

INFORME DE CASTELLANO

LA LITERATURA A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

INTRODUCCIÓN

La literatura es considerada la manera de expresarse de una cultura, una nación, lengua, época o género. Pero la literatura no sólo se halla restringida a lo que está escrito, sino también a lo que por medio de la tradición pasa de boca en boca hasta llegar a nuestros días, como sucedió con la literatura clásica oriental. Esta importante aclaración permite considerar como literatura todas las obras anteriores a la invención de la imprenta y, sobre todo, las que no se han transmitido por escrito sino oralmente, es decir, el folclore, los cuentos tradicionales, los chistes y hasta los proverbios que corren en boca del pueblo. Así pues, este trabajo intenta sintetizar todas las expresiones literarias a través de la historia, desde mucho tiempo antes de Cristo, hasta la época contemporánea.

Este trabajo se realiza con el fin de que podamos distinguir entre cada movimiento artístico literario, las causas sociales por las cuales surgió aquella forma de expresión, y por último, el legado que estas formas de expresión nos han dejado, es decir, las obras más influyentes que han perdurado hasta nuestros días. Pero para esto debemos tener en cuenta que cualquier texto escrito no es literatura; sólo lo serán aquellos que están realizados con arte. Una obra literaria tiene un valor estético en sí misma, que hace que sea apreciable, valorable o medible en cualquier momento, pero también está sujeta a los valores estéticos de la época, del lector o del crítico que determinan lo que está escrito con arte y lo que no.

Este trabajo pudo ser realizado gracias a las diversas orientaciones que sobre el tema nos ha dado la profesora del área de humanidades, aunado al conocimiento que también nos aporta la gran variedad de textos que el área de castellano nos ofrece.

CONCLUSIONES

Si nos damos a la tarea de relacionar cada movimiento artístico literario con los hechos sucedidos en la historia de cada uno, podremos darnos cuenta que las circunstancias sociales, políticas, económicas y hasta filosóficas de cualquier época influyen enormemente en las creaciones literarias. Con base a esto, llegamos a la conclusión de que ninguna forma de literatura es en sí misma, sino que su nacimiento y posterior desarrollo fue producto de una inducción continua por parte del contexto histórico de el siglo en que se éste aparece.

La literatura tiene como materia prima las palabras y las letras, es decir, el lenguaje, del que todas las personas se valen para expresarse, la mayoría de veces sin pretensiones estéticas. Esto es lo que la diferencia de otras manifestaciones artísticas como lo son la escultura, la pintura y la música; y lo cual trae como consecuencia que la literatura sea el medio de interpretación más sencillo de una cultura, nación, época o género. Esto quiere decir que, así como las circunstancias sociales definen la literatura de una determinada época, puede ocurrir el proceso contrario: las creaciones literarias pueden darnos una pista acerca de los sentimientos de los hombres de una cultura totalmente ajena a la nuestra.

Por último, se acepta que las concepciones estéticas de una época determinada difieren mucho de las de otra, por lo tanto cada movimiento literario se dio en el espacio y el tiempo adecuado para su desarrollo. También puede deducirse que, según como la literatura de épocas anteriores a la nuestra haya influido en nuestro ser, nuestro comportamiento puede variar. Así se descubre una nueva dimensión del ser humano, distinta a la religiosa, económica y política: la dimensión artística literaria.

BIBLIOGRAFÍA

HENAO, José Tomás. Español 11. Editorial Santillana, Bogotá, 1995.

MONCADA, Francisco. Palabra abierta 11. Oxford University press, Bogotá, 1996–

PABÓN, Villamizar Gabriel. Ventanas al lenguaje 11. Editorial Prentice Hall, Bogotá, 1997.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

LITERATURA ORIENTAL

LITERATURA CLÁSICA

LITERATURA MEDIEVAL

LITERATURA RENACENTISTA

LA ILUSTRACIÓN

LITERATURA NORTEAMERICANA DEL SIGLO XIX

REALISMO: SIGLO XIX

EL SIMBOLISMO

SIGLO XX: LAS VANGUARDIAS

LITERATURA CONTEMPORÁNEA

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

Las obras de las civilizaciones orientales se caracterizan por su diversidad de textos: textos históricos, proféticos, sapienciales, líricos y narrativos.

Contexto social:

Principales Obras:

Mucho antes de que la literatura clásica europea (griega y romana) empezara a desarrollarse, las primeras civilizaciones orientales, como una forma de expresar su cultura, ya habían empezado a crear obras literarias. Esto sucedió alrededor de los siglos XV y X a.C.

Características:

LITERATURA ORIENTAL

Hebreas: El *Antiguo Testamento* de La Biblia.

Hindúes: El *Ramayana* y el *Mahabharata*

Chinas: *Shih Ching* o libro de las odas

LITERATURA CLÁSICA

Contexto social:

Características:

Principales exponentes:

Esta clase de literatura se desarrolló en Grecia y en Roma desde el siglo V a.C. hasta el siglo V d.C.

La civilización griega ha sido determinante en la posterior conformación de las culturas de occidente. Sus manifestaciones en escultura, arquitectura, teatro, literatura, oratoria, política, filosofía, estética y ciencia todavía siguen siendo paradigmas y puntos de referencia en gran parte del mundo. Todo esto gracias a la gran oportunidad de intercambio comercial en la navegación. Un factor también influyente fue la concepción mitológica de estos pueblos.

La literatura griega y romana se subdivide en varios géneros a saber: la épica, la epopeya, la lírica, la prosa, la elocuencia, la comedia y la tragedia. La épica y la epopeya surgieron de los *aedos*, antiguos cantores griegos que ambientaban las fiestas con sus relatos. La lírica surgió del canto, usualmente acompañado con una lira, y el teatro nació de las fiestas populares en honor a *Dionisio*, el dios del vino. A diferencia de la poesía épica y lírica, que estaban dirigidas a grupos determinados, el teatro era eminentemente popular y buscaba un efecto purificador: la catarsis.

Épica

Homero: *Ilíada*, *la Odisea*.

Epopeya

Hesíodo: *La teogonía*.

Lírica

Solón: *Elegías*.

Safo de Lesbos: *Oda a Afrodita*.

Anacreonte: *Epigramas*.

Píndaro: *Epinicios*.

Prosa

Heródoto: *Historias*

Tucídides: *Historia de la guerra de Peloponeso*.

Jenofonte: *Memorabilia*.

Elocuencia

Demócristenes: *Discursos*.

Comedia Aristófanes: *Las nubes*, *Los pájaros*, *Asamblea de mujeres*.

Tragedia

Sófocles: *Edipo rey*, *Antígona*.

Literatura Romana:

Virgilio: *La Eneida*.

LITERATURA MEDIEVAL

Principales exponentes:

Contexto social:

Características:

La llamada edad media o medioevo incluye un largo periodo: desde la caída del Imperio romano hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos (1453). Su principal rasgo es la presencia creciente de la espiritualidad cristiana en todos los órdenes de la vida social. Este rasgo supuso la condena de los modelos paganos de la vida, e indirectamente, el desconocimiento o rechazo de las manifestaciones literarias de las culturas griega y romana, actitud que las Cruzadas y el comercio subsiguiente se encargaron de enterrar. El modelo económico de la época era el feudalismo, y el modelo político era la monarquía.

Como consolidación de las lenguas romances, empezó a desarrollarse en Europa una importante literatura compuesta en los primitivos dialectos que dieron origen al castellano, al francés y al italiano. Las principales manifestaciones literarias de la época fueron: Los cantares de gesta (poemas épicos anónimos), poesía provenzal (poesía amorosa de gusto refinado), las novelas de caballería (escritas en prosa) y el cuento. Los cantares de gesta y las novelas de caballería narraban las aventuras de un personaje, generalmente de carácter histórico.

Cuento

Giovanni Boccaccio: *El Decamerón*

Poesía

Francisco Petrarca: *Sonetos y canciones*

Cantares de gesta

La canción de Rolando (Anónimo)

El cantar del Mío Cid

Poesía épica

El Cantar de los nibelungos (Anónimo)

Aunque la obra de Dante Aligheri pertenece a la Edad media, se considera su obra *La Divina Comedia*, como perteneciente a la Edad renacentista.

LITERATURA RENACENTISTA

Contexto social:

Características:

Principales exponentes:

Se dio entre los siglos XV y XVI d.C. debido a las cruzadas, ciudades como Génova, Venecia, y Florencia se convirtieron en potencias marítimas y comerciales, el lugar propicio para un intercambio cultural. Gracias a este hecho, la literatura griega se redescubrió, cambiando el misticismo medieval por el humanismo renacentista. Esta Edad también está marcada por la aparición de la burguesía, un género de nuevos ricos imposibilitados de vivir en los palacios de la corte.

Las características generales del renacimiento son:

Renacimiento de los ideales de la cultura grecolatina, interés por la individualidad, investigación por las leyes naturales, pensamiento religioso anticlerical, antiescolástico y antiescótico, materialismo, sensualismo y alegría de vivir.

En esta Edad surge también el **barroco**, caracterizado por la ornamentación profusa en adornos y líneas extravagantes que rompen los cánones clásicos, creando desequilibrios y fuertes contrastes. El barroco nace a finales del siglo XVI y prevalece hasta principios del siglo XVIII

Portugal

Luis de Camoens: *Las Lusíadas*.

Italia

Ludovico Ariosto: *Orlando Furioso*.

Niccolò de Machiavello: *El Príncipe*.

Francia

François de Rabelais: *Gargantúa y Pantagruel*.

Michael de Montaigne: *Ensayos*.

Inglaterra

Christopher Marlowe : *La trágica historia del doctor Fausto*.

William Shakespeare: *El Rey Lear*.

Ben Jonson: *Volpone o El Zorro*.

Jhon Milton: *El Paraíso Perdido*.

LA ILUSTRACIÓN

Contexto social:

Se desarrolla en el siglo XVIII, el siglo de la filosofía empirista, del mercantilismo y el resquebrajamiento de los vínculos feudales. En este siglo, también llamado siglo de las luces, se desarrolló bajo el marco de la revolución francesa, trayendo como resultado el movimiento del despotismo ilustrado y la aparición de la primera enciclopedia.

Neoclasicismo

Romanticismo

Características:

Exponentes:

Características:

Exponentes:

Los neoclásicos buscaban que la literatura sirviera para formar intelectual y espiritualmente a los hombres; y por eso eligieron temas que hacían reflexionar sobre aspectos morales y formas de conducta. Para esto, los escritores debían utilizar un lenguaje claro y armonioso. Ellos también debían mantener la separación de los géneros y respetar las unidades clásicas de acción tiempo y lugar.

Aunque el ensayo fue el género neoclásico por excelencia, también existieron géneros como la prosa, la poesía, el teatro como comedia y como tragedia.

Obras destacadas:

Molière: *El médico a palos*.

Voltaire: *Zadig*.

Fue una reacción al neoclasicismo. El romanticismo defendió la idea de la libertad y que la genialidad del hombre no estaba en sus ideas sino en su imaginación, y trataba temas como los sentimientos íntimos, la historia y tradición popular, la defensa de los valores nacionales y la naturaleza. Se desarrolló en géneros como la poesía, la prosa, el teatro y los cuentos de hadas.

Johann Wolfgang Goethe (Alemania): *Las desventuras del joven Werther*, *Fausto*.

Víctor Hugo (Francia): *Los miserables*.

Alejandro Dumas (Francia): *Los tres mosqueteros*.

Lord Byron (Inglaterra): *Don Juan*.

LITERATURA NORTEAMERICANA DEL SIGLO XIX

Contexto social:

Características:

Exponentes:

Estados Unidos se consolida como nación en 1783 bajo los principios de la ilustración. La expansión del nuevo marco geográfico de las nuevas naciones se llevó a cabo sin cesar estimulada fundamentalmente por motivos económicos. Antes de que se convirtiera en una gran potencia, Estados Unidos tendió a que afrontar la guerra civil, la cual, tras su superación, abre una nueva etapa en el desarrollo de este país, mediante una política patriótica e imperialista.

Esta literatura indaga en el significado profundo de las sensaciones que experimenta el individuo frente a las cosas.

La literatura norteamericana utiliza frecuentemente los siguientes recursos: la simbolización, la visión lírica de la realidad, la penetración psicológica, la admiración por la naturaleza y la sencillez expresiva. Una segunda etapa de la literatura norteamericana del siglo XIX está marcada por la visión objetiva de la realidad: afán de verosimilitud y exaltación de lo cotidiano.

Prosa

Herman Melville: *Moby Dick*, *Benito Cereno*, *Billy Bud*.

Edgar Allan Poe: *El gato negro*, *Berenice*, *El cuervo*, *La caída de la casa Usher*.

Lírica

Walt Whitman: *Canto a mí mismo*, *Hojas de hierba*

REALISMO: SIGLO XIX

Contexto social:

Características:

Exponentes:

Surgió en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, como una reacción contra el idealismo y el individualismo románticos, y se caracterizó por volcar su atención hacia la realidad cotidiana. La razón de esta nueva actitud está en la difícil situación social que se vivía en Europa en ese momento. Como consecuencia de la revolución industrial, las grandes empresas conocieron una prosperidad sin precedentes. Las actividades comerciales se multiplicaron, pero también se multiplicaron las diferencias sociales y económicas. Los artistas del realismo consideraban que el ser humano era producto de su ambiente social. Por eso se desinteresaron de los solitarios héroes románticos y prefirieron observar al hombre en su entorno.

En el realismo, el lenguaje literario se adaptó como instrumento de representación objetiva. El afán de objetividad hizo que pareciera un estilo sobrio, eficaz y de gran precisión.

El realismo presentó las siguientes características:

La sociedad como tema central, presentación de temas verosímiles, actitud cronista y fin didáctico.

El género realista por excelencia fue la novela, la cual se cultivó principalmente en Francia, Rusia e Inglaterra; aunque eso no le resta importancia al teatro realista, el cual surgió después de la novela, a finales del siglo XIX.

Francia

Stendhal: *Rojo y Negro*.

Honoré de Balzac: *Eugenia Grandet*.

Gustave Flaubert: *Madame Bovary*

Emile Zola: *La bestia humana*.

Rusia

Fedor Dostoievski: *Crimen y Castigo*.

León Tolstoi: *Guerra y paz*.

Anton Chejov: *Una Bromita*.

Inglaterra

Charles Dickens: *David Copperfield*.

Oscar Wilde: *La importancia de llamarse Ernesto*.

Noruega

Henrik Ibsen: *Casa de muñecas*.

EL SIMBOLISMO

Contexto social:

Características:

Exponentes:

En los últimos años del siglo XIX la concepción positivista del mundo entró en crisis. Esto se debió a los fracasos de la ciencia para explicar ciertos fenómenos físicos y naturales; y al desarrollo de la psicología. La crisis del positivismo se manifestó en el arte a través de diversos movimientos que rechazaron el realismo y buscaron nuevas formas de expresión estética. El resultado fue una verdadera revolución que abarcó todas las artes y se convirtió en la semilla del arte contemporáneo.

Casi todos los poetas simbolistas se iniciaron con el Parnasianismo, que buscó la belleza como fin supremo del arte. Los parnasianos se caracterizaron por su exquisitez formal y por preferir temas exóticos y fantásticos. Finalmente este movimiento fue considerado decorativo y superficial.

Los rasgos más destacados de la poesía simbolista son la sensualidad, la musicalidad, el culto a la belleza y la utilización de figuras literarias como la metáfora, el símbolo y la sinestesia.

Las figuras más destacadas del Simbolismo fueron los poetas franceses **Charles Baudelaire**, **Paul Verlaine**, **Arthur Rimbaud** y **Stéphane Mallarmé**.

Obras como *Correspondencias*, *El alma del vino*, *Perfume exótico*, y *La destrucción*, de Charles Baudelaire, y *Vocales*, *Flores* y *Carta a un Profesor*, de Arthur Rimbaud, son las obras más reconocidas del simbolismo francés.

SIGLO XX: LAS VANGUARDIAS

Contexto social:

Características:

Exponentes:

Durante el segundo tercio del siglo XIX Europa experimentó un fuerte desarrollo económico, consecuencia de la revolución industrial. Este auge económico se prolongó hasta los primeros años del siglo XX, hasta que se desencadenó el primer gran conflicto bélico de la historia: la primera guerra mundial. Esta guerra y sus consecuencias impresionaron profundamente el espíritu de los artistas: un sentimiento generalizado de lo absurdo y de la irracionalidad del ser humano se convirtió en la influencia principal que provocó el surgimiento de un arte animado por el desencanto.

La situación permanente de cambio en los movimientos artísticos hace que el panorama general del arte del siglo XX sea muy complejo y variado.

Las vanguardias adoptaron una actitud combativa contra todo el arte pasado, consideraban la literatura y el arte en general como un juego intrascendente, rechazaban el realismo, rendían culto a la novedad, buscaron inspiración en diferentes y lejanas culturas, eliminaron la lógica y disolvieron la estructura formal del poema, a veces utilizando lenguaje coloquial.

Ezra Pound (USA): *Salón de té*, *Un pacto*, *Una muchacha*, *Meditatio*.

Thomas Stearns Eliot (USA): *Lo que dijo Trueno*.

Paul Valéry (Francia): *La curva de tus ojos*, *Te amo*, *La enamorada*.

Las vanguardias o ismos más conocidos fueron: Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo y constructivismo, entre otros.

LITERATURA CONTEMPORÁNEA

Contexto social:

Características:

Exponentes:

Tras la guerra, la reconstrucción y la recuperación económica fueron rápidas y Europa vivió una época de paz y felicidad, que no duró mucho, ya que se vio interrumpida por la crisis económica

mundial a raíz del quiebre de la bolsa de New York en 1929, la Guerra Civil Española y, finalmente, la Segunda guerra mundial. Después, USA y la URSS se convirtieron en potencias antagónicas, dando origen a la Guerra Fría.

En la narrativa contemporánea aparece una técnica novedosa como lo es el narrador omnisciente, quien no pretende saberlo todo sino que deja que sean los personajes mismos los que desarrollen su historia.

El teatro contemporáneo es un tipo de teatro que busca la comunicación total entre el actor y el espectador. Este teatro se subdivide en: de vanguardia, épico, existencialista y de lo absurdo.

Narrativa

Marcel Proust: *En busca del tiempo perdido*

Franz Kafka: *La metamorfosis*

James Joyce: *Ulises*

Fernando Pessoa: *Letanía de la desesperanza, Peristilo.*

William Faulkner: *Mientras agonizo.*

Ernest Hemingway: *El Viejo y el mar.*

Albert Camus: *El extranjero*

Marguerite Yourcenar: *Memorias de Adriano*

Teatro

Jean Paul Sartre: *A puerta cerrada.*

Henry Miller: *Primavera negra.*

Humberto Eco: *El nombre de la rosa.*