

ÍNDICE

Literaturas Prehispánicas

Literatura Colonial Mexicana del siglo XVI

Literatura Barroca Novohispana

Literatura humanista del siglo XVIII Mexicano

Romanticismo y Realismo

El Modernismo

Vanguardismo

LITERATURAS PREHISPÁNICAS

Literatura Náhuatl

Poesía Náhuatl

Poesía Religiosa

Poesía Lírica

Poesía Épica

Prosa Náhuatl

Prosa Histórica

Prosa Didáctica

Literatura Maya

Literatura Quechua

Teatro Prehispánico

LITERATURA NÁHUATL

Entre los más conocidos se encuentran los aztecas, herederos de las culturas que les precedieron. Se dice que salieron de un lugar llamado Aztlán y que, dirigidos por su dios Huitzilochtli, peregrinaron hasta llegar al Valle de México. En el año 1352, fundaron la ciudad de Tenochtitlan que, con el tiempo, fue la capital de un poderoso imperio.

Los aztecas se caracterizaron por una intensa actividad guerrera, lo identificaron con el Sol. El soldado Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, intuyó que algo terrible y doloroso había sucedido para los aztecas.

Cultivaron una tradición literaria en lengua náhuatl, que conservaron en códices o libros, hechos en papel ámate doblado a manera de biombo.

POESÍA NÁHUATL

Expresaron sus sentimientos, dudas e ideas con gran fuerza emotiva. Emplearon metáforas para referirse a un concepto determinado. Se requiere un conocimiento especializado para entenderlas. ;Davor de vida; ;Aquel por quien vivimos; y ;El Dueño del cerca y del junto; hacia referencia al Dios Dual, creador del Universo; en tanto que ;Águila; y ;La garza preciosa; simbolizaban a Huitzilochtli, dios de la guerra.

Otro recurso frecuente es el difrasismo. Consiste en juntar dos metáforas o términos sinónimos que simbólicamente aluden a un solo pensamiento. Estaba íntimamente vinculada a otras expresiones artísticas, como la danza, canto, teatro y música, a su vez vinculadas con su religión. La poesía náhuatl se puede dividir en tres tipos: religiosa, lírica y épica.

POESÍA RELIGIOSA

Una parte importante de la producción poética náhuatl está integrada por composiciones en las que los dioses, así como la relación de estos con los seres humanos ocupan un lugar central.

POESÍA LÍRICA

Otra vertiente de la poesía náhuatl, rica en matices y acentos, es aquella en que el poeta expresa sus sentimientos, dudas, reflexiones y quejas. A menudo llevó a esta poesía al campo filosófico, donde se examinan la existencia humana, la vanidad del mundo, la caducidad de las cosas, muerte, gozo de vivir y esencia de la poesía.

Nezahualcōyotl fue uno de los más sobresalientes, el que fuera señor de Texcoco (1402 – 1472). Se conservan 36 poemas suyos, más algunas arengas o discursos;.

POESÍA ÉPICA

Revela el mundo interior del poeta, la época exhibe el alma colectiva, esto es, todo cuanto constituye la riqueza histórica, religiosa y legendaria de una sociedad, como las hazañas de nobles guerreros, el origen de la civilización mexicana, las leyendas sobre la creación del mundo y los cinco soles, y los sacrificios que hicieron los dioses para el bien de la humanidad.

Los sentimientos se presentan en plural y como expresión del dolor comunitario, originado por la destrucción y la muerte.

PROSA NÁHUATL

La producción literaria en prosa es variada y abundante. En este libro hablaremos de dos: la histórica y la didáctica. La primera, la más numerosa e importante, nos ha permitido conocer el pensamiento y el desarrollo histórico de los pueblos nahuas.

PROSA HISTÓRICA

La prosa histórica fuera de producción literaria más estimada por los nahuas antiguos. Los señoríos poderosos, como Texcoco, Tenochtitlan y Tlaxcala, contaban con personas dedicadas a redactar anales y códices, en los que consignaban los hechos de cada año, y con genealogistas, quienes anotaban los nacimientos y muertes de personajes de alta jerarquía. No debe verse como una simple complicación de fechas y sucesos, pues, en muchos casos, era un medio que permitía a los pueblos prehispánicos encontrar su origen e identidad. Los códices y manuscritos narran este proceso.

PROSA DIDÁCTICA

Poco conocido en la prosa náhuatl es la existencia de textos didácticos en forma de proverbios o discursos educativos. También eran conocidos con el nombre de huehuetlatolli, término que se traduce como pláticas antiguas; o discursos de los viejos;. Los pueblos prehispánicos guardaban en la memoria a través de generaciones. Se conocen alrededor de 80 proverbios. Los discursos educativos, más extensos que los proverbios, explican las normas y prescripciones que regulaban la vida.

LITERATURA MAYA

La cultura maya alcanzó gran esplendor de los siglos IV al IX de nuestra era, ocuparon los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, en México y zonas de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Hablaban distintas lenguas, formadas de un tronco lingüístico común, y compartían la misma cultura, aunque con sus particularidades.

Fueron finos escultores y grandes arquitectos. Una de sus aportaciones fue la creación del falso arco o bóveda de piedras saledizas. Son famosas las ciudades de Palenque, Uxmal, Chichén, Itzá, Tikal y Copán.

En el año 1519, Hernán Cortes y sus hombres desembarcaron en la península de Yucatán. La cultura maya se encontraba en decadencia. Según el Libro del Chilam Balam de Chumayel, el fin de los mayas había sido profetizado.

La literatura maya fue redactada por indígenas cultos, instruidos por los frailes evangelizadores, que aprendieron a escribir sus lenguas vernáculas utilizando el alfabeto latino. Como consecuencia del momento en que se redactaron, a menudo se mezclan las ideas europeas con las indígenas.

Entre los textos más importantes están, en maya yucateco, una colección de crónicas históricas y profecías conocidas como el libro del Chilam Balam de Chumayel; en maya quiche, el Rabinal Achí, y el Popol Vuh ;Libro del Consejo; o ;Manuscrito de Chichicaste nango;.

Los mitos fueron muy importantes. En la literatura maya a menudo se mencionan y pueden clasificarse en mitos divinos y cosmogónicos, que hacen referencia a los dioses y el cosmos, como en el Popol Vuh, y mitos heroicos, que narran historias de personajes que destacaron por sus hazañas.

LITERATURA QUECHUA

La cultura quechua o incas posee un lugar prominente en el contexto de las civilizaciones prehispánicas. Los incas iniciaron su expansión a fines del siglo XV. Crearon un imperio a lo largo de la cordillera de los Andes, desde el actual Ecuador hasta el norte y oeste de lo que hoy es Argentina.

Su economía se basó en la agricultura; desarrollaron técnicas agrícolas, como el regadío a través de canales y acueductos, y el cultivo en terrazas construidas en terrenos inclinados y en laderas de las montañas.

En 1531, el ejército español encabezado por Francisco Pizarro penetró en el territorio incaico. En aquel momento existían poemas hereditarios entre Huascar y Atahualpa, dos hermanos que disputaban el trono.

Los incas no conocieron un lenguaje propiamente gráfico. La literatura quechua que ha llegado a nosotros fue rechazada después de la conquista por cronistas mestizos e indígenas, como el inca Gracilazo de la Vega y Felipe Guamán Poma de Ayala, o bien recogida de la tradición oral por investigadores más recientes. Destacan las del género poético, que pueden dividirse, a grandes rasgos, en jailli, o himno religioso, heroico o agrícola, y en arawi, que son expresiones de sentimientos íntimos, el amoroso, o cantos para celebrar en festejos colectivos.

Los atributos divinos del Sol son expresados por medio de metáforas. Dentro de las composiciones más íntimas o arawi, destacan por su dramatismo y cualidades literarias la Elegía a la muerte del Inca Atahualpa, de autor desconocido.

TEATRO PREHISPÁNICO

Entre los teatros prehispánico el teatro estuvo fuertemente ligado a las ceremonias religiosas. Los ritos, a los que se integraban la poesía, música y danza, con el tiempo se transformaron en verdaderas representaciones dramáticas, las primeras en América. El teatro maya era más elaborado y sofisticado que el náhuatl por la abundancia de elementos, como la música y el baile. Al igual que el teatro náhuatl, se perdió casi en su totalidad a raíz de la conquista. Varios evangelizadores lo utilizaron para enseñarles la religión católica.

El teatro náhuatl utilizaba elementos tradicionales, como vestuario, maquillaje, máscaras, danzas y poemas. Se caracterizaba por ser una fiesta ritual en la que participaban actor y espectadores con el propósito de rendir culto a alguna divinidad. No era, un espectáculo pensado para la diversión del público, sino un acto místico, una fiesta religiosa que duraba dos o tres días, una semana y hasta veinte días, en la cual se mezclaban comida, música, adornos faciales y plumajes con plegarias, ayunos, magia y ceremonias rituales.

Por sus características, las representaciones mayas pueden dividirse en tres clases: simples danzas con cantos, danzas con recitaciones y dramas completos con música, baile, diálogo y actores con máscaras y vestuario.

Es importante mencionar otra obra que, sin pertenecer íntegramente a la literatura prehispánica ni a la española, se constituye a partir de la combinación de ambas culturas. Se trata del drama inca Ollántay, de autor anónimo, escrito en lengua quechua y descubierto a principios del siglo XIX.

LITERATURA COLONIAL MEXICANA DEL SIGLO XVI

La crónica de Indias

Hernán Cortés
Bernal Díaz del Castillo
Fray Toribio de Benavente, Montolinía
Hernando Alvarado Tezozómoc

Teatro de Evangelización

Teatro Criollo

Juan Pérez Ramírez
Fernán González de Eslava

Poesía Renacentista

Poesía Lírica
Poesía Épica

LA CRÓNICA DE INDIAS

El siglo XVI mexicano está marcado por la conquista y la evangelización de los indígenas. Hernán Cortés fue la figura principal en la conquista.

Como lo señaló el poeta Octavio Paz, esto permitirá a los mexicanos ;verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena;.

En relación con la evangelización, la imposición de una nueva religión significó un proceso difícil de asimilar para los indígenas, quienes se vieron sometidos a un orden social desconocido que había puesto fin a su mundo. Lograron conservar parte de sus tradiciones, vigentes hasta nuestros días. La Colonia se organizó y definió sus estructuras sociales, económicas y políticas, y de esta forma se establecieron las instituciones más importantes para el gobierno y funcionamiento de la Nueva España.

El Fray Juan de Zumárraga fue el primer virrey novohispano. El acontecimiento más importante para los europeos del siglo XVI fue el encuentro con América. Empujados por sus logros militares y evangelizadores, plasmaron sus impresiones en forma de relatos, conocidos como crónica de Indias.

La crónica de Indias se convirtió en el género literario más prolífico en aquellos tiempos; la mayoría de ellas, escritas en prosa, describen detalladamente los acontecimientos.

Aun cuando sus autores hayan sido españoles, se consideran parte sustancial de la literatura mexicana. Son un complemento documental para conocer las culturas prehispánicas. En estas obras se registra la geografía y la naturaleza de los territorios conquistados, y se consignan, además, una porción fundamental del léxico indígena, como nombres de ciudades, de la flora y la fauna, así como de personajes históricos. Se basan en un estilo descriptivo y directo.

De las primeras narraciones conocidas en Europa, nacieron innumerables leyendas sobre la riqueza de las tierras conquistadas y la idea de que el indígena americano era un noble salvaje que, al desconocer la religión católica, debía ser evangelizado. Fueron escritas por soldados, misioneros, indígenas y mestizos. Los cronistas más importantes se encuentran Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, que participaron en la conquista de México.

Desde la perspectiva indígena destacan Herían Cortes Alvarado Tezozómoc y de la mestiza, Fernando de Alba Ixtlixóchitl. Finalmente, los españoles Pedro Mártir de la Anglería y Francisco López de Gómara, que se interesaron en ordenar e interpretar la información procedente del Nuevo Mundo. Nueva España comprendía lo que hoy es México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Filipinas. Sus fronteras se siguieron expandiendo hacia el norte de la República Mexicana durante el siglo XVII.

HERNÁN CORTES

Uno de los cronistas más importantes fue el propio Hernán Cortés (1485 – 11547).

Hizo estudios en la Universidad de Salamanca. En 1504, cuando tenía 19 años, zarpo de España rumbo a América en busca de un mejor prevenir. Manifestó habilidades militares y políticas, al ganar en corto tiempo tierras y la confianza de Velázquez, quien lo nombró jefe de la expedición que en 1519 salió hacia México. Empezó una campaña en la que dejó claro que era él y no Velázquez quien estaba anexando nuevos territorios a la Corona española. Carlos V, rey de España, lo nombro gobernador, capitán general y justicia mayor del territorio conquistado. Sus Cinco cartas de relación, la primera redacta poco después de llegar a México, fueron prohibidas. La intención de escribir estas cartas fue informar al emperador Carlos V sobre la conquista de México al mismo tiempo, obtener el reconocimiento y el prestigio de la Corona española por conquistar tan vasto y rico territorio.

Las Cinco cartas de relación pueden inscribirse dentro de la Crónica de Indias por su calidad literaria. Pruebas de sus cualidades literarias, es el siguiente fragmento de la Segunda Carta, en la que Cortés describe la asombrosa ciudad de Tenochitlan.

BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO

Cronista testimonial de la época es Bernal Díaz del Castillo (1496 – 1580). Escribió Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, extensa crónica cuyo valor documental la ha convertido en obra imprescindible para el conocimiento de los acaecidos entre 1517 y 1530. A diferencia de Cortés, Bernal escribió tiempo después de que la conquista había terminado, lo cual le permitió tener una visión más general y crítica. Se dedicó a narrar acontecimientos memorables que, a través de la escritura, adquiriendo sentido de permanencia. Hablar de lo que en verdad sucedió en la dominación del Imperio azteca (de ahí el título de "Historia verdadera"). Francisco López de Gómez, que sin haber participado en la guerra habían escrito crónicas con información de segunda mano.

El primero, describe la entrada de los españoles a la ciudad Tenochitlan y el recibimiento que les dieron Moctezuma y sus súbditos. El siguiente pasaje, relata los últimos momentos de la toma de Tenchtitlan, cuando Cuahutémoc es apresado y dos soldados españoles se disputan, al tiempo que Cortés, cual guerrero vencedor, observaba desde lo alto de un templo.

FRAY TORIBIO DE BERNAVENTE, MOTOLINÍA

En 1524, llegó al puerto de Veracruz un grupo de franciscanos que desempeñaron un papel determinante en la evangelización de los indígenas mexicanos. Fray Toribio de Benavente (1482) – 1569), mejor conocido como Motolinía, voz náhuatl que significa pobre o humilde, adoptó para identificarse con los indígenas desfavorecidos por la conquista española. Publicó una Doctrina Cristiana en lengua mexicana y castellana, que significó una herramienta indispensable para la evangelización. Se derivan los Memoriales y la Historia de los indios de la Nueva España, que se han recuperado a través de copias.

HERNANDO ALVARADO TEZOZÓMOC

Alvarado Tezozómoc (1520 – 1598) narra la conquista desde la perspectiva indígena. Escribió la Crónica mexicayotl y la Crónica mexicana, ambas en castellana. Tezozómoc cabalga entre dos culturas: la indígena y la española.

En la Crónica mexicana presenta fábulas, cronologías, cultura religión, etc., de la historia mexicana.

TEATRO DE EVANGELIZACIÓN

Los primeros en llegar fueron los franciscanos (1524), seguido de los dominicos (1526), los agustinos (1533) y los jesuitas (1572), que se fueron ubicando a lo largo y ancho del territorio mexicano.

Para combatir las creencias religiosas prehispánicas, los frailes estuvieron esas culturas y aprendieron las lenguas aborígenes. Los frailes pronto se dieron cuenta del gusto que los indígenas tenían por las representaciones religiosas. Para evangelizarlos, crearon obras dramáticas que les ayudaron a enseñar la doctrina cristiana.

La rápida aceptación que tuvieron las representaciones religiosas del siglo XVI entre los pueblos recién conquistados es un indicio de que el teatro era una práctica conocida y disfrutada por los indígenas. Las obras se representaban en los atrios de las iglesias, que generalmente eran de grandes dimensiones y podían albergar a un público numérico.

La primera pieza de teatro religioso que se montó en Nueva España fue una representación del fin del mundo, actuada por indígenas de Tlatelolco, en lengua náhuatl, en el año 1533.

TEATRO CRIOLLO

El teatro criollo, que si bien en un principio estuvo fuertemente ligado a la literatura española, con el tiempo, y de forma más clara en el siglo XVII, tomó rasgos propios. Estas representaciones se escribieron en castellano, de acuerdo con las formas de la comedia española de la época.

Al público novohispano le gustó este teatro, las autoridades civiles y eclesiásticas del virreinato estimularon los autos y premiaron las mejores representaciones. A partir de entonces el teatro dejó las iglesias y sus atrios para salir a la calle, y después ocupar nuevos escenarios con tabladillos y locales apropiados para la escenificación. Se escribió para conmemorar acontecimientos importantes de la vida colonial, tanto civiles como religiosas.

Los temas religiosos predominaron en las representaciones teatrales durante el virreinato. Los coloquios, por otra parte, también fueron usados por los primeros autores religiosos criollos.

Nació otro de carácter profano con rudimentarios esquemas de comedia, de farsa y de sainete. La comedia del género preferido por los autores teatrales de la época; es un poema dramático de enredo y desenlace festivo que tiene por objeto pintar los errores y vicios de los hombres para corregir las malas costumbres. Existen tres clases de comedia: carácter, costumbre y enredo o intriga.

JUAN PÉREZ RAMÍREZ

Juan Pérez Ramírez nació en México en 1545 y es, cronológicamente hablando, el primer dramaturgo americano. Su obra *El desposorio espiritual* entre el

pastor Pedro y la Iglesia Mexicana es la primera producción teatral de manufactura criolla.

FERNÁN GONZÁLES DE ESLAVA

Nació en España, alrededor de 1534. Al llegar a nuestro país, asimilo con sorprendente facilidad el habla y las costumbres mexicanas. La mayoría de sus piezas fueron relatos escenificados, en los que la narración de los sucesos era más importante que la acción, algunos de sus coloquios alcanzaron valor teatral porque se apartaron de la estructura elemental y expositiva de la época.

La característica más sobresaliente para explicar temas teológicos al público.

POESÍA RENACENTISTA

El gusto de una minoría europea, que seguía los ideales estéticos renacentistas del siglo XVI predominantes en España y otros países, determino la orientación de las primeras manifestaciones poéticas de la Nueva España.

Para conocer los orígenes de la poesía novohispana es fundamental el libro Flores de varia poseía, publicado en 1557, en la Ciudad de México.

La obra poética de autores como Gutierre de Cetina, Juan de la Cueva, Francisco de Terrazas y Cervantes de Salazar fue conocida en su tiempo, y algunos de sus poemas siguen gozando de la aceptación de un público no especializado.

POESÍA LÍRICA

La mayor parte de la lírica novohispana se encuentra en Flores de varia poesta, libro antes mencionado, en el que se incluye la obra de poetas como Gutierre de Cetina, Juan de la Cueva, Martín Cortés y Francisco de Terrazas.

Fue el primer poeta nacido en México de quien se tiene noticia. Su obra nos permite apreciar la situación de la poesía de su época. La unión de lo tradicional con lo novedoso constituye, en la poesía española del siglo XVI, el paso de la Edad Media al Renacimiento. Se adaptaron a nuestra lengua recursos procedentes de la lírica italiana renacentista, como el verso endecasílabo, el soneto y la octava real.

POESÍA ÉPICA

Junto a las crónicas y los testimonios en prosa sobre los hechos de guerra, escritos con una facilidad más documental que literaria, se encuentran algunas composiciones en verso, a veces muy posteriores a los acontecimientos que narran, que pretenden favorecer la versión épica, casi nunca imparcial, de las victorias españolas sobre las distintas civilizaciones indígenas. Aunque algunos escritores novohispanos incursionaron en la poesía épica, se considera que La Araucana, escrita por Alfonso de Ercilla en Chile, es la obra fundamental de esta clase de creación poética.

Ercilla utilizaba una forma estrofa italiana, la octava real, integrada por ocho versos endecasílabos rimados en un esquema ABAB ABCC.

LITERATURA BARROCA NOVOHISPANA

Literatura Barroca Novohispana

El Barroco
Sor Juana Inés de la Cruz
Carlos de Sigüenza y Góngora

Teatro Barroco Novohispana

Juan Ruiz de Alarcón
Sor Juana Inés de la Cruz

LITERATURA BARROCA NOVOHISPANA

Al empezar el siglo XVII, los grandes conquistadores ya habían desaparecido. Aunque la Nueva España siguió extendiendo sus fronteras hacia el norte, estas conquistas no fueron tan contundentes como las del siglo anterior. La evangelización continuo, pero no con la misma intensidad.

Algunas serían famosas, como la que sostuvo Juan de Palafox, obispo de Puebla, con los jesuitas.

Las pinturas barrocas adornaron las suntuosas iglesias coloniales, cada día

más numerosas, Los conventos de monjas fueron típicos del siglo XVII, al grado de que la importancia de una ciudad se medía según el número de conventos que poseía.

EL BARROCO

Conocido con una época marcada por una aguda crisis económica, inestabilidad social, guerras continuas, así como por una reacción en lo ideológico contra el avance del protestantismo.

A fines del siglo XVI, el creciente desasosiego por la paulatina crisis del Imperio español marco un nuevo rumbo a la sensibilidad artística que también se hizo notar en las colonias.

Literatura española alcanzó su cima y con el que también llegó a su fin la hegemonía política y cultural de España en Europa.

La época barroca comprende desde fines del siglo XVI hasta mediados del XVIII; sus repercusiones artísticas son distinguibles en la pintura, escultura, música, arquitectura y, desde luego, la literatura de Europa y de las colonias españolas y portuguesas en América.

En la poesía española, las dos modalidades literarias principales, el culteranismo y el conceptismo, se encuentran representadas en las obras de Luis de Góngora y Argote y de Francisco de Quevedo y Villegas, respectivamente. La influencia del primero en los poetas de la Península y de las colonias es determinante para el desarrollo del barroco, entendido como un estilo rebuscado y complejo.

La música lo mismo era interpretada por indígenas que por frailes y monjas; había para todos los gustos: profana y religiosa, culta y popular.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Juana Inés Ramírez de Santillana, o Sor Juana Inés de la Cruz (1651 – 1695), según el nombre religioso con el que firmo sus obras dramáticas y poéticas, es la gran exponente del estilo barroco y, sin duda, la principal figura de las letras del periodo virreinal. Hija natural de Isabel Ramírez y Pedro Manuel de Asbaje, Juana Inés nació en Nepantla, en el actual Estado de México. Murió en 1695, a los 46 años de edad.

Aprendió latín, inicio estudios de física, astronomía, música y compuso sus primeros textos poéticas.

Escribió obras dramáticas en verso y composiciones circunstanciales para amigos, celebraciones religiosas, certámenes o conmemoraciones. En su tiempo fue conocida y admirada en América y en España, donde se comenzaron a publicar sus obras completas.

En la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, especie de autografía intelectual escrita en prosa, al final de su vida se vio conminada por su confesor a abjurar de sus tareas literarias para consagrarse plenamente a la vida religiosa.

Incursiono en distintas composiciones métricas, como romances, sonetos, silvas y décimas. El romance llega a adquirir una dimensión lírica, el empleo de imágenes o metáforas se subordina a la argumentación, rica en recursos barrocos. Señalamos la prosopopeya, como en este caso: ;el Pensamiento; y la antítesis: oposición de ideas que, por contraste, cobran mayor relieve.

Entre su abundante producción poética, la propia Sor Juana en su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, ;un papelillo que llaman el Sueño;. Se refería a un extenso poema, conocido como Primero Sueño, cuyo título alude a la primera de las Soledades de Góngora.

CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA

A diferencia de Sor Juan, Sigüenza no fue niño precoz. Comparte con la ;Décima Musa; su origen criollo. Nació en la Ciudad de México, en 1650. En 1672 compitió y ganó la cátedra de Matemáticas y Astrología.

Sigüenza se desempeñó como cosmógrafo, capellán, contador, etc., que con el tiempo le dio títulos de prestigio. Famoso por su misoginia e intolerancia. Como otros intelectuales de su tiempo, mantuvo charlas eruditas con Sor Juan sobre música, astronomía y literatura, entre otros temas. Llegó a poseer una magnífica biblioteca, donde reunió no solo libros, sino también códices y manuscritos de la cultura prehispánica a la que se sintió muy atraída.

Escribió obras históricas, filosóficas, astronómicas y, por supuesto, literarias; destacan dos: El triunfo parthénico (1668) y La primavera indiana, publicada en 1662. En 160, publicó Los infortunios de Alonso Ramírez.

TEATRO BARROCO NOVOHISPANO

La creación teatral del siglo XVI se siguió manifestando durante la centuria siguiente. Influído por el barroco, el teatro del siglo XVII surgió como un espectáculo de pirotecnia plástica y verbal que tuvo gran éxito en la sociedad colonial. Los personajes son alegóricos, el lenguaje metafórico y la obra, en conjunto, cumple una función educativa.

En el teatro barroco cuatro temas aparecen constantemente: la religión, monarquía, honor y lo popular. A menudo, los dramaturgos suelen dar sus

obras un sentido moralizador o didáctico.

JUAN RUIZ DE ALARCÓN

Juan Ruiz de Alarcón es, junto con López de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina, uno de los cuatro grandes del teatro del Siglo de Oro español y, con el Inca Gracilazo de la Vega, un verdadero clásico de la dramaturgia de Iberoamericana. Alarcón nació en la Ciudad de México en 1580.

Fue criollo, que su cultura fue heredera de la española y que, aunque escribió en España, su actitud creadora de americana y, por tanto, diferente a la de los autores peninsulares.

Al escribir sus comedias dio más importancia a la introspección de los personajes que a una acción llena de incidentes y enredos, los caracteres que concibió tienen tal fuerza psicológica que dan a sus obras teatrales una modernidad excepcional.

Juan Ruiz de Alarcón, a diferencia de otros autores de los Siglos de Oro, como López de Vega, no fue tan fecundo: ¡solo escribió veintitrés obras! En la actualidad, con frecuencia se llevan a escena *Las paredes oyen*, *Los pechos privilegiados*, *Examen de maridos* y *La verdad sospechosa*.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Escribió dos comedias, tres autos sacramentales, cinco loas y dos sainetes, muestran tanto sus dotes literarias como teatrales. En sus obras se ve la influencia de Calderón y algunos rasgos de López de la Vega.

En los sainetes ;*Décima Musa*; se desenvuelven con finura, sentido de humor e ingenio. En su época tuvieron mucho éxito las comedias de enredos o ;de capa y espada;. Escribió *Los empeños de una casa*, obra que ha sido muy festejada por una crítica y que la sido llevada a escena varias veces.

LITERATURA HUMANISTA DEL SIGLO XVIII MEXICANO

Humanistas Mexicanos

Prosa Humanista

Francisco Javier Clavijero
Francisco Javier Alegre

Poetas Humanistas

Diego José Abad
Rafael Landivar

Periodismo Ilustrado

José Ignacio Bartolache
José Antonio Alzate

Teatro Neoclásico Mexicano

Eusebio Vela García

Fernández de Lizardi

El Pensador Mexicano
El Periodismo

HUMANISTAS MEXICANOS

El siglo XVIII, llamado de la Ilustración o de las Luces, se caracterizó por el predominio de la razón. Inspirada por este pensamiento, la ciencia tuvo avances significativos, sobre todo en el campo de la experimentación. La Enciclopedia, que supuso la difusión de todo el saber científico y técnico, sintetizó el espíritu ilustrado.

En las artes surgió el neoclasicismo, corriente que valoró y tomó como modelo a los clásicos latinos y griegos. A diferencia del barroco, el arte neoclásico fue austero y equilibrado.

Los jesuitas constituyeron el mayor organismo cultural no solo de México sino de América. Fueron dueños y directores de numerosos colegios y misiones. Abanderaron las ideas progresistas de la época. Su internacionalismo permitió la llegada de sacerdotes científicos que exploraron y estudiaron la geografía y la naturaleza de las tierras americanas.

El humanista se asocia con el Renacimiento. Se caracteriza por su interés en el hombre y por su pronunciada inclinación hacia la cultura grecolatina. En el siglo XVIII, los jesuitas novohispanos le dan un nuevo impulso.

Clavijero, Alegre, Landivar, Abad y Cavo son algunos humanistas mexicanos que pusieron su pluma al servicio de la literatura, historia y el arte. Según el estudio Gabriel Méndez Plancarte, en sus obras es posible distinguir las siguientes características:

Las civilizaciones prehispánicas son muy admiradas. Clavijero, estudia la cultura de los antiguos mexicanos; Cavo exalta la figura de Cuahutémoc y disminuye la de Cortés; Márquez lamenta la pérdida de documentos y edificaciones prehispánicas.

Existe un sitio profundo de la mexicanidad. Desde el destierro, los jesuitas proclamaron las maravillas de la tierra donde nacieron que, a través de sus obras, dieron a conocer al mundo.

En el mestizaje racial y cultural fundamentaron el nacionalismo mexicano. Todos son criollos; ya no se sienten ni españoles ni indígenas, sentimientos que proclamaron con orgullo.

PROSA HUMANISTA

FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO

Francisco Javier Clavijero (1731 – 1787), destaca entre los autores que revelaron la grandeza del pasado indígena. Aprendió el mixteco, pues su padre era alcalde de los pueblos de Teziutlán y Xicayán en Oaxaca. Legó a dominar veinte lenguas indígenas, además de latín, griego, francés y portugués.

Su obra principal es Historia antigua de México, defiende otras culturas prehispánicas, a las que considera tan perfectas que ;bastaría por si solas para confundir el orgulloso desprecio de los que creen limitado a las regiones europeas el imperio de la razón;.

FRANCISCO JAVIER ALEGRE

AL igual que Clavijero, Alegre (1729 – 1788), nació en Veracruz y murió en Italia. Su vasta erudición lo llevó a incursionar en temas teológicos, políticos e históricos. Realizó una versión latina de la Iliada y compuso un poema épico intitulado Alexandriada. En prosa, destacan las Instituciones teológicas y la Historia de la compañía de Jesús. La descripción es muy interesante, pues presenta un panorama de esta urbe en el siglo XVIII.

POETAS HUMANISTAS

DIEGO JOSÉ ABAD

Abad (1727 – 1779) nació en Jiquilpan, Michoacán. Estudió en San Ildefonso y enseñó filosofía, teología y derecho. Al lado de sus tratados científicos y filosóficos, su poesía religiosa ha sido muy celebrada, en especial, el poema ;De Dios y de Dios – Hombre;. También escribió

;Nostalgia del Tepeyac;, donde reivindica su fe en la Virgen de Guadalupe, la cual identifica con México, la patria que añoraba durante su exilio.

RAFAEL Landivar

Landivar (1731 – 1793) nació en Guatemala y terminó su formación religiosa en México, donde vivió durante diez años. La crítica lo incluye en el neohumanismo mexicano por su poema *Rusticario mexicana*, donde plasma su admiración por la naturaleza novohispana.

Escribió en latín, la *Rusticario mexicana* fue traducida a otros idiomas en varias ocasiones. Sin duda, la labor realizada por los jesuitas mexicanos no se limita al campo de la literatura. Fueron dirigidos representantes y continuadores del humanismo cristiano que llevó a América en el siglo XVI y precursores del México independiente. Por todas estas razones, los ilustres jesuitas ocupan un lugar relevante en la historia mexicana del siglo XVIII.

PERIODISMO ILUSTRADO

La intensa actividad académica del siglo XVIII y la expansión de las ideas de la ilustración francesa propiciaron la aparición de un grupo de científicos y humanistas mexicanos que constituyeron a difundir la ciencia y la literatura a través del periodismo.

La mayoría de los escritores, muchos de ellos sacerdotes, fueron destacados científicos que, gracias al nacimiento y auge de los periódicos del siglo XVIII, difundieron, entre un gran número de personas, conocimientos y descubrimientos que en general estaban reservados a contados especialistas.

En ese proceso se beneficiaron los lectores, que tuvieron a su alcance mayor y variada información; editoras, que vieron aumentar el número de lectores; escritores, que tuvieron la oportunidad de publicar con cierta regularidad y comprobar la respuesta de su público; los científicos, que dieron a conocer algunos de sus trabajos, y los criollos, que encontraron en el periódico un medio para manifestar sus intereses.

JOSÉ IGNACIO BARTOLACHE

José Ignacio Bartolache fue doctor, matemático y científico. Nació en Guanajuato, en 1739. Fundó el *Mercurio Volante* en el año 1772, uno de los primeros periódicos de Nueva España. En *Usos y abusos del pulque para curar enfermedades*, examinó con espíritu científico un tema popular.

JOSÉ ANTONIO ALZATE

José Antonio Alzate nació en 1737, en Ozumba, Estado de México. Fundó cuatro periódicos, de los cuales el Diario literario de México (1768) y la Gazea de Literatura de México (1788) fueron los más importantes, publicó artículos de temas tan diversos como agricultura, comercio, minería y geografía.

TEATRO NEOCLÁSICO MEXICANO

En México aumentó la actividad teatral durante el siglo XVIII. Se constituyeron más teatros, como El Nuevo Coliseo de la Ciudad de México, que fue el centro de la vida teatral de la vida teatral mexicana. Salvo en la cuaresma, las escenificaciones se presentaban todo el año.

Se incluían bailes y música, había una mayor utilización de trucos y maquinas, aspecto que en parte se explica por la difusión que la ciencia tuvo en esta centuria. El teatro novohispano adoptó del periodo neoclásico, en la dramaturgia dieciochesca mexicana destacan los nombres de Cayetano de Cabrera y Quintero, Francisco de Soria y Eugenio Vela, que fueron dramaturgos que gozaron de la aceptación del público.

La actividad teatral durante el siglo XVIII novohispano fue muy intensa. Se representaron obras de neoclásicos españoles, como Leandro Fernández de Moratín y José de Cañizares, y de autores franceses, como Molière y Racine, prueba que el teatro era un medio de entretenimiento popular.

La reconstrucción del Nuevo Coliseo de la Ciudad de México, que sustituyó al anterior que había sufrido un incendio en 1722, alentó el teatro novohispano.

Las obras que se llevaron a escena son de muy diversos géneros. Aunque el teatro novohispano se vio influido por el europeo, peninsular y francés, de corte neoclásico, hubo escenificaciones de tipo popular encaminadas a distraer y entretener a un público no especializado. Fue entonces que surgió un teatro llamado de magia y maquinismo que, acompañado de música y baile, debió ser muy atraído para los espectadores.

EUSEBIO VELA GARCÍA

Uno de los dramaturgos novohispanos fue Eusebio Vela García (1688 – 1737), se sabe que escribió quince piezas teatrales, de las cuales se conservan tres.

En la Comedia nueva del Apostolado en las Indias y martirio de un cacique. La comedia es interesante en tanto que despliega una gama de mensajes: palabras en náhuatl se mezclan con el castellano; el joven Cristóbal, tlaxcalteca convertido en catolicismo, muerte en las llamas como cualquier mártir del cristianismo, hay dos grandiosos, uno es un indígena llamado

Axolote; el demonio aparece con el nombre de Izcóhuatl.

FERNÁNDEZ DE LIZARDI

Una figura clave de la narrativa de este periodo de transición entre el siglo XVIII y el XIX es el mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, quien apoyo el movimiento de independencia y se involucro en la lucha contra las injusticias sociales.

El compromiso se manifestó sobre todo como periodista, critico y narrador en el Diario de México y luego en El Pensador mexicano, semanario que él fundó y cuyo titulo se convirtió en su propio pseudónimo. Hace descripciones costumbristas, habla de las tradiciones, el lenguaje y las preocupaciones de los habitantes de la Ciudad de México; en cuenta la libertad para hablar de delicados asuntos políticos y sociales dentro del genero de la ficción. Logra criticar sin temor a la censura, las deficiencias del sistema educativo, la corrupción y el fanatismo religioso.

EL PENSADOR MEXICANO

De sus cuatro novelas, la que alcanzo mayor popularidad fue El Periquillo Sarmiento. Se vincula a la picaresca cultivada en España, sobre todo a El Lazarillo de Tormes. El autor mismo aclara en boca del protagonista: ;Cuando escribí mi vida, es sólo con la sana intención de que mis hijos se instruyan;

La trama de El Periquillo Sarmiento es sencilla: el protagonista escribe desde su vejez las memorias de su vida y su juventud picara para que sirvan de ejemplo y enseñalas a la generación siguiente.

;Al escribir un estilo casero y familiar;, esto es en el español de México, el habla novohispana, rompió con las tres letras coloniales, El Periquillo Sarmiento fundó nuestra literatura cinco años antes de que México existiera como nación y, lo que es todavía más importante, inicio la novela iberoamericana;

EL PERIODISMO

El periodismo, que nace en Inglaterra hacia 1710, contribuyó poderosamente a una mayor difusión de las ideas. En Iberoamérica, periodismo y literatura han estado relacionados desde el siglo XVIII. José Joaquín Fernández de Lizardi fundo el semanario El Pensador Mexicano, que se constituyo en el portavoz de sus concepciones sociales. Este escrito ataco sin cesar las lacras morales y políticas de su tiempo, es un autor que deja ver en sus artículos una honda

preocupación por la justicia, las reformas sociales y la abolición de la Inquisición.

ROMANTICISMO Y REALISMO

Nuevas Naciones y Nuevas Corrientes

El Romanticismo

Domingo Faustino Sarmiento

La pugna Bello–Sarmiento

Realismo y naturalismo

Poesía

Narrativa Romántica y realista

Ignacio Manuel Altamirano

La Novela Rural Hispanoamericana

La Literatura Gauchesca

Ricardo Güiraldes

Teatro

Teatro de Costumbres

NUEVAS NACIONES Y NUEVAS CORRIENTES

Después de las guerras de independencia, los escritores, como el mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, el venezolano Andrés Bello y el cubano José Martí, que enfrentaron situaciones de inestabilidad en sus respectivos países, buscaron a través de sus escritos contribuir a liberar a sus pueblos de la miseria material y cultural.

El revuelto ambiente latinoamericano obligó a los intelectuales a sumarse a la tarea de construir una nación y su identidad. En muchos países, los escritores se integraron activamente a la vida pública e incluso llegaron a ser presidentes de sus respectivas naciones. La necesidad de encontrar los rasgos que ilustraran lo característico de cada pueblo impulsó el afán de llevar a la literatura a algunos personajes típicos de la vida americana,

como el indígena, criollo, campesino y el gaucho.

La literatura iberoamericana del siglo XIX esta dominada por dos movimientos literarios – originados en Europa – que en general se consideran opuestos no solo en sus postulados estéticos, sino en su concepción del arte y la vida misma: romanticismo y realismo.

ROMANTICISMO

El Romanticismo es un movimiento artístico de los grandes filósofos y artistas. Se opone a los valores o postulados del neoclasicismo. La primera mitad del siglo XIX nace en Europa (sus causas y consecuencias) Es necesario recordar cuatro grandes transformaciones y su trascendencia: el nacionalismo, la democracia, el industrialismo y la protesta social.

Nacionalismo: Filosofía. Garibaldi, líder político de la unificación Italiana, Europa como resultado de las invasiones napoleónicas en cada país surgió el nacionalismo que propició las luchas de independencia, temas que ocupó la literatura. Independencias en los países como Grecia, Bélgica, Alemania, España y posteriormente todas las colonias americanas, en toda Europa y América, porque eran los pensamientos de la época por independizarse de la invasión napoleónica en Europa y en América de los países europeos.

Democracia: Sistema de gobierno originada en Grecia, el pueblo, la teoría política sobre la soberanía popular; el poder reside en el pueblo, que lo ejerce a través de representantes elegidos por sufragio (acto de votar).

liberalismo: inspirado en la ilustración transformación ya que va encontrar del Derecho Divino y apoya las libertades de expresión, pensamiento y asociación en el siglo XIX porque el pueblo ya no quería seguir con el Derecho Divino de los Reyes e Iglesia.

Revolución Industrial: Trajo cambios, los operarios y las maquinas. Con la maquina de vapor, hubo progresos sumamente notables en la factura del hierro y el acero, en las comunidades, ferrocarriles y barcos que aceleraron los transportes de mercancías, siglo XIX, surgió en Inglaterra y se propago por toda Europa y más tarde en América; y dio como resultado una gran demanda de mano de obra barata.

Protesta Social: La integran los campesinos y los obreros. Los campesinos abandonaron sus tierras para ir a las fabricas. Los obreros, se sintieron explotados. Eran mal pagados, grandes horarios de trabajo, que trajo como consecuencia la inconformidad, protesta y frustración, cuando vieron las traiciones de sus lideras, creando una crisis ideológica, política y social donde se cuestiono el orden anterior.

En la 1ª etapa Ángel Saavedra, Duque de Rivas, al igual que muchos contemporáneos, cultivo, asuntos históricos con las siguientes características de esta época: se retoma el encanto medieval, la

arquitectura gótica, las lenguas romances, valores, honor, justicia y caballería sus características:

El ideal libertario se fortalece con el nacionalismo, que se apoya en la insurgencia.

Predomina el sentimiento sobre la razón.

El paisaje, misterioso y melancólico, acentuara sé nocturnidad con la luna, las campanas, cementerios.

El paisaje refleja los estados de ánimo del poeta.

Se alaban las peculiaridades de cada región, las costumbres propias, lo histórico y lo tradicional y se estimula el espíritu nacionalista.

Principios de siglo XIX, Europa y posteriormente América. El hombre es bueno por naturaleza, siguen el pensamiento de Rousseau, pero lo corrompe la propia sociedad. Walter Scott (1771 – 1832). Excelente narrador. Mayor éxito Ivanhoe.

En la 2ª etapa Heinrich Heine, E.T. Amadeus Hoffman (cuentos), los hermanos Jacob (1785 – 1863), y Wilhelm (1786 – 1859), Grimm "Cuentos de Mitos y del Hogar"; Friedrich Schiller (1749 – 1832), multifacético, drama "Prometeo", novelas "Fausto", Alemania.

Abarco diversos campos, drama, novelas, poesías, obras científicas. "Fausto", inmortal como novela y opera de B. Goudunof. Pasada la etapa independentista, el romántico, encontró su propia realidad, la razón para su rebeldía en razón del contraste decepcionante entre lo soñado por el poeta y su mundo verdadero. Por ello se evadió hacia la soledad, los vicios o el suicidio.

En el siglo XIX Inglaterra, fue iniciador del romanticismo inglés y también de la novela histórica. Francois René A. de Chateaubriand, sus obras "Memorias de Ultra Tumba", "El Genio del Cristianismo" 1768 – 1848.

Francia fue discípulo de Rousseau y se apegó el enciclopedismo. Víctor Hugo, poesía, lírica, satírica, épica, teatro, novela, "Nuestra Señora de París", "Los miserables", "Los Trabajadores del Mar" 1802 – 1885

Es un escritor fecundo que enriqueció la poesía moderna, otorgándole nuestras sonoridades. Alejandro Dumas (padre) (1802 – 1870) y George Sand (1804 – 1876) novelas. "Los Tres Mosqueteros", "Veinte Años Después", "El Vizconde de Bragelon", "El Collar de Esmeraldas", "El Conde De Montecristo". Fue poco apreciado porque se dedico a escribir, con gran profusión, novelas folletinecas por entregas, junto con Eugenio Sue. Ramón de Mesoneros, Serafín Estibaldiz y José de Larra. Por medio del ensayo, medio literario, filosófico.

España. Fue una forma gustada por los intelectuales lo hacia de fácil lectura. Adecuan la línea costumbrista para hablar de la sociedad de Madrid y Andalucía. Se considera el mejor: Marino José de Larra.

Edgar Alan Poe (1809 – 1849); cuentos de terror, "La Casa Usher". poesía, "El Cuervo", novela, relato y ensayo. Romanticismo, movimiento artístico, 2ª etapa, José Zorrilla (1817 – 1893)

El pensador mexicano es el seudónimo del periodista y escritor mexicano Fernández de Lizardi que el autor de la obra ;Vida y Hechos;, de Periquillo Sarmiento, este autor es considerado como una transición, el neoclasicismo pero apunta ciertos rasgos prerrománticos. De sus cuatro novelas la que alcanzo mayor popularidad fue la anterior, se considera como la primer novela de América Latina y se establece un paralelismo histórico creada en España "El Lazarillo de Tornos".

La literatura Iberoamericana en su primera etapa corresponde a los movimientos independentistas de las colonias americanas entra los que encontramos al venezolano Andrés Bello que aparte de ser escritor fecundo, crea la gramática vigente en América Latina. El cubano José Martín que busco a través de sus escritos las ideas nacionalistas abocándose a los temas de la independencia. En Argentina se da la Poesía Gauchesca que es una rama del romanticismo y recibe este nombre ya que en salsa los valores del gaucho (vaquero argentino).

En la Poesía encontramos a:

Manuel Acullá "Nocturno a Rosario", poema donde se comprenden todas las características del romanticismo amor frustrado; exaltación de los sentimientos del autor.

Guillermo Prieto; político de la época que a través de sus escritos políticos realzo la vida del pueblo mexicano; y durante la independencia, critico durante a la sociedad mexicana, que rendía homenaje al pueblo francés.

Ignacio Manuel Altamirano "Clemencia".

DOMINGO FAUSTO SARMIENTO

En Argentina destaca la personalidad vigorosa de Domingo Faustino Sarmiento (1811 – 1888). Escritor de una obra vasta, su vida fue turbulenta, sobre todo en el campo de la política.

En Civilización y Barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga, Sarmiento se sirve de ese personaje histórico para bordar un mito y construir el ideal romántico de las libertas de la patria.

Como tantos otros pensamientos hispanoamericanos del siglo XIX, Sarmiento consideraba que el gobierno debía ;fomentar la instrucción y la

cultura;, única vía confiable para el progreso de los pueblos.

LA PUGNA BELLO–SARMIENTO

La dictadura de Rosas (1837 – 1852) obliga a muchos intelectuales argentinos; como Sarmiento, a desterrarse. En mayo 1842, Lastarria pronunció un discurso –que se supone el origen de la disputa– hablando de la emancipación literaria y de la necesidad de encontrar una expresión auténtica de lo nacional. Sarmiento participó en la disputa, pero su actitud, junto con lo apasionado de su postura, provocó una famosa polémica entre él y Andrés Bello, que giró en torno a lo nacional y la cultura europea.

REALISMO

Realismo: corriente estética simultáneamente a los avances de la ciencia y la técnica, del idealismo romántico anterior cedió su puesto al positivismo y al materialismo. Para mostrar el mundo tal como era el artista se desprendió de la exaltación romántica, de su exotismo y su fantasía; pero conservó la observación metódica propia de costumbrista. Así, el romántico propició el método de estudio metódico, como si observara a la sociedad con un microscopio se registró paralelamente a los progresos científicos. Se expresa objetivamente. En la segunda mitad del siglo XIX, Europa.

Debido al desarrollo industrial surgieron dos clases sociales diferentes y antagónicas:

- a) La clase de los burgueses, dueños de los medios de producción (fábricas).
- b) La clase de los obreros o proletarios, quienes aportaban el trabajo.

Entre estas dos clases estalló un conflicto cuando los burgueses adoptaron posiciones conservadoras con el fin de proteger su capital. Los proletarios, para ejercer presión efectiva, se organizaron en una agrupación cuyos estatutos (reglamento). Redactó Carlos Marx. En este ambiente filosófico se favoreció la aparición de la corriente estética: Realismo corriente estética los artistas.

Con las siguientes características:

1. El texto es el resultado de conocimientos e investigaciones minuciosas y se escribe objetivamente.
2. Cada palabra se elige por su significación exacta a fin de que provoque su recuerdo o una sensación. Determinada, aun se sabe ésta es brutal.
3. La actuación de los personajes no responde a causas desconocidas, sino a

una razón natural.

4. El artista realista desarrolla también elementos románticos, como el interés por la naturaleza, lo regional, lo local, lo costumbrista, pero elimina lo fantástico y lo subjetivo.

5. La obra se presenta como la relación de algo sucedido realmente a objetos o personas, de allí la trascendencia histórica de lo tratado y las descripciones físicas y psicológicas.

Europa (sus causas y consecuencias). En resumen, el realismo se enfocó, al análisis de la realidad y el examen crítico del mundo. Porque sus narraciones fueron objetivas, escribiendo sólo aquello que el protagonista podía hacer o ver desde las condiciones especiales en que se situaba.

FRANCIA

Honoré de Balzac (1799 – 1850)

"La Comedia Humana", en la cual quiso englobar la historia de la sociedad francesa desde 1830 hasta sus días, Papá Goriot. Eugenia Grandet.

Representante Gustave, Flaubert (1821 – 1880), tiene parte de novela romántica e incursiona con gran éxito en las novelas realistas "Madame Bovary".

INGLATERRA

Se da en la llamada era victoriana (por la reina del mismo nombre). Obra "Oliver Twist", "Cuentos de Navidad", "Davis Copperfield" Charles Dodgson "Alicia en el País de las Maravillas".

ESPAÑA

Pedro Antonio de Alarcón (1833 – 1891)

"El Niño de la Bola", "Sombrero de Tres Picos". Luis Coloma ;Pequeñeces ;, ; Jeromín;

Benito Pérez Galdos (1843 – 1920) "Episodios Nacionales" teatro "La Loca de la Casa".

RUSIA

El Conde León Tolstoi (1828 – 1910). Novelas: "La Guerra y la Paz", "Ana Karenina", ejemplos teatro y "Los Frutos de la Instrucción" o "El Cadáver Viviente".

Fedor Mijarlovich Dostoievsky (1821 – 1881) fue prácticamente el iniciador de la novela Psicológica "Crimen y Castigo".

Anfor Chejor (1860 – 1904) teatro y narraciones.

ESTADOS UNIDOS

Samuel L. Clemens (1835 – 1910) más conocido por su seudónimo Mark Twain, ejemplo "Las Aventuras de Tom Sawyer"

NATURALISMO

El Realismo y Naturalismo se dan simultáneamente pero tienen características que los distinguen.

1. El autor determina la conducta de los personajes en la herencia y desde el inicio están condenados a la desgracia o la destrucción.
2. Hay novelistas que inventaron los aspectos escabrosos y lo sustituyen por el fatalismo y por la reflexión filosófica.
3. Los temas predilectos son: el alcoholismo, la prostitución, el adulterio, la miseria y la belleza.
4. Como escritor precisa espacio para comprender sus teorías, prefiere descripciones largas, novelas, lenguaje directo y crudo, reflexiones, minuciosidad y omnisciencia.
5. En Europa Zola es el máximo representante, entre los españoles sobresalen: Pereda, Palacio, etc. Los rusos Gorki y Tolstoi.
6. En México, el representante es: Federico Gamboa, su obra " Santa "primera película hablada.

POESÍA

Se ha considerado la poesía como el género preferido por los románticos, pues es el que mejor se presta para las expresiones de la individualidad y lo subjetivo, tan apreciadas por los artistas de este movimiento. El romanticismo reaccionó contra los rigores del academicismo que había encadenado la poesía a los metros y temas de los clásicos.

El poema romántico está urgido de externar sus preocupaciones y sentimientos más profundos. Podría decirse que el primero y más importante personaje de la poesía romántica fue el propio poeta romántico.

El poeta romántico se asume como un innovador y visionario; esta misma actitud lo hace emprender acciones sociales y políticas que en ocasiones no

se relacionan con la poesía.

El mexicano Manuel Acuña (1849 – 1873) encarno, tanto como fue posible en nuestros países, el poeta romántico. Fundo la Sociedad Nezahualcóyotl, fue alumno de Ignacio Ramírez, el Nigromante, y estuvo seriamente involucrado con el nacionalismo predicado por Ignacio Manuel Altamirano.

Las continuas menciones de estados de ánimo extremos palabras como ;adorar;, ;sufrir; o ;implorar; que el poeta usa para manifestarse y las exclamaciones que constituyen a remarcar la emoción que lo embarga.

La poesía romántica no sólo se ocupó de los sentimientos amorosos del poeta. La poesía nacionalista tuvo también importantes cultivadores, al igual que la poesía de corte épico, que recobro parte de su prestigio y culminó en obras como *Maria Fierro* de José Hernández, considerada la epopeya nacional Argentina, o *Tabaré* –poema épico del uruguayo Juan Zorrilla de San Martín–, donde se pueden reconocer los rasgos románticos con que se pinta el encuentro de las dos culturas antagónicas, la elevación heroica del combate y los despojos, la inclusión de voces americanas y la descripción idílica de la naturaleza tropical.

NARRATIVA ROMÁNTICA Y REALISTA

La narrativa está considerada tradicionalmente como el campo que mejor se desarrollaron los presupuestos del realismo, el romanticismo tuvo también grandes exponentes que se dedicaron a la prosa narrativa. El romanticismo tendió a la descripción localista y costumbrista, dando origen a la novela rural y los cuadros de costumbres en los que muchas veces se acerca al realismo y aun al naturalismo. Sarmiento y Guiraldes escribieron sobre los gauchos, Gabriel Mendoza sobre el campesino que visita la ciudad por primera vez y el mexicano José T. de Cuellar acerca de los presumidos y desocupados ;pollos; que inundaban la Ciudad de México.

El realismo halló en la narrativa, principalmente en la novela, la forma privilegiada para poner en marcha su proyecto estético y social. Los mexicanos Ángel del Campo y Federico Gamboa, junto con el colombiano Tomás Carrasquilla, la peruana Clorinda Matto de Turner y el chileno Baldomero Lillo, entre otros, una gran producción narrativa llena de cuadros realistas y visiones crudas y detalladas de la realidad americana.

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

En la narrativa destacaron en América escritores como Ignacio Manuel Altamirano (1834 – 1893), quien pretendió rescatar en sus escritos las virtudes del ser mexicano, pero esta vez más allá de un mero cuadro costumbrista. Su novela más importante es *Clemencia*, publicada por entregas

en 1869 Renacimiento, revista que el dirigió.

LA NOVELA RURAL HISPANOAMERICANA

A finales del siglo XIX, pero sobre todo en las primeras décadas del XX, la novela dirige su atención hacia los valores rurales. Se da importancia por primera vez a los personajes olvidados por la historia: cobran forma y vos en protagonistas que van desde los indios hasta los mestizos y mulatos, y desde los campesinos hasta los mineros. El compromiso del intelectual con sus raíces y con su pueblo se ve reflejado en las obras del argentino Ricardo Güiraldes, el colombiano José Eustasio Rivera, los mexicanos Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán

LA LITERATURA GAUCHESCA

La literatura gauchesca responde al espíritu romántico, entre otras cosas, por su atención nacionalista de representar lo popular y mostrar al gaucho como héroe rural, víctima de la sociedad.

La literatura gauchesca se convirtió para Argentina en la época de la que carecía, y la figura del gaucho –que se fue perfilando desde el Facundo de Sarmiento para alcanzar con María Fierro de Hernández su más acabada expresión– en la del héroe legendario. En el año 1955, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares complicaron y publicaron una antología de poesía gauchesca, y determinaron así el canon de este tipo de literatura.

RICARDO GUIRALDES

Ricardo Güiraldes (1886 – 1927), Argentina escenario propicio para la ficción regionalista, habrían de hacerlo después otros escritores hispanoamericanos en geografías diversas –José Eustasio Rivera en la selva colombiana (La vorágine) o Rómulo Gallegos en los llanos de Venezuela (Doña Bárbara).

Don Segundo Sombra, de Güiraldes, se publicó en 1926 y desde entonces es un clásico argentino por la fiel interpretación de la realidad del gaucho, encarnado por su protagonista Don Segundo.

TEATRO

Durante la Colonia y los primeros años de la independencia, había sido una imitación del español. En el siglo XVIII entró en un estado de decadencia en el que solo se representaban viejas obras de los Siglo de Oro e

traducciones de comedias francesas. En las dos primeras décadas del XIX la actividad artística se vio entorpecida por las luchas de independencia. Sin embargo, el movimiento romántico, que llegó a América alrededor de 1820.

TEATRO DE COSTUMBRES

El romanticismo con su exaltación libertaria prendió en el teatro e influyó de forma definitiva en su arranque iberoamericano de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, fue la comedia de costumbres la producción teatral sé signos y características propiamente americanos.

Esta forma de hacer teatro tuvo su mayor auge en Argentina durante los años 1900 – 1910, los autores criollos llevaron a escena, con gran sabiduría dramática, los conflictos locales; este movimiento se extiende por toda Hispanoamérica, deseosa de libertad y de gobernarse a sí misma.

Mi hijo el doctor (1903) es la obra que lo consagra como autor maduro, donde aparece el conflicto de los ideales de una clase marginada incapaz de insertarse en una sociedad diferente. El teatro de Florencio Sánchez es de crítica social, patético, angustiado: grita en favor de la dignidad del ser humano y se proclama como defensor de la clase oprimida.

EL MODERNISMO

La Poesía Modernista

Características del modernismo

Rubén Darío

Prosas Profanas

Cantos de Vida y Esperanza

José Juan Tablada

La Narrativa del Modernismo

El Cuento Modernista

El Ensayo

Ariel

Periodismo y Literatura

José Martín

Rubén Darío, Ensayista

El Duque Job

Etapa Final

LA POESÍA MODERNISTA

En la segunda mitad del siglo XIX, en Europa se dio un cambio de sensibilidad y de aspiraciones artísticas. En América Latina por medio de la Poesía, una liberación espiritual y humanista. Los escritores latinos, José Martí y Manuel Gutiérrez. Por la necesidad de algo propio. Para ponerse en los tiempos de modernización e Ind.

CARACTERÍSTICAS DEL MODERNISMO

Movimiento Hispanoamericano

No depende de un movimiento Europeo

Unió integrantes de varias corrientes

Rubén Darío lo bautiza

Juan Ramón Jiménez lo definió como: movimiento de estaciasmo y de libertad hacia la belleza.

LOS MODERNISTAS

Exploraron vías de lujo y placer junto al dolor y la muerte.

Se refugiaron con realidades (Francia siglo XVIII)

Llevaron un rumbo de normalidad y rareza de espíritu un "Santo a lucio"

EL ESTILO

Usaron la aliteración (se combinan varias formas métricas y se repiten sonidos en una o varios versos)

Emplearon palabras exóticas para crear sensaciones novedosas.

Enriquecieron los recursos poéticos y la sensibilidad literaria.

RUBÉN DARÍO

Es central en la consolidación del movimiento modernista. su obra revoluciono por completo la poesía, dotándola de la flexilidad y musicalidad hasta entonces inéditas.

Suelen señalarse tres etapas, marcadas por la aparición de sus tres libros capitales: Azul (1888), Prosas profanas (1896) y Cantos de vidas y esperanzas (1905). Exploran en ellos la mayoría de los temas modernistas, del exotismo y el decadismo al cansancio de vivir y la melancolía o la preocupación por su momento histórico. Sus principales influencias esta la Biblia, el clasicismo grecolatino, la poesía española de los Siglos de Oro y la italiana del Renacimiento, romanticismo de Víctor Hugo. Su aportación consiste en hacer fundido estos mundos tan diversos y en apariencia

contradictorios en una original y enriquecida manera de expresar una visión del mundo.

No oculto cierto romanticismo en sus obras, sin embargo, poco a poco se decanta hacia el tono reflexivo que marco el fin del siglo.

PROSAS PROFANAS

Consciente del cambio que estaba promoviendo en las letras hispanoamericanas, para afirmar la individualidad de la creación de cada artista, la consagración a la ;religión de la belleza;, en pos de la ;melodía ideal;, del ;alma; de la palabras, no se limita a una tradición, lugar o lengua, se inserta en un cosmopolitismo singular; manifiesto de ;arte puro;.

La elaboración metafórica es notable mayor en este soneto de versos alejandrinos, donde el tema es la rendición del poeta ante el misterio de la belleza.

Cisnes, aventuras galantes, jardines dieciochescos, princesas, bailes de carnaval, integran la imagen de Prosas profanas; plantea el ideal y las reflexiones estéticos de su autor. Y son expresados por medio de recursos poéticos como el cambio de acentuación, las rimas interiores, las asonancias, la invención de palabras, el manejo de toda clase de formas métricas. Representan el punto máximo de preciosismo, a partir del cual la poesía de Darío, no solo por conseguir una forma que no puede apresarse, sino también por encontrarse frente a una realidad.

CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA

Después de haber permanecido en España como corresponsal para La Nación, Darío inicio un giro en su poesía, marcado hondamente por un acontecimiento histórico: la pérdida de la ultimas posesiones coloniales españolas en América ante el avance imperialista norteamericano, y por su creciente desencanto ante lo que avizora como el destino del hombre, que es el suyo.

En el ;Prefacio; de la obra que abre esta tercera etapa, Darío señala: ;Yo no soy un poeta para las muchedumbres;, y añade, ;pero se que indefectiblemente tengo que ir a ellas;.

Por medio de alusiones a la historia de América y la cultura clásica, Darío opone a la fortaleza de la nación del norte, el pasado común de la América Hispana; emplea la enumeración y la repetición de conjunciones, junto con la anáfora, con el fin de dar mayor fuerza y vehemencia a su canto. Hay un notable aligeramiento de recursos como la rima.

Junto con estos poemas de tono heroico y elevado, aparecen en los Cantos de vida y esperanza composiciones en las que Darío acentúa su visión

desesperada del futuro; abundan las menciones al tiempo pasado, notablemente mejor al comparado con el presente incierto.

La vida y obra de Rubén Darío, por su intensidad y entrega apasionada a la búsqueda de belleza, resumen de manera global las aspiraciones del modernismo. Al estudiar el movimiento modernista, suelen distinguirse tres generaciones o promociones de poetas. La primera, aún vinculada de manera cercana con el romanticismo, la inauguran Martín y el mexicano Manuel Gutiérrez Najera, ya citados en un inicio, y la completan Salvador Díaz Mirón y Manuel José Othón, ambos en México, el cubano Julián del Casal, el colombiano José Asunción Silva y Rubén Darío.

La segunda generación modernista, se marca la plenitud del movimiento y comienza de modo más abierto la crítica y superación de este. Algunos de sus miembros son Luis G. Urbina, Amado Nervo y Enrique González Martínez, de México, el argentino Leopoldo Lugones, el uruguayo Julio Herrera y Reissig, el boliviano Ricardo Jaimes Freyre y el peruano José Santos Chocano, entre otros.

JOSÉ JUAN TABLADA

El mexicano –que se suele considerar como parte de la segunda generación modernista, pero que mostró un gran interés por innovar con su poesía–, en sus libros *Un día* (1919), *Li-Po y otros poemas* (1920) y *El jarro de Flores* (1922), maneja el lenguaje coloquial, el humor, los juegos de palabras y las metáforas sorprendentes para elaborar sus poemas ideográficos.

Leva su gusto por lo exótico más allá de las atmósferas suntuosas orientales, del decadentismo y el preciosismo modernista: incorpora a la lengua española el *jaikai* o *haikú* japonés. En palabras de Octavio Paz, Tablada es, quizá, nuestro poeta más joven, y un claro anticipo del espíritu que animara la poesía iberoamericana del siglo XX.

LA NARRATIVA DEL MODERNISMO

Modernismo se considera el primer movimiento verdaderamente americano, producto de la fusión de corrientes anteriores, como el romanticismo y el simbolismo. Su búsqueda de una nueva estética se basa, entre otras cosas, en la percepción de los sentidos: los colores, las texturas, sonidos, olores y sabores llegan a ocupar un papel fundamental en esta literatura.

Se manifestó en la prosa: Martín hizo adaptaciones de cuentos clásicos para niños, Gutiérrez Najera, por su parte, creó su propia moda literaria como periodista, crítico literario y cronista de espectáculos, los que destacan *El Duque Job*, *Recamier*, *Puck*; y *Monsieur Can Can*.

Originalmente parten de crónicas periodísticas, se caracterizan por el fuerte sentido trágico y emocional en el que se ven inmersos sus personajes y por la fuente crítica que ejerce sobre la sociedad, que es considerada absurda e injusta.

En ;El rey burgués;, perteneciente a Azul, Darío esboza en medio de un lenguaje cargado de adornos y adjetivos –;las brumosas y grises melancolías;, ;una ciudad inmensa y brillante;,
;esclavas desnudas, blancas y negras;– la patética figura del poeta romántico visionario y libre de tanto espíritu como de formas–
;H tiempo que yo canto el verbo del porvenir;–.

Este cuento conjuga muchos tópicos de la estética modernista: gusto por lo nuevo y ataques a viejas formas de versificar ya devaluadas o serviles:
;he ensayado el yambo dando al olvido el madrigal;, ;los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres;; el poeta bohemio que no se atiene a los convencionalismos y por ello es marginado:
;el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes;.

EL CUENTO MODERNISTA

La mayor parte de ellos muestra en sus relatos la influencia de los escritores franceses o del norteamericano Edgar Allan Poe, Manuel Gutiérrez Najera, Rubén Darío y Amado Nervo escribieron cuentos en los que combinan el manejo del lenguaje poético del modernismo con temas que van de lo social a lo fantástico. La tendencia a dejar volar la imaginación y adentrarse en los argumentos fantásticos.

Los relatos modernistas se considera una de las bases sobre las que escritores como Quiroga, Borges o Cortázar apoyan su escritura.

EL ENSAYO

Cuando la situación política de nuestros países tendía a establecerse, los escritores comenzaron a meditar sobre el papel que el artista jugaba en una sociedad. Hacia finales del siglo, el modernismo significó revolución en la cultura iberoamericana.

Los modernistas quisieron trazar un perfil del escritor americano que fuera a la vez local y universal. A partir de la riqueza de la lengua y de la historia de nuestros países, buscaron incorporar a nuestras letras las grandes aportaciones de otras culturas, desde la Grecia antigua hasta Francia contemporánea. Autores modernistas, como Rubén Darío y el uruguayo José Enrique Rodó, así como Manuel Gutiérrez Najera y Amado Nervo, en México, sin dejar de ejercer la reflexión política, dirigieron su atención al panorama artístico y literario de su tiempo.

ARIEL

El uruguayo José Enrique Rodó fue prosista y poeta. Dedicó sus esfuerzos a la educación y a la política de su país. La lectura inicial de este apartado proviene de su celebre ensayo Ariel, publicado en 1900. El pasaje seleccionado aborda un asunto de importancia en el pensamiento de su tiempo: el valor del hombre como ser integral.

El escritor uruguayo sostiene en Ariel que la América hispana debe hallar un equilibrio entre los progresos materiales y la vida espiritual. Simboliza este ideal valiéndose de la figura de Ariel, personaje de La tempestad de William Shakespeare.

En este personaje veía representados los valores para los pueblos de América:

Ariel triunfante significa idealidad y orden en la vida, noble inspiración en el pensamiento, desinterés en moral, buen gusto en arte, heroísmo en la acción, delicadeza en las costumbres.

Durante largo tiempo, Ariel se convirtió en tema de discusión y Rodó consiguió que muchos jóvenes reflexionaran.

PERIODISMO Y LITERATURA

En el siglo XIX, los libros eran artículos de lujo y su distribución era precaria. En cambio los diarios, que eran accesibles a una población más vasta, daban a conocer ideas y sucesos que tenían el sello de la actualidad: proclamas políticas, denuncias, polémicas entre escritores, sátiras y fábulas morales. Los escritores hispanoamericanos del siglo XIX se sirvieron ampliamente de la prensa: El periodismo se convirtió en un medio ideal para la difusión de las ideas y de la literatura, y para la defensa de los principios.

Ciertamente el periodismo se convirtió en un medio fugaz: sus hojas, para decirlo de manera figurada, se las lleva el viento. Sin embargo, aunque carecen de la permanencia de un libro, pueden llegar a muchos lectores y entablar con ellos una comunicación viva y directa, teñida de temas que, por su actualidad, importan a un número más amplio de lectores. Para muchos del siglo XIX, publicar sus artículos en la prensa resultaba un medio decoroso e importante para obtener su sustento.

JOSÉ MARTÍN

(1853 – 1895), héroe de la independencia cubana, hallamos la unión del

hombre de letras y el hombre de acción. Dedicó su vida a luchar contra la dominación española que oprimía a su pueblo, y murió cumpliendo su vocación, antes de que Cuba dejara de pertenecer a la tutela de España (1898).

Era un hombre sensible y honrado, que siempre puso en alto el valor de la nobleza y la rectitud. Su estilo literario es abundante, fogoso, lleno de vigorosidad sentencias y de imágenes poéticas.

En su artículo ;Nuestra América;, de 1891, reflexiona sobre el modo en que los países de Iberoamérica debían gobernarse, sin adoptar modelos que les fueran ajenos.

Vivió en Nueva York y advirtió la amenaza proveniente de América del Norte, que ;ignora y desdeña a la América Latina;.

Al igual que Martí se pronunciaron contra el utilitarismo importado del Norte, que veían como un peligro para los valores del espíritu.

RUBÉN DARÍO, ENSAYISTA

Poeta intenso, maestro de la música y la sensualidad, renovador del verso en lengua castellana, Darío fue también un político prosista. Los raros (1893) es un libro que incluye relatos de muchos de sus autores preferidos, en ambos lados del Atlántico: Edgar Allan Poe, Paul Verlaine, el Conde de Lautreamont y José Martí, entre otros.

Hombre de cultura universal, Darío recoge la sabiduría pagana y la cristiana, la clásica y la prehispánica. Debe de las fuentes del Siglo de Oro de la literatura española, así como de las letras francesas del siglo XIX.

Gano en ligereza y elegancia, aunque se le acusó de perder elocuencia. Corresponsal en España del periódico argentino La Nación, en sus artículos y ensayos, en sus crónicas y semblanzas, expreso con claridad su visión del mundo y del arte.

Para el modernismo, la principal misión del escritor era alcanzar la excelencia de la forma artística fue un defensor de la ;aristocracia del pensamiento; y de la ;nobleza del arte;. Para él, los artistas y los poetas tenían una misión espiritual que cumplir, aunque la sociedad en la que vivieran no los comprendiera. Durante un tiempo considero que los problemas políticos no eran la mejor materia para su prosa, poco a poco fue llenándose de un cierto patriotismo que impulso sus ideas sobre la unidad de los pueblos de Hispanoamérica.

EL DUQUE JOB

Principal exponente en México del modernismo: Manuel Gutiérrez Najera (1859 – 1895), quien cultivó la poesía y el ensayo.

Celebre por verse de llamativos seudónimos, como ;El Duque de Job;, ;Puck; y ;Recamier;, entre otros,

Gutiérrez Najera se presentó en sus textos como un aristócrata. Como poeta es delicado u musical, pocas prosas como la suya son tan claras y brillantes. En la obra de Gutiérrez Najera se reflejan los sosegados años del porfiriato, a finales del siglo XIX. Su humor es tan vigente que no pocos cronistas actuales le deben una dosis de ironía en sus escritos.

ETAPA FINAL

Algunos modernistas, como Julio Herrera y Reissig o José María Eguren, habían intentado liberar a su poesía de ciertos elementos tradicionales, como la anécdota, el sentimentalismo, la rima fácil, la metáfora previsible o la adjetivación excesiva, para construir textos originales, sostenidos por sus propias leyes y recursos.

Esta tendencia es clara en la tercera generación de modernistas, considerada por algunos como posmodernista; esta integrada por poetas como los mexicanos Ramón López Velarde y Alfonso Reyes, la chilena Gabriela Mistral, la Argentina Alfonsina Storni y la uruguaya Juana de Ibarbouru.

RAMÓN LÓPEZ VELARDE

Nacido en Jerez, Zacatecas, se formó como abogado y escritor en el ambiente de provincia y solo pasó sus últimos siete años de vida en la capital, donde murió en 1921.

En su primer libro, *La sangre devota* (1916), es notoria la superación de las primeras lecturas con el fin de consolidar una visión personal, que adquiere plena madurez en sus obras posteriores; *Zozobra* (1919) y *El son del corazón* (1932).

Hay un manejo muy personal de la rima y el ritmo modernistas, que lo empujen a encontrar en cada poema la resonancia y la musicalidad precisas; a veces, preside de la rima o recurre, como en ;*Mi prima Águeda*;, a la asonancia y el manejo libre de endecasílabos y heptasílabos.

Los poetas, ejercen un modernismo medido, constituyen también una superación de dicho movimiento, aunque sin aventurarse a llevar la exploración expresiva a un grado de ruptura con sus predecesores.

LA NARRATIVA POSMODERNISTA: HORACIO QUIROGA

Escritor uruguayo (1878 – 1937) es uno de los más grandes hispanoamericanos, escribió un Decálogo del perfecto cuentista.

Quiroga reunió sus cuentos en varias colecciones: Cuentos de amor, de locura y de muerte, Anaconda y Cuentos de la selva. Es un escritor vinculado al modernismo: su prosa es pulcra y elegante; sin embargo, sus cuentos van más allá de la estética modernista.

Describe con realismo los escenarios en los que se desarrollan sus cuentos, en particular aquellos que se ubican en la selva, frente a la cual el hombre, en constante pugna con la naturaleza, siempre sale derrotado, y plantea con crudeza escalofriante el conflicto de los personajes que da sustento al relato.

Nos introduce en un mundo ficticio que se antoja absolutamente real.

Narrando en tercera persona y en tiempo pretérito, con un estilo sobrio y económico, el cuento describe, sin compasión, la enfermedad, la agonía y la muerte de una mujer. Desde el principio el narrador anuncia un desarrollo tormentoso y un final infeliz.

Su libro Cuentos de amor; de locura y de muerte (1917), todavía muy influido por el modernismo.

VANGUARDISMO

La Poesía y Las Vanguardias

La Vanguardia en Iberoamérica
Vicente Huidobro
Los Contemporáneos

La Narrativa

Felisberto Hernández
Vanguardias y Narrativa

La Novela de la Revolución Mexicana

Hacia un Teatro Universal

Celestino Gorostiza
Alfonso Reyes y Xavier Villaurrutia
Sebastián Salazar Bondy

Hacia un Teatro Contemporáneo

Creación Dramática
Teatro del Absolutismo
Elena Garro
Virgilio Píñela

El Ensayo

José Carlos Mariategui: Economía y Sociedad
José Vasconcelos
Alfonso Reyes: Un Mexicano Universal

LA POESÍA Y LAS VANGUARDIAS

Surgidos a principios del siglo XX se desarrollaron diversos movimientos artísticos e intelectuales conocidos como vanguardias.

La vanguardias intentaron romper las ataduras hereditarias del pasado cultural, impulsadas por un afán de innovación y modernidad, y llevar el arte a una libertad creadora capaz de expresarse el caos que reinaba en el entorno.

Como los futuristas, dirigidos por el italiano Mariano y el ruso Maiakovski, exaltaron sus logros de la técnica y la industrialización, y cantaron a las máquinas. Como los surrealistas, animados e impulsados por André Bretón, propusieron la superación de los límites de la conciencia a través de renunciar a las formas del pensamiento; sometidos al dictado del subconsciente, intentaron la escritura automática y crearon obras a partir de la asociación libre.

LA VANGUARDIA EN IBEROAMERICA

Los puntos más importantes por subrayar de las vanguardias americanas: su relación con las europeas, sobre todo las españolas y francesas, y una interesante aportación de elementos autónomos, como la revaloración de lo indígena.

Pablo Neruda director de las revistas Vórtice y Caballo de Bastos.

Entre los movimientos vanguardistas nacidos en la segunda y la tercera décadas del siglo, el surrealismo tiene un lugar destacado por la influencia directa o indirecta que ejerció en Hispanoamérica, gracias a que sus postulados son teóricamente más orgánicos, a que atrajo y afiló a muchos artistas, a que adoptó una postura política y a que incorporó el psicoanálisis en sus manifiestos. El francés André Bretón, encabezó la publicación del Primer Manifiesto Surrealista en 1924.

Los órganos de difusión de estas corrientes fueron las revistas Proa y Martín Fierro, y entre sus máximos representantes cabe señalar a Oliverio Girondo y Francisco Luis Bermúdez. En México, destacan figuras tan importantes como Diego Rivera y Octavio Paz. Después de la Segunda Guerra Mundial. No debemos olvidar tampoco las actividades del movimiento estridentista comandado por Manuel Maples Arce y German List Arzubide.

VICENTE HUIDOBRO

Expuso sus ideas acerca de la creación poética en un manifiesto, Non serviam.

El poema, según él, no debe reflejar ni imitar a la naturaleza en sus apariencias sino en sus leyes. Huidobro con el creacionismo hizo suya la frase de Darío ;la primera condición del poeta es crear; la segunda, crear, y la tercera, crear;. El poema es un objeto autónomo, con leyes propias, nuevo entre los seres de la naturaleza, y en ella el poeta es un creador de realidades verbales, un ;pequeño dios;.

Crea situaciones que solo en el poema pueden apreciarse; suprime lo anecdótico y descriptivo, construye su expresión a partir de una imagen.

Altazar o un viaje en paracaídas (1931) representa uno de los momentos más altos de la estética creacionista y de la poesía hispanoamericana.

A partir de asociaciones arbitrarias, jurídicas a veces solo por la aliteración y la sugestividad sonora, crea imágenes insólitas y lleva dicho procedimiento hasta el exceso y su desgaste, marcado por el ;Etc, etc, etc. ;.

Siempre al borde del sin sentido, puede renovar nuestra sensibilidad pero también acabar en ;el simple sport de los vocablos; y ser solo ;rumor, aliento de frase sin palabra;.

Influyó en la conformación teórica y práctica de diversos movimientos de vanguardia, pero gran parte de sus seguidores con rapidez adoptaron nuevas formas y se afiliaron a movimientos diferentes del creacionismo.

LOS CONTEMPORANEOS

En 1928 salió la revista Contemporáneos, pasaron a la historia como ;el grupo sin grupo;; se han señalado a nueve poetas como sus integrantes: Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique Gonzáles Rojo, Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza y Gilberto Owen; hay otros escritores de una u otra manera a ellos.

Las formas que el modernismo había hecho tan novedosas veinte años antes sonaban ahora tipificadas y comunes, y el papel del poeta de la torre de marfil ya no correspondía a la nueva realidad del país.

La mayoría de los Contemporáneos contemplo con apatía estas luchas y los sucesivos cambios de poder que se registraban, la mayor parte de ellos no rindió tributo a ;lo nacional; y por ello fueron fuertemente criticados, pero sin lugar a dudas formaron uno de los grupos más importantes de poetas mexicanos de este lugar.

Cada poeta siguió un camino propio en lo referente a la expresión poética y a ellos debemos poemas tan trascendentes como ;Muerte sin fin; de Gorostiza y ;Canto a un dios mineral; de Jorge Cuesta.

En los ;Nocturnos;, hay una monotonía que deriva de la omnipresencia del sujeto lírico, único habitante del mundo poético y, por ende, también único objeto, a veces narsista, de la palabra poética.

En el ;Nocturno en que nada oye; hay ambivalencias de sentido motivadas. No se atiende a patrones métricos ni eutróficos tradicionales, pero su aspecto de flujo absorbente libre, automático, no pasa de ser en el fondo mas que eso: un aspecto, impresión que causa el correr por su superficie, efecto estético, reforzado por juegos de palabras en los versos ;y mi voz que madura;... y ;en el que no se nada;.

Se deduce del encuadramiento inicial, de esos primeros versos en los que traza básicamente circunstancias: su entorno físico y su emocional. Un silencio que el mismo no interrumpe ni con la respiración, indicio vital por autonomistas. La subordinada final para que nada turbe mi muerte es suficientemente explícita: el sujeto sumido en esos estados supedita su fisiología a la experiencia para la cual se prepara, en un acto de voluntas; se reducen sus funciones vitales para entregarse a la muerte.

LA NARRATIVA

En la década de los años veinte, en un clima propicio, provocado por la poseía vanguardista, surgió en Hispanoamérica una narrativa de ruptura que contrastaba fuertemente con las corrientes entonces vigentes: el regionalismo, realismo, indigenismo, etcétera.

La mayor parte de los escritores de narrativa vanguardista intentaron introducir procedimientos que reflejaran en la obra el ritmo dinámico, y muchas veces caótico, del mundo que cambia a cada momento y los avances

tecnológicos y su influencia sobre el desarrollo de las sociedades.

A la vez se encontraron desarrollando una conciencia crítica que desmantelaba la lógica de la narración realista y recuperaba para la narrativa la escritura antiliteraria y conversacional.

Esto dio origen a nuevas formas narrativas que ahora nos son familiares: metanovela, obra abierta, novela paródica, etcétera.

FELISBERTO HERNANDEZ

Escribió en los años veinte sus cuatro primeros libros. Creo principalmente textos breves y esquemáticos con una ilación narrativa bastante insegura y divagaciones abstractas que revelan su especulación irónica de la vida y la escritura.

Dentro de la narrativa de vanguardia es muy importante el elemento lúdico, humor y la ironía, pero para la obra de Felisberto Hernández es fundamental.

En la frase inicial, ;En uno de los barrios de los suburbios de una gran ciudad, uno de los literatos no tenía asunto; esta abiertamente planteando lo fragmentario de la obra y la problemática del escritor sin tema para trabajar.

Esta narrativa se caracteriza por su espontaneidad, en la que se conjugan el rasgo vanguardista de ausencia de solemnidad y una particular extrañeza del mundo que hace que este se presente con un carácter de novedad incondicional.

VANGUARDIAS Y NARRATIVA

Otros destacados exponentes de la narrativa de vanguardia que pueden mencionarse son el venezolano Julio Garmendía y *La tienda de muñecos* – relatos antirrealistas e irónicos–, Martín Adán, con *La casa de cartón*. Vicente Huidobro y Cagliostro, Roberto Arlt de la literatura popular y de desarraigo social, y Pablo Palacio, *Un hombre muerto a puntapiés* y Débora primera metáfora iberoamericana, Alfonso Reyes –*La cena*– Rogelio Sinán –*La boina roja*– que utilizaron elementos surrealistas en sus cuentos.

LA NOVELA DE LA REVOLUCION MEXICANA

No sólo es el movimiento armado más importante de este siglo para México, pues rompe con el régimen de gobierno, sino que cambia el panorama cultural y se convierte en motivo de literatura. En las letras, pierde vigencia el modernismo, y entre los narradores se comienza a retratar las luchas entre él ejército y los caudillos, al mando de grupos dispersos de campesinos que en ocasiones no sabían ni por que luchaban.

Rescato la figura del campesino, la clase más humilde, que antes no había sido tratada en la literatura. Aunque la Revolución fue un tema nuevo en la literatura mexicana, no hubo un cambio en la técnica narrativa.

La novela de la Revolución Mexicana intento expresar el olvido de la ley y la desesperanza de vivir en un sistema que obliga a acordarse siempre a una moral ;interina;.

La primera novela de la Revolución, publicada en plena lucha armada, es Los de abajo (1916) de Mariano Azuela.

Los de abajo –publicada por entregas en el diario El Paso del Norte–, Los caciques (1917) y Las normas (1918) son las principales obras en las que Azuela narra sucesos de la Revolución, antes, en y después de esta.

Los de abajo tiene cinco personajes principales: el héroe, Demetrio Macias, que encabeza el levantamiento armado para recuperar sus tierras. Luis Cervantes.

Algunas victorias contra los federales le dan prestigio y nombre de general. A el unen campesinos que ignoran la causa verdadera de la lucha en la Revolución.

HACIA UN TEATRO UNIVESAL

La primera Guerra Mundial impacto de forma significativa el pensamiento y la cultura de la época. La literatura iberoamericana no fue ajena a este choque, lo reflejo en sus diferentes manifestaciones.

Se intento abandonar las formas y esquemas del gastado teatro español y su temática tradicional, para dar paso a un tipo de personaje que ya no reflejaba las costumbres regionalistas sino conflictos mas universales.

Los personajes creados por los dramaturgos iberoamentricanos tomaron una dimensión humana real, empezaron a vivir por si mismos y lograron un lenguaje de alto nivel literario, con la incorporación de nuevas técnicas de escenificación: Stanislavski y Cocteau así como O’Neill se convirtieron en los nuevos maestros.

Son dignos de mención los mexicanos Alfonso Reyes, Xavier Villaurrutia y Celestino Gorostiza, así como el peruano Sebastián Salazar Bongy.

CELESTINO GOROSTIZA

Fue miembro de los grupos de experimentación Ulises y Orientación que renovaron los gustos teatrales del publico mexicano y con los que se adoptaron los modos de maneras de teatro europeo moderno.

En sus obras dramáticas, Celestino Gorostiza plantea los problemas de la sociedad mexicana de su época, como en *El color de nuestra piel*.

En *El color de nuestra piel*, da una lección social sobre el mestizaje, drama que puede aplicarse a cualquier país de nuestra América.

ALFONSO REYES Y XAVIER VILLAURRUTIA

Alfonso Reyes fue miembro sobresaliente de Ateneo de la juventud, grupo que termino a los mas importantes artistas y pensadores del México de principios de siglo y que fortaleció las letras mexicanas.

Sus escritos se caracterizan por el rigor en el estilo y en el lenguaje y por su profundo conocimiento de la cultura universal. Excelente filólogo y conocedor de la cultura y los textos clásicos quiso utilizarlos para reflejar la realidad mexicana. En *Ifigenia cruel* traspasa el mito griego de *Ifigenia*.

Xavier Villaurrutia, que nació en 1903, perteneció al grupo de Los Contemporáneos, contribuyo a crear en México una nueva dimensión de las actividades escénicas con el Teatro Ulises, tomo parte en otro experimento teatral que dirigió Celestino Gorostiza –el que ya mencionamos–, el Teatro Orientación. Sus obras menores en un acto, *Parece mentira* y *¿En que piensas?*.

Sus dramas en tres actos demuestra que Villaurrutia fue no solo un poeta magnifico, sino un inteligente dramaturgo que dominaba la técnica teatral por la dimensión que da a sus personajes, la brillante progresión de la trama y por sus diálogos sutiles.

SEBASTIAN SALAZAR BONDY

Sebastián Salazar Bondy, nació en Lima, Perú en 1924. Ejerció el periodismo y fundo en su país el club de Teatro de Lima, que renovó el teatro peruano. Su obra dramática demuestra tener grandes dotes de observador de la psicología de las personas.

HACIA UN TEATRO CONTEMPORANEO

A partir de la Segunda Guerra Mundial surgió una dramaturgia que muestra al hombre enfrentando con la civilización que el mismo construyo, donde vive el personaje mas atormentado de su historia.

El teatro costumbrista que se había venido representando en Hispanoamérica, el descubrimiento de la psicología y el profundo análisis de los problemas nacionales, es decir, la experiencia que el desarrollo teatral de la

primera mitad del siglo XX dejó en los autores dramáticos hispanoamericanos, permitió a los nuevos autores plasmar cualquier conflicto nacional o universal con rasgos propios.

Una vez finalizada la lucha revolucionaria, el mundo intelectual y artístico de México se vio marcado por el espíritu renovador de la Revolución. Los artistas mexicanos comprendieron que su misión era recuperar e interpretar los valores del México antiguo y establecer así una cultura propia.

El proyecto artístico de Rodolfo Usigli fue la respuesta a las interrogantes y a los problemas de su momento. Pertenece a las corrientes literarias y preocupaciones dramáticas de su tiempo. Si bien la Revolución Mexicana generó una nueva narrativa, una escuela de pintura y una música mexicana.

Su producción teatral es, en su conjunto, una muestra de los temas e inquietudes que motivaron el quehacer artístico mexicano del momento.

Rodolfo Usigli creó una escuela que sigue vigente y que influyó notablemente en sus discípulos –Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, Jorge Ibarguengoitia, entre otros– que escribieron y siguen escribiendo teatro con base en los parámetros establecidos y planteados por él en sus clases de composición dramática.

CREACION DRAMATICA

Presenta los conflictos de la sociedad mexicana de su momento con un lenguaje simple y directo, dirigido a un público que puede entenderlos y enfrentarlos.

Usigli escribió, como *Noche de estío* y *El presente y el ideal*, que refleja diferentes aspectos de la vida política de la época. Escribió una comedia del absurdo, *La última puerta*, y su drama más conocido–. *El gesticulador*.

El gesticulador es una obra capital en la historia del teatro mexicano. Refleja las grandes transformaciones que vive el país después de la Revolución Mexicana. En ella, Usigli hace una representación fiel de las costumbres del México posrevolucionario y muestra los valores y las lacras de las instituciones políticas de la época.

El profundo conocimiento que Usigli tiene del alma humana, de su ambición y deseo de poder, así como de los enredos de la política, hace que *El gesticulador* resista la prueba del tiempo.

TEATRO DEL ABSURDO

Los seguidores de esta corriente no imitaron al pie de la letra a sus precursores europeos –como Samuel Beckett o Eugene Ionesco– sino que adaptaron las formas extranjeras a la realidad americana.

Esta manifestación teatral requiere la participación activa del público, por lo que mucha gente, que se esperaba ir al teatro para ser entretenida pasivamente, lo rechazó.

Esta libertad lingüística se vincula con las formas y acciones absurdas de algunas obras de teatro de la vanguardia hispanoamericana, como *El tuerto es rey* de Carlos Fuentes, *Yo también hablo de la rosa* de Emilio Carballido o *Un hogar sólido* de Elena Garro.

ELENA GARRO

Elena Garro (1920 – 1998) se podría colocar en la corriente del absurdo porque participa del concepto del teatro como comunicación ilógica.

En *Un hogar sólido*, obra que transcurre en el interior de una cripta familiar, se pasa del humor al honor. Los personajes sienten las mismas angustias o tienen los mismos problemas que sentían o tenían antes de llegar al lugar donde la autora les vuelve a dar vida, una fosa.

Se da a conocer como dramaturga con tres obras de un acto. *Un hogar sólido*, *Andares por las ramas* y *Los pilares de Doña Blanca*.

VIRGILIO PIÑERA

Cubano (1912 – 1979), que muchos críticos calificaron de existencia. En su obra *Dos viejos pánicos* presenta un matrimonio desastroso, formado por Tota y Tato, que juegan continuamente al juego de la muerte. De esta pareja de personajes se vale Piñera para ridiculizar algunas actitudes comunes en el matrimonio y, sobre todo, para representar el medio que puede causar en el hombre el mundo y la forma en que trata de engañar ese medio a través del juego.

El auditorio se ve reflejado en ellos y va interiorizando el mensaje del autor, muchas veces involuntariamente.

EL ENSAYO

Es un género escrito en prosa que expone literariamente ideas y conceptos. Quien lo cultiva presenta sus reflexiones sobre un asunto, sin llegar a profundizar en sus múltiples derivaciones.

Alfonso Reyes llamó al ensayo ;el centauro de los géneros;; ;donde hay de todo y cabe de todo, propio hijo caprichoso de una cultura que no puede ya procesar en marcha, al Etcétera...; Mitad hombre, mitad caballo, el centauro representa la hibridez, la heterogeneidad.

El ensayo fue el género que mejor se prestó como vehículo de las ideas reformadoras que los grandes maestros pensadores de principio de siglo querían hacer llegar a los gobiernos y al pueblo.

EL peruano José Carlos Mariátegui y el mexicano José Vasconcelos encarnaron al escritor que busca cambiar la sociedad en que se vive. Ambos pensadores se inclinaron por la acción pública e intervinieron directamente en la política de sus respectivos países, a la vez que se salieron de la literatura como foro de sus ideas.

JOSE CARLOS MARIATIGUI: ECONOMIA Y SOCIEDAD

(1894 – 1930) fue un pensador comprometido con sus concepciones políticas. En sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicados en 1928, emprende un estudio de la sociedad y la historia de su país, el Perú.

Surgido a partir de las ideas de Karl Marx, filósofo y economista alemán, el marxismo sostiene que la economía es la base de la sociedad. La cultura –las leyes, el arte, la filosofía y la religión– es el reflejo del modo en que los hombres trabajan, producen y comercian entre ellos.

Para Marx, la historia humana es un teatro donde se escenifica una lucha de clases. Pensaba que la clase oprimida, compuesta de obreros y campesinos, debía liberarse de sus explotaciones, tanto económico como culturalmente. Inspirada en ideales socialista, la meta de su filosofía era liberar al hombre y construir una sociedad más justa e igualitaria.

Mariátegui tuvo oportunidad de conocer a donde la doctrina marxista en un viaje de estudios que realizó a Francia e Italia de 1919 a 1923.

Era necesario hacer un análisis de la sociedad, basado en datos y descripciones reales. Nada resulta más evidente que la imposibilidad de entender, sin el auxilio de la economía, los fenómenos que dominan el proceso de formación de la nación peruana. La economía no explica, probablemente, la totalidad de un fenómeno y de sus consecuencias. Pero explica sus raíces. Esto es claro, por lo menos, en la época en que vivimos.

JOSÉ VASCONCELOS

(1882 – 1959) participó directamente en las transformaciones sociales y culturales de principios del siglo XX. Filósofo, político y cronista, su influencia como educador resultó de importancia en toda América Latina.

Vasconcelos incluyó directamente sobre la sociedad de su tiempo con su labor educativa. Esta no surgió de la nada, fue continuación de la empresa pedagógica iniciada por hombres como Gabino Barreda y Justo Sierra.

En su ensayo La raza cósmica, Vasconcelos explora la cuestión del mestizaje y su influencia en la cultura. La mezcla de razas es un hecho positivo o negativo, si conduce al progreso humano o más bien a la degeneración de la especie.

ALFONSO REYES. UN MEXICANO UNIVERSAL

La abundante obra de Alfonso Reyes es una de las más importantes de nuestra literatura. Como el mismo lo señala, escribir era la respiración de su alma, esto es: una actividad inesperable de la propia vida.

Poeta y ensayista, incursionó en la teoría literaria, el pensamiento filosófico, la filosofía, la historia y el estudio de la mitología, la reflexión de asuntos sociales, políticos y educativos, la traducción y la narratividad.

Escribió dos de sus textos más importantes: *Infinito cruel* y *Visión de Anáhuatl*.

ENSAYO

REALISMO

Realismo (arte y literatura), en arte y en literatura, supone el intento por describir el comportamiento humano y su entorno, o por representar figuras y objetos tal y como actúan o aparecen en la vida cotidiana. Esta tendencia ha existido periódicamente a través de la historia en todas las artes; sin embargo, el término se restringe habitualmente al movimiento que comenzó a mediados del siglo XIX como reacción frente al romanticismo. La diferencia entre el realismo y el naturalismo es más difícil de definir, a pesar de que los dos términos son a menudo usados indistintamente. La diferencia estriba en el hecho de que el realismo se ocupa directamente de aquellas cosas que son aprehendidas por los sentidos mientras que el naturalismo, un término más bien aplicado a la literatura, intenta aplicar teorías científicas al arte.

En ARTE, aunque nunca se desarrolló una escuela realista como tal, el concepto sí se ha manifestado de diferentes maneras y en distintas ocasiones. El término realista, utilizado para describir una obra de arte, a menudo, significa simplemente objetos y figuras feas en oposición a aquellas que se consideran bellas. Con frecuencia se usa para describir escenas humildes de la vida. Este término implica una labor de crítica a las condiciones sociales, sin rehuir en ningún momento lo desagradable. Algunos de los trabajos de artistas franceses como Gustave Courbet (por ejemplo, *Los picapedreros*, 1850), Honoré Daumier y Jean-François Millet han sido catalogados como realistas sociales.

La pintura realista de Estados Unidos incluye la obra de William Sidney Mounts, muy alejada del estilo romántico de sus contemporáneos agrupados en la Escuela del río Hudson, los retratos del pintor Thomas Eakins así como los trabajos colectivos conocidos como la Ash-croft School o de los Ocho, quienes a comienzos del siglo XX intentaron pintar escenas de la vida urbana tal y como eran (véase Arte y arquitectura de Estados Unidos). En España Eduardo Rosales destacó por su pintura histórica y Martí Alsina es el gran representante del naturalismo pictórico. Posteriormente destacarían otros grandes pintores realistas como Zuloaga y el polifacético Alfonso Rodríguez Castelao. Ya en el siglo XX destaca Antonio López y la Escuela de Madrid con

su realismo mágico exacerbado.

La LITERATURA REALISTA se define particularmente como la ficción producida en Europa y en Estados Unidos desde 1840 hasta la década de 1890, cuando el realismo fue desbancado por el naturalismo. Esta modalidad de realismo comenzó en Francia con las novelas de Gustave Flaubert así como con los relatos cortos de Guy de Maupassant, en los que reaccionan contra el lirismo y la idealización románticas. En Rusia, estuvo representado en las obras de teatro y en los relatos cortos de Antón Chéjov. La novelista George Eliot introdujo en la ficción inglesa el realismo; como declaró en Adam Bede (1859), su propósito era ;dar una fiel representación de las cosas vulgares;. Destacados literatos españoles realistas fueron Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, y en Hispanoamérica Federico Gamboa, Cambacérès y el uruguayo Eduardo Acevedo (véase Realismo mágico). Mark Twain y William Dean Howells fueron los pioneros del realismo en Estados Unidos. Uno de los más grandes autores, el estadounidense Henry James, extrajo mucha más inspiración de sus mentores Eliot y Howell. La preocupación de James por las motivaciones de los personajes y de sus comportamientos le condujeron al desarrollo de un subgénero: la novela psicológica. En general, el trabajo de estos escritores ilustra la esencia del realismo, según la cual los autores no deben seleccionar hechos de acuerdo con unas ideas estéticas o éticas preconcebidas, sino que sus ideas deben estar basadas en observaciones imparciales y objetivas. Preocupados por la representación real de la vida, sin ocuparse por la forma, los realistas intentaron restar importancia a la argumentación en favor de la representación de los caracteres referidos a la clase media y a sus preocupaciones y asuntos más palpitantes.

NATURALISMO

Naturalismo (literatura), teoría según la cual la composición literaria debe basarse en una representación objetiva y empírica del ser humano. Se diferencia del realismo en que incorpora una actitud amoral en la representación objetiva de la vida. Los escritores naturalistas consideran que el instinto, la emoción o las condiciones sociales y económicas rigen la conducta humana, rechazando el libre albedrío y adoptando en gran medida el determinismo biológico de Charles Darwin y el económico de Karl Marx. El naturalismo surgió por primera vez en las obras de los escritores franceses Edmond Huot de Goncourt, su hermano Jules Huot de Goncourt y Émile Zola, en cuyo ensayo ‘La novela experimental’ (1880) expuso su teoría del naturalismo literario. El naturalismo en España, más que una corriente literaria, se plasmó en obras y periodos concretos de escritores como Benito Pérez Galdós, con La desheredada (1881); Leopoldo Alas ‘Clarín’ en La Regenta (1884); Armando Palacio Valdés, El señorito Octavio (1881) y Vicente Blasco Ibáñez en su llamado ‘ciclo valenciano’. Emilia Pardo Bazán fue probablemente la única escritora que defendió abiertamente el naturalismo en su ensayo La cuestión palpitante (1883). Sus novelas Los pazos de Ulloa (1886) y El cisne de Vilamorta (1885), entre otras, se consideran naturalistas. En Sudamérica, el naturalismo aparece en la novela hacia 1880 en una corriente que busca sobre todo analizar los problemas étnicos y sociales a través de la conducta de los personajes. En Argentina fue el escritor Eugenio Cambaceres el máximo representante de esta escuela, con obras como Sin rumbo (1885) o En la

sangre (1887), a la que se adscribieron también Juan Antonio Argerich, Manuel T. Podestá y Francisco Sicardi. El mexicano Federico Gamboa publicó en 1903 *Santa*, que le dio renombre y le hizo conocido del gran público. El uruguayo Eduardo Acevedo Díaz escribió una trilogía sobre la independencia titulada *Ismael* (1888) y la peruana Clorinda Matto de Turner inició el naturalismo peruano con *Aves sin nido* (1889). En Chile, Baldomero Lillo publicó *Sub-Terra* (1904) y *Sub-Sole* (1907), y Augusto D´Halmar Juana Lucero (1902), ambos muy influidos por el naturalismo ruso y francés.

MODERNISMO

Modernismo, movimiento literario encabezado por Rubén Darío y cuyo texto inicial es *Azul...*, miscelánea de verso y prosa, publicada en 1888 en Chile. Se reconocen antecedentes y concordancias en otras figuras del mismo periodo, como los cubanos José Martí y Julián del Casal, el colombiano José Asunción Silva, el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera y el español Salvador Rueda. El modernismo coincide con un rápido y pujante desarrollo de ciertas ciudades hispanoamericanas, que se tornan cosmopolitas y generan un comercio intenso con Europa, se comparan con las urbes estadounidenses y producen un movimiento de ideas favorables a la modernización de las viejas estructuras heredadas de la colonia y las guerras civiles. A la vez, estos años son los de la confrontación entre España y Estados Unidos por la hegemonía en el Caribe, que terminó con el desastre colonial de 1898, hecho que dará nombre a la generación del 98, que tuvo importantes relaciones con el modernismo.

En América, la definitiva salida de los españoles planteaba el dilema de norte americanizarse o reafirmarse en su carácter hispánico o, más en general, latino, para lo cual se remontan las fuentes a los clásicos de Grecia y Roma, cribados por los modelos franceses. Las ciudades copian a París y los escritores buscan nuevas referencias culturales en la contemporánea poesía francesa: Charles Baudelaire y su descubrimiento de la ;horrenda belleza;, sucia y efímera, de la moderna ciudad industrial; Arthur Rimbaud, el cual, lo mismo que el estadounidense Walt Whitman, hallará que la vida industrial es un nuevo género de hermosura; Paul Verlaine y su culto al Parnaso, como el lugar donde viven y escriben los aristócratas de las letras; Stéphane Mallarmé, quien proclama la nueva poética del símbolo, es decir, de las combinaciones que el lenguaje formula a partir de su propia musicalidad y su estricta matemática, a la manera del antiguo pitagorismo (véase Pitágoras).

Frente a lo moderno de la América anglosajona, Rubén plantea lo modernista de la América latina, convirtiendo lo moderno en un manierismo, en una manera de decir, que convulsiona las costumbres poéticas, renovando el léxico, las metáforas, la versificación y las cadencias del verso, en buena parte por la revalorización de antiguas fuentes hispánicas olvidadas: Gonzalo de Berceo y su mester de clerecía, y, sobre todo, los barrocos Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.

CARACTERÍSTICAS:

El preciosismo, el exotismo, la alusión a nobles mundos desaparecidos (la edad media caballeresca, las cortes de los Luises en Francia, los emperadores incas y aztecas, las monarquías china y japonesa), la mención de

objetos preciosos, crean el paisaje modernista que se consolida con los viajes de Rubén a España (desde 1892) y su instalación en Buenos Aires en 1893. El modernismo será seguido en América Latina por figuras como el argentino Leopoldo Lugones, el uruguayo Julio Herrera y Reissig, el boliviano Ricardo Jaimes Freyre y el mexicano Salvador Díaz Mirón, al tiempo que en España lo adoptan Ramón del Valle-Inclán, Manuel Machado, Francisco Villaespesa, Eduardo Marquina y ciertos aspectos del teatro ;idealista; de Jacinto Benavente.

En cualquier caso, es un partearguas entre lo anticuado y lo actualizado, y quienes reaccionen contra él lo tendrán de obligada referencia.

Políticamente, el modernismo deriva hacia destinos variables, pero siempre dentro del planteamiento inicial, que opone lo latino a lo anglosajón: el argentino Lugones será socialista, conservador y fascista; el uruguayo José Enrique Rodó, democrático y progresista; el argentino Alberto Ghirardo, anarquista; el guatemalteco Salomón de la Selva y el hondureño Froylán Turcios se adherirán al sandinismo.

En filosofía, el modernismo reacciona contra el positivismo, interesándose por la teosofía de Annie Besant y Helena Blavatsky, así como por los estudios de Max Nordau sobre la degeneración, y las nuevas filosofías de la vida de Henri Bergson y Arthur Blondel.

En narrativa, se opone al realismo, optando por la novela histórica o la crónica de experiencias de alucinación y locura, y la descripción de ambientes de refinada bohemia, a menudo idealizados líricamente. Asimismo, introduce un elemento erótico con la aparición del personaje de la mujer fatal, que lleva a los hombres hacia el placer y la muerte. Cierta modernismo secundario popularizó estas actitudes en las obras del guatemalteco Enrique Gómez Carrillo y el colombiano José María Vargas Vila.

VANGUARDIA

Vanguardias (literatura), movimientos literarios renovados que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX en Europa y América.

La acepción primera de la palabra vanguardia pertenece al lenguaje militar. En Francia comenzó a usarse aplicada a la política entre los socialistas utópicos hasta que adquirió, con Karl Marx y Friedric Engels, el sentido de minoría esclarecida encargada de conducir la revolución. Posteriormente se desarrolló el concepto entre los movimientos artísticos que se proponían romper con las convenciones estéticas vigentes. La política y las artes han compartido desde entonces, unidas o relativamente separadas, el uso de la palabra vanguardia. Tanto España como los países americanos se harán eco —y reelaborarán— las vanguardias surgidas sobre todo en Francia, en Alemania y en Italia.

El 20 de febrero de 1909 Filippo Marinetti difunde su Manifiesto futurista. En la década siguiente, y debido al impacto que produce el estallido de la I Guerra Mundial, surgen el expresionismo en Alemania, el dadaísmo y el cubismo. De la redacción de los principios estéticos de este último tanto en pintura como en literatura se encargan Pablo Picasso y Guillaume Apollinaire (1880–1918), autor de Alcoholes, de Caligramas y de Las tetas de Tiresias,

obra en la cual utiliza por primera vez (1918) el término surrealista, movimiento que tendrá su primer manifiesto en 1924.

Un año después de lanzado el Manifiesto futurista, Rubén Darío, máximo representante del modernismo literario, replica a Marinetti diciendo que la palabra ;futurismo; ya había sido empleada por el poeta catalán Gabriel Alomar en 1904 y preguntándose si ciertos principios, como el culto de la velocidad, de la energía y de los deportes no estaban ya en Homero y Píndaro; si no habría que releer el manifiesto romántico de Victor Hugo, incluido como prólogo del Cromwell, sobre todo cuando reivindica lo ;grotesco; y la mezcla de géneros; si, como dice Marinetti, la ;guerra; es la única ;higiene del mundo;, ¿qué pasa con la peste? Punto de vista el de Darío sumamente lúcido, aún más si se piensa en cómo el fascismo supo absorber de la proclama de Marinetti el culto del valor, de la energía y de la temeridad a toda costa. Tanto el chileno Vicente Huidobro como el argentino Jorge Luis Borges y el brasileño Mário de Andrade verán con reparos las veleidades futuristas, sin negar algunos de sus aspectos estimulantes.

En 1916 Juan Ramón Jiménez había escrito Diario de un poeta recién casado, texto que señala un cambio en su evolución posterior y en la de la poesía española. Pero es el año 1918 el que marca un hito importante en el desarrollo de las vanguardias en España y en América. En este año viajó a Madrid Vicente Huidobro, poeta chileno que defendía el creacionismo, según sus propias palabras desde 1912, y comparó este movimiento con el imaginismo inglés–americano de Ezra Pound, dando ejemplos del dadaísta Tristan Tzara y Francis Picabia, entre otros. El conflicto entre naturaleza y arte (ya Oscar Wilde había dicho ;la naturaleza imita al arte;) se resuelve en Huidobro al decir que el poeta ha de crear su poema como la naturaleza crea un árbol.

En los últimos meses de 1918 comienzan las tertulias de Rafael Cansinos–Assens, rodeado de jóvenes (poetas y aspirantes a poetas) en el Café Colonial de Madrid. Son los gérmenes del ultraísmo, movimiento ultrarromántico (Cansinos dixit) que reniega de lo viejo (el modernismo), de la oratoria y la retórica, de los prejuicios moralistas o académicos, y defiende, proclamando que la guerra no ha servido para nada, un estar ;adelante siempre en arte y en política, aunque vayamos al abismo;, construyendo la fraternidad universal a través de las nuevas estéticas, siempre ;subversivas y heréticas; porque ;atacan al régimen y a la religión;.

Lo nuevo se reveló en una mezcla de influencias: desde el dadaísmo y el expresionismo, hasta el futurismo y el cubismo. El ultraísmo se expresó sobre todo a través de revistas, en las que publicaban poetas del círculo de Cansinos–Assens. Estuvieron ligados al ultraísmo Jorge Luis Borges, quien más tarde se arrepentiría de sus devaneos; Ramón Gómez de la Serna, cuyas greguerías estaban muy próximas al culto de la imagen sorprendente e ingeniosa, quien escribió, bajo el seudónimo de Tristán, una ;proclama futurista a los españoles;; Guillermo de Torre, en quien abundan los neologismos, las imágenes cinemáticas, el abandono de los signos de puntuación, los juegos con la disposición tipográfica; y además Gerardo Diego, César Vallejo y Juan Larrea.

El ultraísmo, a través de Borges, se difundió en Argentina, y a él estuvo ligado Oliverio Girondo, quien escribió el manifiesto de la revista *Martín Fierro*, que comenzaba diciendo ;Contra la impermeabilidad hipopotámica del honorable público; y afirmaba la importancia de lo propio sin perder de vista la influencia de otras culturas, razonamiento muy semejante a los modernistas brasileños del Manifiesto Antropofágico —hay que absorber al otro, al ;enemigo sacro;—, desde Oswald de Andrade al ;reino del mestizaje; de Paulo Prado.

También en México hubo una versión peculiar del ultraísmo: el estridentismo de Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide y Salvador Gallardo, cuyo primer manifiesto incluía los nombres de Cansinos–Assens, Borges, Gómez de la Serna, Guillermo de Torre y otros, proponía un sincretismo de todos los movimientos y mandaba a ;Chopin a la silla eléctrica;. Ya el poeta mexicano Enrique González Martínez escribía en 1911 su soneto antimodernista ;Tuércele el cuello al cisne;. En Puerto Rico, hubo manifiestos euforistas (Luis Palés Matos y Tomás L. Batista) y uno atalayista (C. Soto Vélez). Las relaciones entre arte y política se desarrollaron a través del conflicto entre nacionalismo y cosmopolitismo (Boedo y Florida en Argentina o el negrismo en Cuba).

En 1927, al cumplirse el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora, Gerardo Diego y Rafael Alberti convocan el acto conmemorativo. Estuvieron presentes Salvador Dalí y José María Hinojosa, en sustitución de Dámaso Alonso, entre otros. Así nació la generación del 27, en la que coexisten diversas tendencias, desde los que recuperan los hallazgos más interesantes del ultraísmo y del surrealismo hasta los que crean una poesía más pura (dado el influjo de Góngora y ciertos principios de Juan Ramón Jiménez) o buscan un contacto con la lírica tradicional y popular.

En 1945 surgió en Madrid el postismo, representado sobre todo por Eduardo Chicharro y Carlos Edmundo de Ory, que se encuentran en el *Café Pombo*. Su intento, muy próximo al surrealismo, es, no obstante, revisar la estética de todas las vanguardias de las primeras décadas del siglo. Declaran que en poesía pisan ;directamente sobre las pálidas cenizas de Lorca y Alberti; y que son ;hijos adulterinos de Max Ernst, de Perico de los Palotes y de Tal y de Cual y de mucho semen que anda por ahí perdido;. Otros autores postistas fueron Ángel Crespo, Francisco Nieva y Silvano Sernesi. Tuvieron contactos episódicos con el postismo Fernando Arrabal e Ignacio Aldecoa. Se advierten influencias postistas en Gloria Fuertes.