

ANTOLOGÍA LITERARIA II DEL MODERNISMO A LA ACTUALIDAD

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

AULAS:

C-306 / D-409

SEMANAS:

18

DINÁMICA DE LA CLASE:

TEORÍA Y PRÁCTICA

OBJETIVOS:

CONOCER DIFERENTES OBRAS LITERARIAS Y COMENTARLAS

EVALUACIÓN:

EXAMEN Y COMENTARIO

TRABAJO:

COMENTARIO (pp. 148 – 166)

MANUAL

DE LA LITERATURA MODERNISTA

A LA ACTUAL (pp. 72 – 127):

1. Modernismo: Rubén Darío
2. Generación del 98: A. Machado.
3. Vanguardias: Neruda/Borges
4. Generación del 27: F. G. Lorca
5. Posguerra: C. J. Cela / Carmen Martín Gaité
6. Boom latino: G. G. Márquez
7. Literatura actual: Vargas Llosa / Clara Sánchez

Reflexiones:

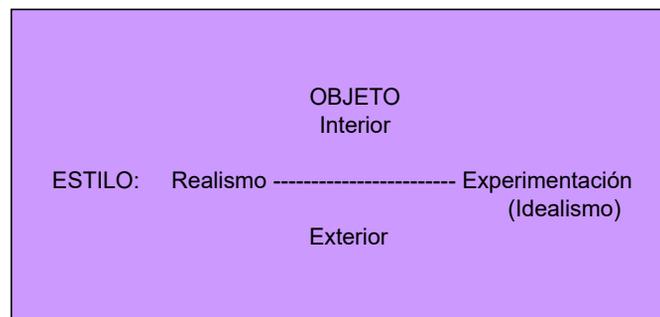
- ¿Qué es literatura?
- ¿Hay diferentes tipos de literatura?
- ¿Dónde podemos encontrar literatura?
- ¿Sirve para algo? ¿Para qué sirve la literatura?
- Cuando lees literatura, ¿qué esperas, qué buscas en la obra?

¿Qué es la literatura en estos poemas? ¿Responden a diferentes concepciones de la literatura? ¿Pueden entenderse los poemas? ¿Qué están expresando? ¿Porqué crees que fueron escritos?

Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.
Le veo arar los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.
¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?
(Miguel Hernández)

Si el hombre pudiera decir lo que ama,
si el hombre pudiera levantar su amor por
el cielo
como una nube en la luz;
si como muros que se derrumban,
para saludar la verdad erguida en medio,
pudiera derrumbar su cuerpo, dejando
sólo la verdad de su amor,
la verdad de sí mismo,
que no se llama gloria, fortuna o ambición,
sino amor o deseo.
(Luis Cernuda)

De finales del siglo XIX al siglo XXI

De finales del siglo XIX al siglo XXI

A)

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla,
mi historia algunos casos que recordar no quiero. (Machado)

B)

¡No estás en ti, belleza innúmera,
que con tu fin me tientas, infinita,
a un sinfín de deleites!
¡Estás en mí, que tengo
en mi pecho la aurora
Y en mi espalda el poniente
-quemándome, transparentándome
en una sola llama -; estás en mí, que te entro
en tu cuerpo mi alma
Insaciable y eterna!

De finales del siglo XIX al siglo XXI

Lo contrario del **realismo** (donde se reconoce la realidad y el mundo de los hombres) es la **experimentación** o arte deshumanizado. Veamos como lo describe Ortega y Gasset, un intelectual español de la primera mitad del siglo XX:

Vida es una cosa, poesía es otra – piensan o, al menos, sienten. No las mezclamos. El poeta empieza donde el hombre acaba. El destino de éste es vivir su itinerario humano; la misión de aquel es inventar lo que no existe. De esta manera se justifica el oficio poético. El poeta aumenta el mundo, añadiendo a lo real, que ya está ahí por sí mismo, un irreal continente. Autor viene de *auctor*, el que aumenta. Los latinos llamaban así al general que ganaba para la patria un nuevo territorio.

(Textos literarios contemporáneos, p.104)

De finales del siglo XIX al siglo XXI

El modernismo y la generación del 98

1. LITERATURA MODERNISTA

1.1. Introducción sobre el modernismo (pp. 74 – 75):

- Es una corriente literaria originaria de Latinoamérica.
- Fue una reacción contra el Romanticismo, el Realismo, y el Naturalismo.
- En Latinoamérica, sin embargo, todos estos movimientos se dieron, aproximadamente, durante el mismo tiempo, influyéndose unos a otros.
- En España es acusada la influencia del modernismo en autores que al mismo tiempo impregnan su obra con una intención y estética realista: Machado y Unamuno [Matizar].
- El mayor representante es Rubén Darío (Nicaragua).

1. LITERATURA MODERNISTA

1.2. Aspectos característicos el modernismo (p. 76):

- Muestra la liberación cultural latinoamericana.
- Influenciado por movimientos artísticos externos:
 1. El parnasianismo (Belleza formal, “el arte por el arte”)
 2. El simbolismo (Significado – imágenes - sobre la forma)
- El cosmopolitismo (se descubren otros países, ciudades y lugares). Aunque, ciertamente, hay una tendencia opuesta localista.
- Temática modernista: por un lado, es vitalista y sensual; por otro, melancólico y nostálgico. Está también volcado sobre el escapismo (temas legendarios, mitológicos, exóticos y exuberantes, no reales)
- El mayor representante es Rubén Darío (Nicaragua).
- Otras influencias extranjeras y clásicos españoles (Manrique, Bécquer, etc.).

1. LITERATURA MODERNISTA (continuación)

1.2. Aspectos característicos del modernismo (p. 76):

- El estilo. Renovación del lenguaje poético mediante la ampliación de los recursos expresivos:
 - a) Recursos fónicos (aliteración, onomatopeyas)
 - b) Léxico (se enriquece con términos cultos, exóticos y evocadores)
 - c) Imágenes y símbolos. Preeminencia de lo sensorial mediante Sinestesias (asociación de sensaciones diversas como “sol sonoro”).
- La métrica. Dotan de especial importancia a la métrica dentro del estilo. Experimentan con nuevas formaciones métricas y rítmicas.
 - a) Se usan los versos clásicos (octosílabos, endecasílabos...), y, especialmente, el alejandrino. También versos poco frecuentes antes, como el dodecasílabo y el eneasílabo (“Juventud, divino tesoro”).
 - b) Pies acentuales: dactílicos (óoo), anfibracos (oóo), anapestos (ooó) [Ejemplos: “Ínclitas razas ubérrimas”, “Ya se oyen los claros clarines”, “¿Qué tendrá la princesa?”]

1. LITERATURA MODERNISTA

1.3. Autores destacados (pp. 77) :

• José Martí (Cuba, 1853 – 1895)	}	Precursores
• Manuel Gutiérrez Nájera (México, 1859 – 1895)		
• Salvador Rueda (España, 1857 – 1933)		
• Rubén Darío (Nicaragua, 1867 – 1916)	}	Estabiliza el modernismo
• Leopoldo Lugones (Argentina, 1874 – 1938)	}	Siguen la estética de Rubén Darío
• Amado Nervo (México, 1870 – 1919)		
• Juan Ramón Jiménez (España, 1881 – 1958)		
• Manuel Machado (1874 – 1947)		
• Ramón María del Valle Inclán (1866 – 1936)		

1. LITERATURA MODERNISTA

1.4. Rubén Darío:• *Vida*

- a) Juventud disconforme con los problemas sociales de América.
- b) Trabajó conocimiento con la poética francesa.
- c) A los 21 años tiene su primer éxito con *Azul* (1888).
- d) En 1892 va a España y conoce a los principales escritores.
- e) A partir del 1900, vive en París, Madrid y viaja por Europa y América.
- f) La salud se quiebra por sus excesos (alcoholismo) y muere en 1916.

• *Estética*

- a) Logró la síntesis definitiva entre parnasianismo y simbolismo.
- b) Sus temas son también los típicos del modernismo (externos: paganismo, leyendas, mitologías; internos: intimidad doliente).
- c) Su estilo ofrece tonos variados (frívolo y sensual, o meditativo y de Exaltación patriótica).
- d) Llevó a cabo un enriquecimiento de la métrica.

1. LITERATURA MODERNISTA

1.4. Rubén Darío (continuación):

- *Obras*

- Azul* (1888). Destaca la influencia francesa.
- Prosas profanas* (1896). Consolidación estética. *La Sonatina*.
- Cantos de vida y esperanza* (1905). Tres partes: en la primera y la segunda, dominan los temas hispánicos y la crítica a Estados Unidos; la tercera parte contiene poemas de tono grave, con amargura e inquietud.

- *Significación de su obra*

- Sin Rubén Darío no se podría explicar la evolución de la poesía española ni de la poesía en español en general. Tanto los poetas del *fin de siglo* como los de la Generación del 27 lo admiraron.

1. LITERATURA MODERNISTA

1.5. Rubén Darío. Textos.

La marquesa Eulalia risas y desvíos
 Daba a un tiempo mismo para dos rivales:
 El vizconde rubio de los desafíos
 y el abate joven de los madrigales.[...]
 Al oír las quejas de sus caballeros,
 Ríe, ríe, ríe, la divina Eulalia,
 pues son su tesoro las flechas de Eros,
 el cinto de Cipria, la rueda de Onfalia.[...]
 Tiene azules los ojos, es maligna y bella;
 cuando mira, vierte viva luz extraña;
 se asoma a las húmedas pupilas de estrella
 el alma del rubio cristal de Champaña.[...]
 (Rubén Darío, *Prosas profanas*)

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,
 y más la piedra dura, porque ésa ya no siente,
 pues no hay dolor más grande que el dolor de
 ser vivo,
 ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
 Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
 y el temor de haber sido, y un futuro terror...
 Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
 y sufrir por la vida, y por la sombra, y por
 lo que no conocemos y apenas sospechamos,
 y la carne que tienta con sus frescos racimos,
 y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
 ¡Y no saber adónde vamos,
 ni de dónde venimos...!
 (Rubén Darío, *Cantos de vida y esperanza*)

2. LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 98

2.1. Contexto cultural (p. 80)

- Políticamente, España sigue teniendo turno de partidos en el gobierno.
- Socialmente, por un lado, está la mayoría rural y el proletariado industrial partidario de doctrinas revolucionarias (socialismo, marxismo, anarquismo...); y, por otro, la clase media o pequeña burguesía, más conservadora, que se inclina por las reformas (sin revolución).

- Independencia de las últimas colonias ultramarinas (Filipinas, Puerto Rico y Cuba) en 1898. Este derrumbamiento definitivo de lo que había sido un gran Imperio, junto con las pérdidas humanas y materiales es lo que se conoce como El “Desastre del 98”. En torno a esta problemática se reunirá un grupo de intelectuales llamados “noventayochistas” o “Generación del 98” (Azorín, Maeztu, Baroja y Unamuno)

*Sobre la nueva novela española y su contexto e influencias de otras literaturas, véase mi artículo: “Ramón Pérez de Ayala y las novelas de 1902: ruptura modernista y renovación literaria”:

<http://www.anmal.uma.es/numero35/indice.htm>

(Revista de la Universidad de Málaga: Analecta Malacitana, electrónica)

2. LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 98

2.2. Rasgos del noventayochismo (p. 80)

La distinción entre escritores modernistas y noventayochistas está siendo revisada en la última década, sobre todo por hispanistas imparciales (Reino Unido y Ámsterdam): el 98, etiqueta inventada por Azorín (no exclusivo).

2.2.1. Rasgos definitorios de los autores relacionados con el “Desastre del 98”:

- Desilusión (ante la debilidad del país)
- Preocupación por España (esencia del país, causas de los problemas que vive)
- Pasión por el paisaje de Castilla (símbolo de la tradición española). Descripción subjetiva del paisaje (impresionista).
- Reflexión filosófica sobre el ser humano, el sentido de la vida o Dios (existencialismo hispano)
- Sobriedad de su expresión literaria.

2. LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 98

2.2. Rasgos del noventayochismo (continuación)

2.2.2. *Noventayochistas y modernistas comparten los siguientes rasgos:*

- El deseo de renovación literaria: nuevas formas de expresión e innovación en los géneros literarios.
- Un profundo amor por el arte: la expresión artística modo genuino del ser humano.
- Europeísmo: afán por abrirse a Europa, para aprender de ella y contribuir al Movimiento cultural internacional (Krausismo).
- La apatía o abulia: renuncia a la actividad para resolver los problemas sociales y políticos del momento (relacionado con el escapismo, pero también como denuncia de la actitud de los españoles, hombres que han perdido la capacidad de actuar y, por tanto, de determinarse, de afirmarse en su personalidad y ser quienes son) [Nietzsche – Voluntad de poder. Krausismo]

2. LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 98

2.3. Autores destacados (Españoles) [p. 81]

- Joaquín Costa (1846 – 1911)
- Ángel Ganivet (1865 – 1898)
- Miguel de Unamuno (1864 – 1936)
- Ramón María del Valle Inclán (1866 – 1936)
- José Martínez Ruiz “Azorín” (1874 – 1967)
- Pío Baroja (1872 – 1956)
- Antonio Machado (1875 – 1939)
- Ramiro de Maeztu (1874 - 1936)

2. LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 98

2.4. Antonio Machado

• Vida

- a) Nace en Sevilla (1875). A los ocho años se traslada a Madrid.
- b) Va a Soria como catedrático de Francés (1907).
- c) En Soria conoce y se casa con Leonor, muchacha de 16 años. Juntos van a pasar un año a París, donde ella enferma gravemente.
- d) Abandona su plaza de profesor en Soria y enseña en Baeza, Segovia y Madrid.
- e) Partidario de la República, en 1939 se exilia en Francia, y muere en Collioure.
- f) Su carácter fue el de un hombre sencillo, ensimismado, de honda sensibilidad.

• Estética

- a) Influído por el Romanticismo tardío (Bécquer y Rosalía) y el Simbolismo, formaba en sus primeros poemarios parte del grupo modernista.
- b) Más tarde cambiará a una poesía más esencial y profunda, definida como “palabra esencial en el tiempo”: expresar realidades profundas para la vida y la historia.
- c) Su lenguaje poético va haciéndose cada vez más sobrio y denso.

2. LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 98

2.4. Antonio Machado

• Obra

- a) *Soledades (Soledades, galerías y otros poemas, 1903 y 1907)*
 - Hay mucho de modernismo intimista en esta obra
 - Sus temas y sentimientos son universales: tiempo, muerte y Dios.
 - Poesía simbolista en la que las imágenes harán referencia a realidades profundas, estados de ánimo u obsesiones (la tarde, el camino, el río , el árbol, etc.)
- b) *Campos de Castilla (1912)*
 - Importancia del paisaje y la proyección del mundo del poeta en él.
 - Visión crítica sobre Castilla y España (En esto coincide con los del 98)
 - Poemas añadidos más tarde: Poemas de crítica social, Proverbios y cantares y un Romance, así como poemas de dolor por la muerte de su esposa.
- c) Última época (*Nuevas canciones, 1924*): *Proverbios y cantares, Canciones a Guiomar*.
- d) Su prosa (*Juan de Mairena*). Poeta y filósofo inventado por él.

- **Valoración:** hondura humana de su poesía en el compromiso y el intimismo.

2. LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 98

2.4. Antonio Machado. Textos.

Es una tarde cenicienta y mustia,
destartalada, como el alma mía;
y es esta vieja angustia
que habita mi usual hipocondría.

La causa de esta angustia no consigo
ni vagamente comprender siquiera;
pero recuerdo y, recordando, digo:

☞ Sí, yo era niño, y tú, mi compañera.

Y no es verdad, dolor, yo te conozco,
tú eres nostalgia de la vida buena
y soledad de corazón sombrío,
de barco sin naufragio y sin estrella.

Como perro olvidado que no tiene
huella ni olfato y yerra
por los caminos, sin camino, como
el niño que en la noche de una fiesta

se pierde entre el gentío,
y el aire polvoriento y las candelas
chispeantes, atónito, y asombra
su corazón de música y pena,

así voy yo, borracho melancólico,
guitarrista lunático, poeta,
y pobre hombre en sueños,
siempre buscando a Dios entre la niebla.

(A. Machado, *Soledades*)

2. LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 98

2.4. Antonio Machado. Textos.

Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...
¿Adónde el camino irá?
Yo voy cantando, viajero
a lo largo del sendero.
-La tarde cayendo está-.
“En el corazón tenía
la espina de una pasión;
logré arrancármela un día:
ya no siento el corazón”.

Y todo el campo un momento
se queda, mudo y sombrío,
meditando. Suena el viento
en los álamos de río.
La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea,
se enturbia y desaparece.
Mi cantar vuelve a plañir:
“Aguda espina dorada,
quién te pudiera sentir
en el corazón clavada”.

(A. Machado, *Soledad, galerías y otros poemas*)

2. LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 98

2.4. Antonio Machado. Árboles y sus correspondencias.

- **Olmo** [Identificación con el alma; árbol de los juegos en la infancia y de la meditación en la madurez].
- **Encina** [Pobreza, humildad, fortaleza interior, dignidad, el pueblo]
- **Roble** [El pasado noble y guerrero de Castilla]
- **Álamo** [Juventud, amor...]
- **Haya** [Misterio, sobrenatural, miedo...]
- **Limonero / naranjo** [Infancia, luminosidad, felicidad...]
- **Palmera** [Infancia]
- **Pino** [Totalidad...mar y cielo... planeta y universo]
- **Olivo** [El trabajo]