida", "Simpatías y diferencias", "Cuestiones estéticas.

Pedro Enríquez Ureña. (Dominicano) (ensayista). Llegó a ser un verdadero erudito. Publicó varios ensayos, los más representativos son: "Seis ensayos en busca de nuestra expresión", "Historia de la cultura en América Hispánica", y "La enseñanza de la literatura", también escribió un drama: "El nacimiento de Dionisios".

José Ingenieros (Argentina) (Ensayista). Escritor brillantísimo y diverso, culto. Influyó en la dirección de los estudios biofilosóficos. Sus obras principales son: "La simulación en la lucha por la vida", "Psicología del amor", "Crónicas de viaje", "El hombre mediocre", "Las fuerzas morales".

Carlos Monsiváis (México) (ensayista). Periodista y escritor, estudió Economía y Filosofía y Letras en la UNAM, crítico de cine y autor de guiones de radio. Durante la segunda mitad de la década de los sesenta se convirtió en el cronista más brillante de la sociedad mexicana, y al mismo tiempo el más crítico, tanto por su visión de México como por su actitud política, francamente progresista. En 1966, publicó una antología de la poesía mexicana del Siglo XX. Entre sus trabajos destacan dos libros de crónica: "Días de guardar" (1970) y "Amor perdido" (1977) y una "Antología de la crónica de México" (1979).

Poesía (E.U.A.)

a) T. S. ELLIOT. Su poesía es una reacción contra la fe romántica de los poetas georgianos, que proclamaban que la expresión poética debía ser la revelación de su mundo interior. En cambio, Elliot cree en el orden mental, en la estructura forma de la obra poética, y que ésta debe expresar lo universal y no confidencias sentimentales de los individuos. Algunos títulos son: Poemas, Los Hombres Huecos, Miércoles de Ceniza, Burnt Norton, Cuatro Cuartetos, Tierra Baldía, Asesinato en la Catedral, Reunión de Familia, etc.

b) EZRA POUND. Su obra poética y crítica se considera como una de las más valiosas aportaciones a la literatura del siglo XX. Figura central del imaginismo y el vorticism. como poeta, llevó a cabo la obra más ambiciosa de los últimos tiempos: los Cantares, monumental orquestación de fondo y forma que es para la

poesfa moderna lo que el Ulises de Joyce para la novela. Entre sus ensayos fundamentales están el A B C de la Lectura, El Arte de la Poesía y Guía de la Cultura.

XIV. LITERATURA CONTEMPORANEA LATINOAMERICANA

LIRICA. En los inicios del siglo XX, el hombre se enfrenta con hechos nuevos, tanto en la Ciencia como en las letras. A través de éstas, el hombre expresa su angustia y la problemática de la época. Surgen corrientes extravagantes: ultrismo, estridentismo, dadalismo...

PROSA NARRATIVA. Alcanza una vertiginosa producción rica y diversa, siempre en relación directa con las circunstancias históricas, políticas y sociales de los países donde se desarrolla. Los autores nacionalistas tratan de resaltar los aspectos más genuinos de la provincia y el medio rural.

ENSAYO. – Escrito breve de contenido valioso donde el autor desde su punto de vista analiza, comenta y expresa un asunto.

POETAS.

a) **PABLO NERUDA (CHILE).** Un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, más cerca de la sangre que de la tinta (García Lorca). Escribió: Crepusculario, Veinte Poemas de Amor y Una Canción Desesperada, Canto General, Confieso que He Vivido, Para Nacer He Nacido, Memorias, odas Elementales, Residencia en la Tierra, Las Piedras del Cielo...

b) **OCTAVIO PAZ (MÉXICO).** Poeta y ensayista. Sus ensayos abarcan las más diversas materias: filosofía, literatura, política...

Con El Laberinto de la Soledad ha contribuido al esclarecimiento del ser histórico del mexicano. Ha profundizado en el campo de la poesía y las corrientes del arte moderno, prueba de ello son El Arca y La Lira, Los Hijos del Limo y Cuadrivio. Entre sus principales libros de poesía están Libertad bajo Palabra, Salamandra y Ladera Este. Premio Cervantes de Literatura (1980) y Premio Nobel de Literatura (1990).

NOVELISTAS Y CUENTISTAS.

a) **JUAN JOSE ARREOLA (CUENTISTA. MÉXICO).** Sus mejores obras son: Varía Invención y Confabulario. La Feria, novela, continúa y resume temática y estilísticamente su obra completa.

b) **GABRIEL GARCÍA MARQUEZ (NOVELISTA. COLOMBIA).** Perteneciente a lo que se llamó boom latinoamericano. Algunas de sus obras son: Cien Años de Soledad, El Coronel no Tiene Quien le Escriba, La Hojarasca, La Mala Hora, Crónica de una Muerte Anunciada, El otoño del Patriarca, El Amor en los Tiempos de! Cólera..

c) **MARIO VARGAS LLOSA (NOVELISTA. PERU).** Cultiva un crudo naturalismo, entreverado de elucubraciones, original y muy atractivo. obras: Los Jefes, La Ciudad y los Perros, La Casa Verde, Los Cachorros, Conversaciones en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras.

d) **CARLOS FUENTES (NOVELISTA. MÉXICO).** Con La Región más Transparente inicia un ciclo de novelas que reflejan con profundo sentido psicológico la vida en México desde los años '40. otras obras suyas son: Aura, Terranostra, La Muerte de Artemio Cruz, las Buenas Conciencias.

e) **JORGE LUIS BORGES (POESÍA, ENSAYOS, RELATOS. ARGENTINA).** Maestro de paradojas y enigmas, creador y máximo exponente del realismo fantástico. Su obra es abundante: Fervor de Buenos Aires, Luna de la Sombra.

Ensayos: Inquisiciones, El Tamaños de mi Esperanza, Discusión, Historia de la Eternidad, etc.

ENSAYISTAS

a) ALFONSO REYES (MÉXICO). Crítico literario, historiador, ensayista, novelista, poeta, sin duda la mejor prosa, el talento más poderoso y el espíritu más culto y de mayor fuerza de las letras mexicanas. Creó el Ateneo de la Juventud en 1909. Sus mejores obras son: *Ifigenia Cruel*, *otra Voz*, *Constancia Poética*, *Visión de Anáhuac*, *Las Vísperas de España*, *El Suicida*, *Simpatías y Diferencias* y *Cuestiones Estéticas*.

b) PEDRO HENRIQUEZ UREÑA DOMINICANO). Llegó a ser un verdadero erudito. Publicó varios ensayos, los más representativos son: *Seis Ensayos en Busca de Nuestra Expresión*, *Historia de la Cultura en la América Hispánica* y *La Enseñanza de la Literatura*; *El Nacimiento de Dionisios* (drama).

c) JOSÉ INGENIEROS (ARGENTINA). Escritor brillantísimo y diverso, culto, influyó en la dirección de los estudios biofilosóficos. Sus obras principales son: *La Simulación en la Lucha por La Vida*, *Psicología del Amor*, *Crónicas de Viaje*, *El Hombre Mediocre*, *Las Fuerzas Morales*.