

PROF. DR. DANIEL RUEDA GARRIDO

DEL MODERNISMO A LA ACTUALIDAD

1. Modernismo: Rubén Darío.....	4
2. Generación del 98: A. Machado.....	7
3. Generación del 14: J. R. Jiménez.....	10
4. Vanguardias: P. Neruda.....	14
5. Generación del 27: F. G. Lorca.....	17
6. Posguerra: C. J. Cela.....	20
7. Boom latino: G. G. Márquez.....	23
8. Literatura actual: Vargas Llosa.....	26

ALGUNAS REFLEXIONES INICIALES:

- ¿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 obtener de ella?

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

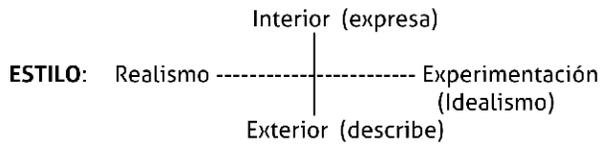
Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.
Le veo arar los rastros,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.
¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo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

ESQUEMA

CONCEPTOS CLAVES EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

OBJETO

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!
(J. R. Jiménez)

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 la mezclamos. El poeta empieza donde el hombre acaba. El destino de éste es vivir su itinerario humano; la misión de aquél 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 irreconocible 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)

1. EL MODERNISMO

1.1. Introducción sobre el modernismo

- Es una corriente literaria originaria de Latinoamérica. Producto de su independencia.
- Fue una reacción contra el Romanticismo, el Realismo, y el Naturalismo. Y en ello, sigue al simbolismo francés de Baudelaire. Esa ruptura se encuadra dentro del marco de la crisis ideológica y espiritual del mundo a finales del siglo XIX, la denominada *crisis de fin de siglo*.
- En Latinoamérica, todos estos movimientos se dieron, aproximadamente, durante el mismo tiempo, influyéndose unos a otros. Allí el modernismo se desarrolló en dos etapas: hasta 1896, publicación de *Prosas profanas*, con el dominio de la perfección formal y la belleza; y desde esta fecha en adelante, cuando aparecen tonos más intimistas y los temas americanos, más cercanos a las inclinaciones de los autores del 98.
- 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. En ellos el modernismo es fundamentalmente una etapa de su obra.
- El mayor representante del modernismo es Rubén Darío (Nicaragua).

1.2. Aspectos característicos del modernismo

- Muestra la liberación cultural latinoamericana. Se conforma como seña de identidad.
- Influenciado por movimientos artísticos europeos: El parnasianismo (Belleza formal, "el arte por el arte") y el simbolismo (Significado – imágenes - sobre la forma).
- El cosmopolitismo, sobre todo centrado en París (se descubren otros países, ciudades y lugares). Aunque, ciertamente, hay una tendencia opuesta localista, indigenista.
- Temática modernista: por un lado, es vitalista y sensual; por otro, melancólico y nostálgico, como el Romanticismo, debido a la insatisfacción causada por la imposibilidad de alcanzar esos mundos ideales e imaginarios a los que se aspira (temas legendarios, mitológicos, exóticos y exuberantes, no reales).
- El deseo de evadirse de la realidad lo comparte con el Romanticismo igualmente. Este escapismo se realiza en el espacio (lugares exóticos, principalmente orientales) y en el tiempo (hacia épocas pasadas como la Antigüedad o la Edad Media)

- Reciben otras influencias extranjeras como la italiana de D'Annunzio y sobre todo de los clásicos españoles (Manrique, Bécquer, etc.).
- 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 modernista. 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: "Inclitas razas ubérrimas", "Ya se oyen los claros clarines", "¿Qué tendrá la princesa?"

1.3. Autores destacados

Precusores del modernismo:

- José Martí (Cuba, 1853 – 1895)
- Manuel Gutiérrez Nájera (México, 1859 – 1895)
- Salvador Rueda (España, 1857 – 1933)

Fundador del modernismo:

- Rubén Darío (Nicaragua, 1867 – 1916)

Seguidores de la estética de Rubén Darío:

- Leopoldo Lugones (Argentina, 1874 – 1938)
- Amado Nervo (México, 1870 – 1919)
- Juan Ramón Jiménez (España, 1881 – 1958)
- Manuel Machado (1874 – 1947)
- Ramón María del Valle Inclán (1866 – 1936)

1.4. Rubén Darío

• Vida

Juventud disconforme con los problemas sociales de América. Trabajó conocimiento con la poética francesa. A los 21 años tiene su primer éxito con *Azul* (1888). En 1892 va a España y conoce a los principales escritores. A partir del 1900, vive en París, y en Madrid, y viaja por Europa y América. Entra en contacto con los grandes poetas franceses del momento como los simbolistas Verlaine y Mallarmé. La salud se quiebra por sus excesos (alcoholismo) y muere en 1916.

• Estilo

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

• Obra

a) *Azul* (1888). Destaca la influencia francesa y sus lecturas de las rimas de Bécquer.
 b) *Prosas profanas* (1896). Consolidación de la estética modernista. Quizás el poema más emblemático de esta obra sea "Sonatina".
 c) *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, ante el futuro que le aguarda.

• Valoración 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.

Textos. Rubén Darío

Fragmento I

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 ruca 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*)

Fragmento II

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*)

TEMA 1.
ACTIVIDADES DE REPASO

1. ¿Cuál es la significación del modernismo como movimiento cultural?
2. ¿Qué movimientos artísticos principales influyeron en el modernismo?
3. ¿Cuál es la temática del modernismo?
4. ¿Cuáles son los rasgos principales del estilo modernista?
5. ¿Cómo es la renovación métrica que lleva a cabo el modernismo?
6. ¿Quién es el mayor representante y fundador del modernismo?
 - (a) Salvador Rueda
 - (b) Rubén Darío
 - (c) José Martí
7. ¿Cuál de ellos es considerado un precursor del modernismo?
 - (a) Juan Ramón Jiménez
 - (b) Amado Nervo
 - (c) José Martí
8. ¿En qué consiste la sinestesia?
 - (a) En la expresión de lo que percibimos por la vista
 - (b) En la expresión combinada de lo percibido por dos sentidos distintos
 - (c) En la expresión de aquello que no puede ser percibido por ningún sentido
9. ¿Cuándo se publicó el primer libro de Darío: *Azul*?
 - (a) 1888
 - (b) 1896
 - (c) 1898
10. ¿Cuál era la nacionalidad de Rubén Darío?
 - (a) Español
 - (b) Cubano
 - (c) Nicaragüense

2. LA GENERACIÓN DEL 98

2.1. Contexto histórico-social

- 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.anmaluma.es/numero35/indice.htm>

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

2.2. Rasgos del noventayochismo

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 y desmoralización (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); realizan descripciones subjetivas del paisaje (impresionista), proyectando sus mundo interior.
- Reflexión filosófica sobre el ser humano, el sentido de la vida o Dios (existencialismo hispano). Esta reflexión es al mismo tiempo pasional: expresión de desconcierto.
- Sobriedad de su expresión literaria. Sus periodos son breves y el vocabulario castizo.

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 (este aspecto se le debe a los Krausistas). Aunque sobre este tema no todos los de esta generación están de acuerdo, algunos como Ganivet y Unamuno defenderán españolizar Europa contra europeizar España.
- 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) [El trasunto de estas ideas puede encontrarse en Nietzsche, fallecido en 1900 y su Voluntad de poder. Pero también en la metafísica del Krausismo español.]

2.3. Autores destacados de la Generación del 98

- 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)

2.4. Antonio Machado

• Vida

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

• Estilo

Influido por el Romanticismo tardío (Bécquer y Rosalía) y el Simbolismo, formaba en sus primeros poemas parte del grupo modernista. 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. Su lenguaje poético va haciéndose cada vez más sobrio y denso.

• 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, 1936). Poeta y filósofo inventado por él.

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

Textos. Antonio Machado.

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. Suenan 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)

CXIX

Señor, ya me arrancaste lo que más quería
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar:
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar
(A. Machado, Campos de Castilla)

XCVII

Retrato

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.

[...]

Converso con el hombre que siempre va conmigo
-quien habla solo espera hablar a Dios un día-;
mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.

[...]

Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tomar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.
(A. Machado, Soledad, galerías y otros poemas)

Los árboles y sus significados simbólicos en Machado

- 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 /naranja [Infancia, luminosidad, felicidad...]
- Palmera [Infancia]
- Pino [Totalidad...mar y cielo... planeta y universo] y Olivo [Trabajo]

TEMA 2.

ACTIVIDADES DE REPASO

1. ¿A qué se refiere la expresión "desastre del 98"?
2. ¿Cuáles son los rasgos principales de la literatura del 98?
3. ¿Qué rasgos comparten en mayor o menor medida con el modernismo?
4. ¿En qué consiste la abulia?
5. ¿Qué etapas encontramos en el estilo de Antonio Machado?
6. ¿Cuál de ellos no pertenece a la Generación del 98?
(a) Azorín
(b) Ortega Y Gasset
(c) Baroja
7. ¿Cómo es el estilo de *Soledades* (1903)?
(a) Vanguardista
(b) Austero y conciso
(c) Simbolista
8. ¿Cuál es la temática de *Soledades* (1903)?
(a) El paisaje de Castilla
(b) Universales: el tiempo, la muerte y Dios.
(c) Crítica social e histórica
9. ¿Cuándo se publicó *Campos de Castilla*?
(a) 1912
(b) 1907
(c) 1924
10. ¿Cuál es la temática principal de *Campos de Castilla*?
(a) Visión personal y crítica de España a través del Paisaje de Castilla
(b) Visión personal y crítica de España a través del paisaje de Andalucía
(c) Eldolor por la muerte de la amada

3. LA GENERACIÓN DEL 14

3.1. Contexto histórico-social

Históricamente esta etapa se inicia bajo el reinado de Alfonso XIII. En 1914, estalló en Europa la Primera Guerra Mundial, y con ella comienza una serie de transformaciones políticas y sociales que también repercutieron en España, a pesar de declararse neutral en el conflicto. En 1923 se produce el levantamiento de Primo de Rivera que instaura una dictadura (1923 - 1930) con el visto bueno del rey Alfonso, que mantiene su corona. La oposición política a la dictadura tiene éxito y se proclama la Segunda República española el 14 de abril de 1931. La lucha continuará entre las dos Españas, la tradicionalista (de la Dictadura) y la socialista y progresista (de la República), desembocando inevitablemente en la Guerra Civil de 1936.

En literatura, la doble vertiente modernista y noventayochista finisecular se verá superada por el intelectualismo europeísta del denominado novecentismo o Generación del 14, con Ortega y Gasset a la cabeza. Esta generación de jóvenes intelectuales inauguraron en 1914 una Liga (o asociación) para la Educación Política, con el propósito de promover un cambio político, para ello también defendieron un aperturismo ideológico que facilitara la acogida en España de las corrientes artísticas y filosóficas del momento en Europa. Se trataba de incorporar intelectualmente a España en Europa. Un propósito que contaba con las iniciativas llevadas a cabo por la Institución Libre de Enseñanza (1876) en ese siglo: *Junta para Ampliación de Estudios* (1907), *Residencia de Estudiantes* (1910). Ambas instituciones que formaban a los jóvenes estudiantes y maestros en las corrientes europeas contemporáneas y otorgaba becas de estudio en universidades de prestigio.

3.2. Características generales de la G14

De mentalidad liberal, y defensores de los ideales republicanos, que darían su fruto en 1931, los representantes de esta generación (también llamada novecentismo) defendieron: 1) la europeización 2) el cosmopolitismo 3) formación intelectual. El propósito transformar España. Sus representantes nacieron en torno al 1880.

Con respecto al 98 y a diferencia de los noventayochistas, rechazan el subjetivismo poético a favor de la distancia y el racionalismo, así como el mundo urbano frente al mundo rural del noventayochismo.

Apoyan el intelectualismo y la deshumanización en las artes, definida por Ortega como signo de los nuevos tiempos artísticos, caracterizada por la ausencia de pasión y sentimentalismo en el arte. En general, es esta generación la que recoge el vanguardismo incipiente europeo, como una tendencia contra el realismo y el referencialismo, y será la Generación del 27, los discípulos de los del 14, los que desarrollen la vanguardia española. Ambos grupos de artistas e intelectuales estarían incluidos bajo el marbete de lo que se conoce en la historiografía occidental como modernismo europeo o modernism.

Esta del 14 en concreto es una generación de prosistas, donde el ensayo cobra una gran importancia, abarcando temas muy variados de la cultura del momento. La novela (Ramón Pérez de Ayala) y la poesía (Juan Ramón Jiménez) se impregnan del intelectualismo del ensayo.

3.3. Ensayo

Desde el ensayo intentaron exponer sus propuesta reformistas, para la sociedad española, pero al mismo tiempo la variedad temática de los ensayos era enorme. El principal representante y aglutinador de la Generación fue José Ortega y Gasset, figura esencial, junto con Unamuno, del pensamiento español de la primera mitad del siglo XX. Lo acompañaron también en el uso del ensayo otros autores relevantes, como Eugenio D'ors, Gregorio Marañón, Manuel Azaña (presidente de la Segunda República), Salvador Madariaga o Manuel García Morente.

Ortega y Gasset (1883 - 1955)

Nació en Madrid, en una familia de intelectuales, escritores y periodistas. Se educó de manera autodidacta, y desarrolló su formación filosófica y cultural en Alemania donde fue becado por la Junta para Ampliación de Estudios (JAE). Fue profesor catedrático de Metafísica en la Universidad de Madrid. Donde fue maestro de insignes discípulos como María Zambrano, Zubiri, Gaos o Morente. Defendió junto a Giner de los Ríos (fundador de la Institución Libre de Enseñanza) la necesidad de europeizar España, y hacerlo desde el poder (como quería Costa).

Sus ensayos tratan sobre temas variados: 1) Filosofía. Elaboró una filosofía cuya idea central era la razón vital, que lo alejaba del irracionalismo de la generación anterior, pero al mismo tiempo de aquellos que pretendían entender el mundo y la vida con la razón de la lógica matemática. El raciovitalismo ortegiano es una fórmula que trata de desvelar la racionalidad o la lógica de la vida (individual) así como la de la historia (social). Esto aparece, por ejemplo, en *Historia como sistema* (1935); 2) El arte y la literatura también aparecen en sus reflexiones, por ejemplo, en *Meditaciones del Quijote* (1914); 3) El tema de España tuvo una gran importancia para él, continuando en esto la preocupación por el ser (la esencia) de España que tenían los del noventayochismo, pero de un modo más práctico. Sobre esta temática escribió algunos ensayos como *España invertebrada* (1921) y *La rebelión de las masas* (1930).

3.4. Novela

La novela novecentista o del 14 sigue el camino de innovación iniciado por Unamuno con sus *novelas*, aunque con características propias.

En esta nueva novela del 14 se expresa un distanciamiento con respecto al mundo, hay un cambio de perspectiva, el punto de vista no es el del sujeto que experimenta sino el del espectador que percibe o muestra y se recrea en lo percibido o lo analiza, pierde en emoción humana y gana en amplitud intelectual. La acción y la creación de personajes definidos interesa menos que esa visión distanciadora del mundo, del que estos autores, como Ortega, se sienten espectadores.

Ramón Pérez de Ayala (1880 - 1962)

Nació en Oviedo. Autor de una gran bagaje cultural. Estudió con los jesuitas. Fundó la primera revista modernista de España: *Helios* (1903), junto a Juan Ramón Jiménez y Martínez Sierra. Fue embajador español en Londres durante la Segunda República y tras la Guerra Civil tuvo que exiliarse, como Ortega y tantos otros intelectuales, primero a Francia e Inglaterra y después a América. Ramón Pérez de Ayala se exilió a Buenos Aires, donde vivió hasta la década del 50.

Su obra literaria es fundamentalmente novelística, destacándose entre sus creaciones La tetralogía de su alterego Alberto en *Tinieblas en las cumbres* (1907), *AMDG* (1910), *La pata de la raposa* (1912), y *Troteras y danzaderas* (1913). Las novelas que más fama le dieron sin embargo fueron *Belamino y Apolonio* (1921), y *Tigre Juan y El curandero de su honra*, (1926), tras ellas fue propuesto como candidato al Premio Nobel.

3.5. Poesía.

La poesía de esta generación es escasa, y bien puede resumirse en la poesía de Juan Ramón Jiménez, una poesía que ya a partir de 1916, conecta con las innovaciones vanguardistas europeas como las de Paul Valery en Francia. Las claves son las propias del grupo al que pertenece: intelectualismo y distanciamiento.

3.6. Juan Ramón Jiménez (1888 - 1951)

• Vida

Nació en Huelva (Moguer). Vivió en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue defensor de la Segunda República. Y, tras la Guerra Civil, se exilió, junto a su mujer, a Cuba, EE.UU., y Puerto Rico, donde murió. En 1956 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura, dos años antes de su muerte.

• Estilo y obra

Pasa por diversas etapas.

(1) Comienza componiendo poesías al estilo modernista, pues era acérrimo seguidor de Rubén Darío, como ejemplo, *Ninfeas* (1900). Recibió gran influencia también de Bécquer y del simbolismo en *Arias tristes* (1903). Alrededor de 1914 escribe, con un estilo aun modernista pero de tránsito a otro más personal, poemarios como *Soledad sonora* y *Platero y yo*.

(2) En 1916, escribe el *Diario de un poeta recién casado*, obra que escribió durante el trayecto en barco desde España a EE. UU., donde lo esperaba su prometida y futura esposa, y durante el trayecto de regreso. Esta obra significó un cambio de estilo más en sintonía con las creaciones vanguardistas del momento, en particular la poesía pura de Valéry, en la que el verso cobra una mayor libertad expresiva, contando con el uso del verso libre. Esta obra influirá mucho en su tiempo y en especial en la Generación del 27, que la tomó como inspiración. La llamó poesía pura o poesía desnuda.

(3) Con su obra *Eternidades* (1918), se abre otra etapa de mayor complejidad intelectual y filosófica, donde el poeta se enfrenta a temas como el tiempo, Dios y la eternidad. La llamó poesía total.

(4) A partir de 1925 se inclinará por la prosa, y escribirá un poema en prosa *Espacio* (1954) en el que expresa de una forma poco transparente sus preocupaciones existenciales.

Juan Ramón Jiménez. Textos.

Poema I

¡Inteligencia, dame
el nombre exacto de las cosas!
Que mi palabra sea
la cosa misma,
creada por mi alma nuevamente.
Que por mí vaya todos
los que no las conocen, a las cosas;
que por mí vayan todos
los que ya las olvidan, a las cosas;
que por mí vayan todos
los mismos que las aman, a las cosas...
¡Inteligencia, dame
el nombre exacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas!

(de *Eternidades*, 1918)

TEMA 3
ACTIVIDADES DE REPASO

1. ¿Qué defendieron los autores de la Generación del 14?
2. ¿Cuáles son las principales diferencias con respecto a la Generación del 98?
3. ¿Cuál es la relación de la G14 con el modernismo europeo o *modernism*?
4. ¿Cuáles son los temas principales de los ensayos de Ortega y Gasset?
5. ¿Cuáles son los rasgos principales de la novela de la generación del 14?
6. ¿Cuál es el género literario de mayor importancia en la Generación del 14?
 - (a) El ensayo
 - (b) La poesía
 - (c) La novela
7. ¿Qué significó la aparición de *Helios* en 1903?
 - (a) La primera novela modernista en España
 - (b) La primera revista modernista en España
 - (c) La primera colección de ensayos en España
8. ¿En qué etapa de la trayectoria poética Juan Ramón Jiménez se publicó *Ninfeas*?
 - (a) En la etapa primera: modernista
 - (b) En la etapa segunda: ruptura vanguardista
 - (c) En la etapa tercera: condensación filosófica y mística.
9. ¿Qué significó la publicación del *Diaro de un poeta recién casado*?
 - (a) Significó una vuelta a la poesía sencilla
 - (b) Significó un giro hacia la poesía filosófica
 - (c) Significó un giro hacia la poesía vanguardista del momento
10. ¿Qué giro dio la obra de Juan Ramón Jiménez a partir de 1925?
 - (a) Un giro hacia la poesía filosófica y mística
 - (b) Un giro hacia el ensayo
 - (c) Un giro hacia la poesía sencilla de los inicios

4. LAS VANGUARDIAS

4.1. Contexto histórico-social. Primera década del siglo XX.

- Asentamiento de la Revolución industrial.
- Movilización política de las clases obreras (comunismo, anarquismo, etc.).
- Extremismo ideológico del fascismo (conservador, autoritario, centralizado)
- Revoluciones contra poderes totalitarios como la Revolución Rusa de 1917.
- Grandes enfrentamientos bélicos (I Guerra Mundial, 1914–1919).
- Depresión económica en EE. UU., en 1929, de repercusiones mundiales.
- Latinoamérica: Acusa la inestabilidad europea. Lo más significativo es la Revolución mexicana de 1911.
- España: En política, la monarquía de los Borbones se extiende desde 1902 a 1931 en la persona de Alfonso XIII. La Dictadura de Primo de Rivera (1923–1930). Llega la II República española en 1931 y hasta 1939. Guerra Civil Española desde 1936 a 1939. Dictadura de Franco, 1939–1975.

4.2. Características de la literatura vanguardista

- Abandono del realismo, y experimentación con nuevos modos de expresión. En la literatura europea aparecen diversos “ismos” asociados al modernismo europeo:
 - (1) Futurismo (Italia, 1909; fundador, Marinetti; celebra la tecnología; ruptura con las normas gráficas).
 - (2) Dadaísmo (Francia, 1916, inspirado en el habla infantil; libertad de la fantasía).
 - (3) Surrealismo (Francia, 1924, valora el subconsciente, el mundo de los sueños y la libre asociación de ideas: collage y escritura automática).
- Los escritores hispanoamericanos llevaron a sus países lo que aprendieron en Europa, surgiendo varios “ismos” americanos:
 - (1) Creacionismo (Vicente Huidobro: el hombre no debe imitar sino crear).
 - (2) Ultraísmo (Borges: uso primordial de la metáfora).
- Características de la literatura hispanoamericana de principios de siglo:
 - (1) Rechazo de convenciones retóricas y racionales - Humor y juego.
 - (2) Innovación en la forma del texto - Búsqueda de lo original y sorprendente.

A partir de los años 30, el vanguardismo en Latinoamérica deja paso a concepciones más personales de la literatura, sin abandonar los logros expresivos en los años anteriores:

- En poesía: los temas y preocupaciones vuelven a ser la sociedad y el hombre, aunque se siga dando importancia a los recursos expresivos. De este paso del Vanguardismo a una poesía más personal y humana es claro ejemplo César Vallejo desde *Trilce* a *Poemas humanos* y *España, aparta de mí este cáliz*. También surge una poesía puramente americana que recrea el habla de los negros (negrismo literario): Nicolás Guillén y Luis Palés Matos.
- En narrativa: gracias a la influencia de la vanguardia se superó el realismo. Tradicional y se facilitó el camino a lo que más tarde sería llamado “realismo mágico”. Sus predecesores: Borges y Rulfo. Aúnan tradición y renovación.

3.3. Representantes de este período vanguardista: Pablo Neruda.

• Vida

Nombre Nefalí Ricardo Reyes. Chile, 1904–1973. [Ver biografía: Skármeta, *El cartero de Neruda*]. Fue cónsul chileno en Madrid (1934–1938). Trabajó amistad con poetas del 27. Dirigió una revista literaria llamada *El caballo verde*. Durante la Guerra Civil española ingresó en el Partido Comunista. Premio Nobel en 1971. Producción literaria ingente.

• Del modernismo a la vanguardia:

Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924). Versos de amor juvenil apasionado. Sus versos se hicieron tan famosos como los de Bécquer. El tono de esta obra es muy humano: superación del modernismo. *Residencia en la tierra* (1933–1935). Se suma a la vanguardia, en particular al Surrealismo. Obra de imágenes alucinantes. Compuesta de versículos. Expresa una concepción muy amarga del hombre. Libro difícil y profundo.

• **De la vanguardia a la poesía comprometida:**

En la *Tercera residencia* (1935–1945) aparecen poemas de tema político como *España en el corazón*, escrito en apoyo de la España republicana. Se inicia el giro hacia una poesía más comprometida social y políticamente.

Canto general (1950), es su obra más ambiciosa de esta etapa. Canta a las tierras de América, su pueblo natal, su historia... El tono es épico, vibrante; y el lenguaje, por lo general, más sencillo y directo.

• **Otras obras**

Destacan sus *Odas elementales* (1954–1957), en la misma línea de lenguaje sencillo y tono optimista. Los temas alternan entre lo político y social y lo íntimo y personal.

• **Valoración**

Neruda ha sido maestro de poetas experimentales como de poetas socialmente comprometidos. Su valor literario se engarza con lo biográfico.

Pablo Neruda. Textos

Fragmento I

Estoy, estoy rodeado
por madre selva y páramo, por chacal y centella,
por el encadenado perfume de las lilas:
Estoy, estoy rodeado
por días, meses, aguas que sólo yo conozco,
por uñas, peces, meses que sólo yo conozco,
estoy, estoy rodeado
por la delgada espuma combatiente
del litoral poblado de campanas.

(Neruda, fragmento de "América" en *Canto general*)

Fragmento II

Hay algo denso, unido, sentado en el fondo,
repetiendo su número, su señal idéntica.
Me rodea una mismacosa, un solo movimiento:
el peso del mineral, la luz de la piel,
se pegan al sonido de la palabra noche:
la tintad el trigo, del marfil, del llanto,
las cosas de cuero, de madera, de lana,
envejecidas desteñidas, uniformes,
se unen entomo a mícómo paredes.

(Neruda, fragmento de *Primera residencia*)

TEMA 4
ACTIVIDADES DE REPASO

1. ¿Cuáles son las características generales de la literatura de vanguardia?
2. ¿Qué ocurre con la literatura de vanguardia tras la década del 30?
3. ¿Puedes indicar las etapas por las que pasa la obra de Pablo Neruda?
4. ¿Cuáles son los principales rasgos de *Tercera residencia*?
5. ¿Cuáles son los principales rasgos de *Canto General*?
6. ¿En qué consiste el futurismo?
 - (a) En escribir para el futuro de la humanidad
 - (b) En el entusiasmo por las nuevas tecnologías
 - (c) En prever el futuro de las tecnologías presentes
7. ¿En qué consiste el dadaísmo?
 - (a) En seguir los preceptos de Dadá
 - (b) En buscar la libertad expresiva al modo infantil
 - (c) En enseñar el arte a los niños
8. ¿En qué consiste el surrealismo?
 - (a) En rechazar la teoría del subconsciente
 - (b) En la exaltación de la realidad que nos transmiten los sueños
 - (c) En la expresión del mundo de los sueños y del subconsciente
9. ¿En qué consiste el creacionismo?
 - (a) El poeta debe imitar, no crear la realidad
 - (b) El poeta debe crear, no imitar la realidad
 - (c) El poeta cree que Dios creó el mundo
10. ¿En qué consiste el ultraísmo?
 - (a) En el primordial uso de la metáfora para hacer poesía
 - (b) En el uso de la razón para hacer poesía
 - (c) En el uso de los sentimientos para hacer poesía

5. LA GENERACIÓN DEL 27

5.1. Concepto de Generación

La Generación del 27, al igual que la del 98 (G 14), no se refiere exclusivamente a un grupo de personas de la misma edad, sino a un grupo de artistas cuyas obras comparten unas características e intenciones artísticas precisas.

5.2. Características generales de la G27

- El grupo se conformó en torno a las actividades realizadas en el tercer centenario de la muerte del poeta Luis de Góngora en 1927 (Sevilla).
 - Los escritores del grupo son: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y Rafael Alberti.
 - Todos ellos tienen en común que se formaron en la Institución Libre de Enseñanza y vivieron en la Residencia de Estudiantes de la Institución. Estudiaron, analizaron y difundieron las obras de sus compañeros. Publicaron en las mismas revistas literarias (Revista de Occidente, Litoral...)
- Gerardo Diego publicó una antología poética de esta Generación en la que él mismo se incluía (1931).

5.3. Características estéticas de la G27

- Se interesan por los clásicos literarios y también por las nuevas corrientes vanguardistas. [Clásicos y vanguardia]
 - Integran en sus versos lo culto y lo popular. [Culto y popular]
 - Su poesía es pura (artística), pero también humana. [Arte y vida]
 - Se preocupan por lo español sin dejar de lado lo universal. [Local y universal]
 - Sus innovaciones se relacionan con las metáforas usadas y la métrica (Suelen usar versos libres).
 - La evolución de su obra (de estos autores): [Nunca hacen arte por arte]
- Hasta 1927: Influencia formal del modernismo. Desde 1927: Influencia de la vanguardia, en especial del surrealismo. Después de la Guerra Civil: Su poesía responde a las realidades vitales (protesta social y política, angustia existencial, etc.).

5.4. Autores representativos de la G27

- Pedro Salinas (1892 – 1951)
- Federico García Lorca (1898 – 1936)
- Luis Cernuda (1902 – 1963)
- Vicente Aleixandre (1898 – 1984)
- Rafael Alberti (1902 – 1999)
- Jorge Guillén (1893 – 1984)
- Gerardo Diego (1896 – 1987)
- Dámaso Alonso (1898 – 1990)

5.5. Federico García Lorca

• Vida

Nació en Granada, estudió en la Residencia, viajó a EE. UU en 1929 y fundó La Barraca, murió asesinado al iniciar la Guerra Civil por el bando franquista.

Reflejaba una personalidad llena de vitalidad arrolladora y cierto íntimo malestar y dolor de vivir. El tema central de su obra es el destino trágico, la imposibilidad de realizarse.

• Estilo

Su poética se basaba en que la Inspiración y el trabajo riguroso han de ir unidos. Poesía humanista y estéticamente pura.

• Obra

Obra poética

- Poema del Cante Jondo (1921)
- El Romancero Gitano (1928)
- Poeta en Nueva York (1930)
- Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935)

Obra dramática

- El público (1930). Surrealista.
- Bodas de sangre (1933). Tragedia.
- Yerma (1934). Tragedia.
- La casa de Bernarda Alba (1936). Trag.

• Valoración

Arraigo popular y alcance universal de sus obras.

«Parece que mañana me van a quitar la vida»

Federico García Lorca murió hace 75 años. El 19 de agosto de 1936 fue fusilado, acusado de espía y homosexual

PAULA ANDRÉS

Federico García Lorca, el más grande poeta español de la historia, murió el 19 de agosto de 1936, acusado de espía y homosexual. Su obra es una mezcla de poesía y teatro, y es considerada una de las más importantes de la literatura española del siglo XX.

Su gran obra póstuma

El autor que siempre habló en sus obras de la vida y la muerte, el amor frente a la impiedad, la poesía y el amor, la fe frente a la heresia, así fue su gran obra póstuma, y que vino a ser el teatro en España con su grupo La Barraca, de lo que él mismo escribió en su gran obra póstuma. La obra de Federico Lorca, escrita en 1936, se volvió en España una de las más importantes de la literatura española. El teatro es su gran obra póstuma, escrita en su gran obra póstuma.

El poeta y dramaturgo Federico García Lorca.

«El gitano me da un beso de encallado, de falta de educación y de poca salaje que no soy»... es una de las frases más famosas que escribió en su obra póstuma. Lorca escribió esta obra póstuma en 1936, en la ciudad de Granada, España. Lorca escribió esta obra póstuma en 1936, en la ciudad de Granada, España.

«El gitano me da un beso de encallado, de falta de educación y de poca salaje que no soy»... es una de las frases más famosas que escribió en su obra póstuma. Lorca escribió esta obra póstuma en 1936, en la ciudad de Granada, España.

Federico García Lorca. Textos.

Fragmento I

La guitarra

Empieza el llanto de la guitarra.
Se rompen las copas de la madrugada.
Empieza el llanto de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible callarla.
Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada.
Es imposible callarla.
Llora por cosas lejanas.
Arena del Sur caliente que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañanas, y el primer pájaro muerto sobre las ramas.
¡Oh, guitarra!
Corazón malherido por cinco espadas.

[“La guitarra” de *Poema del Cante Jondo* (1921)]

TEMA 5
ACTIVIDADES DE REPASO

Fragmento II

Existen las montañas. Lo sé.
Y los anteojos para la sabiduría.
Lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo.
Yo he venido para ver la turbia sangre.[...]
Yo denuncio a toda la gente
que ignora la otra mitad. [...]
Os escupo en la cara.
La otra mitad me escucha
devorando, orinando, volando en su pureza
como los niños de las porterías
que se llevan frágiles palitos
a los huecos donde se oxidan
las antenas de los insectos.
No es el infierno, es la calle.
No es la muerte, es la tienda de frutas. [...]
¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los pasajes?
¿Ordenar los amores que luego son fotografías,
que luego son pedazos de madera
y bocanadas de sangre? [...]
No, no, no, no; yo denuncio.
Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas
que no radian las agonías,
que borran los programas de la selva,
y me ofrezco a ser comido
por las vacas estrujadas
cuando sus gritos llenan el valle
donde el Hudson se emborracha con aceite.

[Poeta en Nueva York (1930)]

1. ¿Cuáles son las características generales de la Generación del 27?
2. ¿Cuáles son las características estéticas (estilo) de la Generación del 27?
3. Nombra al menos a 5 de los autores que conformaron el grupo.
4. ¿Cuál es el tema principal de la obra de Federico García Lorca?
5. Según la evolución estética de estos autores en tres etapas, ¿A qué estilo asociarías las distintas obras de Federico García Lorca?
6. ¿Quiénes estudiaron en la Residencia de Estudiantes?
 - (a) Federico García Lorca solamente
 - (b) Lorca, Salinas y Gerardo Diego
 - (c) Todos los del grupo
7. ¿En torno a qué evento se conformó el grupo del 27?
 - (a) El centenario del nacimiento de Luis de Góngora
 - (b) El tricentenario del nacimiento de Francisco de Quevedo
 - (c) El tricentenario del nacimiento de Luis de Góngora
8. ¿Cuál es la valoración general de la obra de Lorca?
 - (a) Arraigo popular y aspiración de universalidad
 - (b) Rechazo de lo popular y aspiración de universalidad
 - (c) Rechazo de lo universal y recreación de lo popular
9. ¿En qué año se escribió *Poeta en Nueva York*?
 - (a) 1929
 - (b) 1930
 - (c) 1940
10. ¿En qué año se escribió *La casa de Bernarda Alba*?
 - (a) 1936
 - (b) 1933
 - (c) 1930

6. LA LITERATURA DE POSGUERRA

6.1. Contexto socio-histórico

Fracaso de la II República e inicio de la Guerra Civil (1936 - 1939). Régimen dictatorial de Franco y exilio. Aislamiento internacional. La ayuda económica de EE.UU. con el plan Marshall, excluye a España, por lo que su restauración económica y social no se comenzará a percibir hasta la década de los 60. El régimen establece una dura censura, lo que causa la aparición de una escritura codificada en metáforas. Recesión económica y proteccionismo de los 50. EE.UU. y otros organismos internacionales reconocerán a Franco como líder de España en 1953. En los 60 y 70, se da el boom de la emigración al extranjero (Reino Unido y Alemania).

6.2. Características generales de la literatura de posguerra

Grosso modo, las manifestaciones literarias de este periodo siguen una evolución similar: de la reacción vital ante la inmediata posguerra (Generación del 36) a las tendencias experimentales de la década de los 60, pasando por la literatura social y socialista de los 50.

6.3. La Generación del 36 (inmediata posguerra)

Tras la contienda militar, los escritores (sobre todo en poesía) muestran en su literatura dos actitudes vitales distintas: una conformista y otra crítica con la realidad que están viviendo (vencedores y vencidos). Estas dos actitudes ha dado lugar a dos tipos de literatura denominados: literatura arraigada y literatura desarraigada (desde la poesía): **Arraigada:** escritores que encuentran en la religión y la tradición sus raíces. Es una literatura optimista, serena, y conforme con la realidad que los rodea (en poesía toman a Garcilaso como modelo). Algunos de los poetas de esta corriente son Luis Rosales, Leopoldo Paneros, Ridruejo, etc.

Desarraigada: escritores que expresan angustia existencial al modo del existencialismo francés, conflictividad religiosa y disconformidad con un mundo que les parece caótico y cruel. Su estilo es duro, bronco y directo. El escritor más representativo de esta actitud es Dámaso Alonso (*Hijos de la ira*, 1944).

6.4. El tremendismo y la literatura social (Décadas del 40 - 50)

• El tremendismo se refiere a un tipo de novela que realiza una crítica feroz y cruel sobre la sociedad. Las novelas representativas son: La familia de Pascual Duarte (1942) de Camilo José Cela y Nada (1945) de Carmen Laforet.

• Hacia el 50 se desarrolla la literatura de denuncia social, llevada en muchos casos por la ideología socialista. Literatura preocupada por el contenido más que por la forma:
En poesía: Blas de Otero, Gabriel Celaya, Ángel González
En novela: Juan Goytisolo, Ignacio Aldecoa, Ana María Matute, R. Sánchez Ferlosio, Cela, Miguel Delibes.
En teatro: Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre.

6.5. La literatura experimental (Década de los 60)

• A la preocupación social se le añade el interés por la técnica literaria, ello se debe a la influencia de los autores latinoamericanos del Boom y a americanos como Faulkner. Esta experimentación se aprecia en los tres géneros:
En novela: Luis Martín Santos (Tiempo de silencio, 1962), Juan Benet (Volverás a Región, 1967), Torrente Ballester (La saga/fuga de J. B., 1972).
En teatro: La nueva vanguardia escénica (influidos por Bertolt Brecht, Antonin Artaud): Fernando Arrabal, José Ruibal, Francisco Nieva.
En poesía: Escepticismo ante la denuncia social; preocupación por el ser humano y su mundo interior, es la denominada poesía de la experiencia: Gil de Biedma, José Ángel Valente, Gloria Fuertes.

6.6. Camilo José Cela

• Vida

Nació en Iria Flavia (La Coruña), (1916 - 2002). Fue periodista y escritor. Tenía un gran amor por las palabras y sin duda fue uno de los escritores de su tiempo que con mayor precisión y agudeza usó la lengua española. Miembro de la RAE desde 1957. Recibió los premios más prestigiosos: el Premio Nacional de Literatura (1984), Premio Cervantes (1995), Premio Nobel de Literatura (1989).

• Estilo

A veces describe la realidad distorsionada, esperpéntica. Su uso del lenguaje es lo más llamativo, profundo conocedor de las posibilidades expresivas. Concepción negativa del mundo y del hombre.

• Obras

La colmena (1951): novela colectiva, cuadro del Madrid de posguerra. 300 personajes, preludia el realismo social.

Mrs. Caldwell habla con su hijo (1955), *San Camilo 36* (1969), *Oficio de tinieblas 5* (1973), *Mazurca para dos muertos* (1983), etc.

Pascual Duarte (1942). Resumen:

Pascual Duarte es un campesino extremeño que, en la cárcel, condenado a muerte, escribe su vida. Una infancia sórdida, unos padres monstruosos, una hermana que se prostituye, un hermano anormal que termina ahogado en una tinaja de aceite – no sin que, antes, un cerdo le comiera las orejas -. Luego, dos matrimonios desgraciados, peleas, crímenes, sangre... Y una horrible escena final en que el protagonista mata a su madre, a la que considera causa de sus desgracias. [...] Cela se sirve de la anécdota para ilustrar una de las posibles concepciones del hombre: criatura arastrada hasta lo peor por la presión de la herencia y del mundo que le rodea. El mismo protagonista confiesa sentirse "un hombre maldito", condenado de antemano. Sobre él pesa una suerte de fatum, ese aciago destino de la tragedia clásica, que convierte su vida en un "osario de esperanzas muertas".

("Introducción" de Lázaro Carreter, *Literatura española 2*, Madrid, Anaya, 1998, p. 330)

Camilo José Cela. Textos.

Fragmento I

El sitio donde me trajeron es mejor; por la ventana se ve un jardincillo, cuidadoso y lamido como una salita, y más allá del jardincillo, hasta la serranía, se extiende la llanada, castaña como piel de los hombres, por donde pasan – a veces – las reatas de mulas que van a Portugal, los asnillos troteros que van hasta las chozas, las mujeres y los niños que van sólo hasta el pozo... Yo respiro mi aire, que entra y sale de la celda porque con él no va nada, ese

mismo aire que a lo mejor respira mañana o cualquier día el mulero que pasa... Yo veo la mariposa toda de colores que revolotea torpe sobre los girasoles, que entra por la celda, da dos vueltas y sale, porque con ella no va nada, y que acabará posándose tal vez sobre la almohada del director... Yo cojo con la gorra el ratón que comía lo que yo ya dejara, lo miro, lo dejo – porque con él no va nada – veo cómo escapa con su pasito suave a guarecerse en su agujero, ese agujero desde el que sale para comer el rancho del forastero, del que está tan sólo una temporada en la celda de la que ha de salir para el infierno las más de las veces...

[Citado en F. Lázaro, *Literatura española 2*, Madrid, Anaya, 1998, p. 331]

TEMA 6
ACTIVIDADES DE REPASO

1. ¿Cuáles son las etapas de la evolución de la literatura de posguerra?
2. ¿En qué consiste la literatura arraigada?
3. ¿En qué consiste la literatura desarraigada?
4. ¿Qué es el tremendismo?
5. ¿Cómo es la literatura experimental de los años 60?
6. ¿Qué es la actitud arraigada?
 - (a) Una actitud de conformismo con la realidad que se está viviendo
 - (b) Una actitud pesimista respecto a la realidad que se está viviendo
 - (c) Una actitud de crítica con la realidad que se está viviendo
7. ¿Qué es la actitud desarraigada?
 - (a) Una actitud de conformismo con la realidad que se está viviendo
 - (b) Una actitud optimista respecto a la realidad que se está viviendo
 - (c) Una actitud crítica con la realidad que se está viviendo
8. ¿En qué consiste la literatura del 50?
 - (a) En una literatura de denuncia social, donde prevalece el contenido.
 - (b) En una literatura experimental, donde prevalece la forma.
 - (c) En una literatura desarraigada
9. ¿Qué novela de Camilo José Cela ha sido calificada como "novela colectiva"?
 - (a) *La familia de Pascual Duarte*
 - (b) *La colmena*
 - (c) *Mazorca para dos muertos*
10. ¿Qué novela es considerada representativa del tremendismo?
 - (a) *La familia de Pascual Duarte*
 - (b) *La colmena*
 - (c) *Mazorca para dos muertos*

7. EL BOOM LITERARIO HISPANOAMERICANO

7.1. Contexto socio-histórico (boom y posguerra)

- Los años 60: Rebeldía y agitación político-social. Guerra de Vietnam y protestas estudiantiles de mayo del 68. Revolución contra la burguesía.
- En Latinoamérica: Intentos de instaurar regímenes democráticos en diversos países, para romper, al fin, con los gobiernos autoritarios de base militar. [oligarquía y populismo militar]. Aparecen obras críticas de los dictadores hispanoamericanos (Tirano Banderas, El otoño del patriarca, La ciudad y los perros, El reino de este mundo, etc).
- Economía mundial: la crisis generalizada de los años 60 y 70 afectó de sobre manera a los países hispanos (poca exportación, deudas externas, precios altos).
- En Cuba: La Revolución cubana de 1959 tuvo importantes consecuencias. Los escritores latinoamericanos del Boom defendieron la revolución.

7.2. Características de la literatura del Boom

- La narrativa del Boom es un fenómeno literario simultáneo en diversos países de Latinoamérica [²Estrategia editorial e intereses políticos]
- Los precursores literarios de los autores del Boom son: Borges, A. Carpentier, M. A. Asturias, J. Rulfo, etc. Buscan nuevas formas de narrar.
- Aúnan estos autores las nuevas formas de narrar con preocupaciones sociales y políticas conjuradas tras la Revolución cubana, en relación con esto último toma fuerza el elemento indígena inclinado por lo mágico y maravilloso.
- Aspectos comunes del estilo de los autores del Boom:
Amplia formación intelectual (Cosmopolitismo)
Adoptaron las innovaciones experimentales³ de la narrativa extranjera (Europea y americana), fundamentalmente de Proust, Joyce, Faulkner, etc.
A ellos se les atribuye también la técnica narrativa conocida como realismo mágico (Lo real maravilloso definido por Carpentier en El reino de este mundo). Ese concepto se refiere al modo de narrar como real lo que en buena lógica es fabuloso y extraordinario.
- En poesía destacan Lezama Lima y Octavio Paz; en teatro, Jorge Díaz.

7.3. Influencias en la literatura del Boom

• Innovación experimental de los autores del Boom: en realidad, su innovación no es tal, sino la continuación de lo realizado por los escritores hispanos llamados precursores (Borges, Carpentier, Rulfo, Asturias).

*Los escritores de los que se trata a continuación continúan la experimentación realizada por los citados antes: ninguna ruptura se produce en los años sesenta: la fecha sólo destaca el mencionado éxito de crítica, y también comercial, a partir del premio concedido por la editorial Seix-Barral a la novela de Mario Vargas Llosa *La ciudad y los perros*, en 1962 concretamente, y la vinculación de estos escritores, por aquel entonces, a la Revolución Cubana.*

(M. Bayo, Breve historia de la literatura hispánica, p. 211).

• Las técnicas usadas por todos estos autores pertenecen a la vanguardia europea y americana: descomposición del orden temporal, distintas perspectivas, múltiples narradores, monólogos interiores, referencias al propio texto, etc.

7.4. Gabriel García Márquez

• Vida

Nació en Aracataca (Colombia), en 1928. Fue periodista. En los 50 escribe diversas obras. En 1967 publica la obra que lo llevará a la fama. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura.

• Estilo

Realismo mágico definido como narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista.

• Obra

- De 1955 a 1962 publica novelas cortas y cuentos. Ya aparece el lugar imaginario llamado Macondo, trasunto de su tierra natal.

- En 1967 aparece *Cien años de soledad*, uno de los mayores acontecimientos en la historia de la novela contemporánea.

• Cien años de soledad

- Tema: Es la historia de una familia – los Buendía – a través de varias generaciones en Macondo.

- La novela está construida como una sucesión de episodios apasionantes.

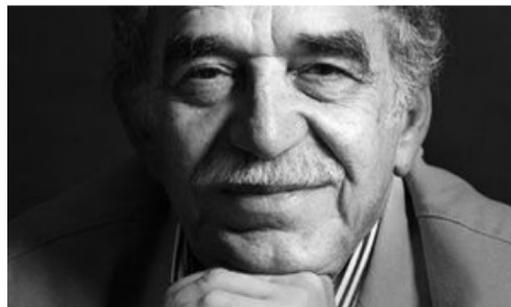
- Es una gran saga americana (Macondo es, por encima de todo, Hispanoamérica). Asistimos a su fundación, a su desarrollo, a la explotación por una compañía bananera norteamericana, a las revoluciones, a las contra-revoluciones... En suma, es una síntesis de la historia de aquellas tierras.

- En esa historia se mezclan realidad y fantasía. De lo real a lo mítico.

- Imaginación creadora y don de contar (fuerza vital, humor, tragedia, poesía).

• Obras posteriores

Crónica de una muerte anunciada (1981), *El amor en los tiempos del cólera* (1986), *El general en su laberinto* (1989), *Del amor y otros demonios* (1994).

Gabriel García Márquez. Textos.

Fragmento I

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. "Las cosas tienen vida propia — pregonaba el gitano con áspero acento —, todo es cuestión de despertarle el ánimo." José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: "Para eso no sirve."

(Fragmento del Capítulo I, Inicio de la novela)

TEMA 7.
ACTIVIDADES DE REPASO

1. ¿Cuáles son los rasgos de estilo comunes en los autores del Boom?
2. ¿Quiénes son los precursores hispanoamericanos?
3. ¿Qué influencias reciben los autores del Boom?
4. ¿A qué estilo literario se adscribe la obra de Gabriel García Márquez?
5. ¿Cuáles son los elementos principales de *Cien años de soledad*?
6. ¿Quién no es autor del Boom?
 - (a) Juan Rulfo
 - (b) Mario Vargas Llosa
 - (c) Julio Cortázar
7. ¿Cómo se llama el lugar imaginario en que suceden los acontecimientos de la obra de García Márquez?
 - (a) Malaca
 - (b) Macondo
 - (c) Comala
8. ¿En qué año se publicó *Cien años de soledad*?
 - (a) 1976
 - (b) 1967
 - (c) 1982
9. ¿En qué año recibió García Márquez el Premio Nobel?
 - (a) 1976
 - (b) 1967
 - (c) 1982
10. ¿Cuál fue el origen del Boom hispanoamericano?
 - (a) Un fenómeno político: los autores recibieron apoyo político
 - (b) Un fenómeno literario: una misma editorial publicó en Europa sus novelas
 - (c) Un fenómeno social sin precedentes: los autores recibieron el apoyo del público.

8. LITERATURA HISPÁNICA CONTEMPORÁNEA

8.1. Contexto histórico-social

En Hispanoamérica, se suceden dictaduras desde los años 70, como las de Chile (73 - 90) y Argentina (76 - 83), lucha de guerrillas y terrorismo en Perú (Grupo armado "El Sendero Luminoso") y Colombia (Las FARC); se inician algunas repúblicas democráticas a partir de los 90. Democracias que acaban siendo gobiernos unipersonales cercanos a las dictaduras previas como el caso de Chávez en Venezuela o Fujimori en Perú. Y en general, a partir de esa década se da una emigración masiva a Europa y EE.UU. gracias a una serie de acuerdos multilaterales con países americanos.

En España, la dictadura de Franco llega hasta el 75 (20N). A partir de entonces, viene un periodo de acomodo a la nueva realidad de los gobiernos democráticos europeos, un periodo conocido como "transición a la democracia". Este periodo trajo la recuperación de las libertades civiles como las de expresión y asociación, libertad de prensa y escritura, etc. ("Destape"). Las primeras elecciones democráticas, tuvieron lugar en 1977 (UCD). Se promulgó la actual Constitución española en 1978. En ella se establece a España como una monarquía parlamentaria. El PSOE iniciaría una nueva andadura para la nación (1982). Hay una apertura total a Europa, 1986, ingreso en la CEE (UE). El Partido Popular gobernará España alternativamente al PSOE desde entonces (1996-2004/2011).

8.2. La novela después de 1975

En lo referente a la periodización de la novela que se inicia después del año 1939, la crítica literaria ha señalado cuatro etapas sucesivas (Posguerra, Realismo Social, Renovación técnica y la novela escrita desde 1975).

8.2.1. Características principales de la novela de este período

- (1) Vuelta al realismo y al relato clásico. Placer de contar historias
- (2) Gran interés por la novela histórica, policíaca, biográfica o de memorias (repensar el pasado).
- (3) Literatura de mujeres.

• Década de los 70

Suavización de la experimentación. Novelas realistas, y proliferación de subgéneros novelísticos como el policíaca, el histórico y el social. La novela de la transición es *La verdad sobre el caso Savolta* (1975), de Eduardo Mendoza.

• Década de los 80

Predomina la novela realista o neorealismo. Se añaden aspectos como el humor y el erotismo. Se introduce en la narrativa los iconos y temas de la cultura pop; muy relacionada con la movida madrileña. En general, se muestra un desencanto ante la democracia. Surgen imitaciones del realismo sucio (George Wolfe). Y se da un segundo Boom o posboom latinoamericano (Bolaño, Skármeta, Allende, Poniatwska)

• Década de los 90

Quizás sea el intimismo (experiencias propias del narrador/ amor, desamor) y el lirismo las nota predominantes, sin que dejen de existir otros géneros novelísticos, como el histórico, el policíaca, la metaliteratura, etc. Personajes cotidianos, novela urbana, posmodernista (pérdida de valores): novela neorrealista (como en J.J Millás, Pombo o Martín Gaité) y Generación X (Ángel Mañas, *Historias del Kronen*, y Ray Lóniga).

• Primera década del siglo XXI

En la primera década del siglo XXI siguen las tendencias anteriores; si acaso se observa un auge del cuento muy en consonancia con los nuevos y ajetreados tiempos. Uno de los mejores cultivadores del relato es Alberto Méndez, que en *Los girasoles ciegos* (2004) engarza cuatro historias de posguerra.

Los microrrelatos de Luis Mateo Díez, J.M. Merino o Juan Pedro Aparicio también tienen mucho éxito. Se escriben memorias, autobiografías, libros de viaje, cuentos, relatos, microrrelatos y por supuesto, novela de todas las tendencias. Si acaso, una tendencia destaca sobre todas: la histórica tanto del pasado remoto como reciente (que no se abordó antes por falta de perspectiva y respeto a los principios conciliadores de la Transición pacífica hacia la democracia).

8.2.2. Novelistas representativos

Javier Marías	J. José Millás
Álvaro Pombo	Carlos Ruiz Zafón
Soledad Puértolas	María Dueñas
Almudena Grandes	Arturo Pérez Reverte
J. María Merino	Torrente Ballester
Mateo Díez	C. José Cela
Muñoz Molina	M. Delibes
Vargas Llosa	G. G. Márquez

8.3. La poesía después de 1975

Poesía de los Novísimos (década de los 70): influidos por el cine, los cómics, amplias lecturas, la música jazz, etc. Detestan la poesía social. Interés por el estilo más que por el tema. Características: (1) Esteticismo (2) Culturalismo (3) Minimalismo (4) Clasicismo (5) Aspectos de vanguardia.

Poesía de los 80 en adelante: Continúan algunas tendencias de los novísimos, pero con un retorno a la poesía de la experiencia, los contenidos humanos y las formas tradicionales. El mayor representante de esta poesía es Luis García Montero. Este giro en poesía es producto de la democratización gradual de España. Estas son las generaciones posmodernas. Estos poetas del 80 y del 90, se asocian a muchas corrientes, algunas de las más populares son las que adoptan el realismo sucio americano (Bukowski, Wolff). En España, en esta tesitura, están la Generación X y la Generación Nocilla; ambas toman como modelo la Generación Beat americana añadiendo a sus obras continuas referencias a la cultura pop contemporánea.

Vargas Llosa. Textos

8.4. El teatro después de 1975

Con la democracia se abren nuevos horizontes para el teatro. Aparece la vanguardia, aunque con poco éxito.

Hay escasez de público, excepto para algunas obras realistas y de forma tradicional como *Las bicicletas son para el verano* de F. F. Gómez. Y otros autores: Fermín Cabal (*Esta noche gran velada*), J. L. Alonso de Santos (*Bajarse al moro*), J. Sanchis Sinisterra (*¡Ay, Carmela!*).

8.5. Autor actual destacado: Mario Vargas Llosa (1936)

• Vida

Nacido en Arequipa, Perú (doble nacionalidad: español desde 1993). Premios Nobel (2010), Príncipe de Asturias (1986), Planeta (1993), Cervantes (1994).

Es conocido mundialmente por *La ciudad y los perros* (1962).

Los temas fundamentales de su obra son el mito (lo indígena), las injusticias sociales (crítica social), lo humorístico (a partir de Pantaleón...), el Perú e Hispanoamérica como problema social y cultural (*Conversaciones en la catedral*, *La ciudad y los perros*, *Lituma en los Andes*).

• Estilo

La técnica es siempre compleja en mayor o menor medida, deudora de su generación del Boom, crea novelas arquitectónicas. Narradores múltiples, ruptura temporal.

• Obra

Además de sus obras primeras, como *La casa verde* (1968), *Conversación en la catedral* (1975), *Las vistoras y el escritor* (1982), *El cuaderno de don Rigoberto* (1998), *La fiesta del chivo* (2001), etc., últimamente ha escrito *El sueño del Celta* (2010), *El héroe discreto* (2013), *Cinco esquinas* (2016), y un ensayo sobre la sociedad del entretenimiento, *La civilización del espectáculo* (2012)

- Soy Urania - murmura, acercándose. Se sienta en la cama, a un metro de su padre -. ¿Te acuerdas de que tienes una hija?

En el viejecillo hay una agitación interior, movimientos de las manitas huesudas, pálidas, de dedos afilados, que descansan sobre sus piernas. Pero los diminutos ojillos, aunque no se apartan de Urania, se mantienen inexpresivos.

- Yo tampoco te reconozco - murmura Urania -. No sé por qué he venido, qué hago aquí. El viejecillo ha comenzado a mover la cabeza, de arriba abajo, de abajo arriba. Su garganta emite un quejido áspero, largo, entrecortado, como un canto lúgubre. Pero a los pocos momentos se calma, sus ojos siempre clavados en ella.

- La casa estaba llena de libros - Urania ojea las paredes desnudas -. ¿Qué fue de ellos? Ya no puedes leer, claro. ¿Tenías tiempo de leer entonces? No recuerdo haberte visto leyendo nunca. Eras un hombre demasiado ocupado. Yo también ahora, tanto o más que tú en esa época. Diez, doce horas en el bufete o visitando clientes. Pero me doy tiempo para leer un rato cada día. Tempranito, viendo amanecer entre los rascacielos de Manhattan, o, de noche, espionando las luces de esas colmenas de vidrio. Me gusta mucho. Los domingos leo tres o cuatro horas, después de *Meet the Press*, en la tele. La ventaja de haberme quedado soltera, papá. ¿Sabías, no? Tu hijita se quedó para vestir santos. Así decías tú: "¡Qué gran fracaso! ¡No pescó marido!" [...]

Parece que entiende y que, interesado, no osa mover un músculo para no interrumpirla. Está inmóvil, su pequeño pecho moviéndose acompasado, los ojitos pendientes de sus labios. [...]

- Mi departamento en Manhattan está lleno de libros - retoma Urania -. Como esta casa, cuando era niña. De derecho, de economía, de historia. Pero, en mi dormitorio, solo dominicanos. Testimonios, ensayos, memorias, muchos libros de historia. ¿Adivinas de qué época? La era de Trujillo, cuál iba a ser. Lo más importante que nos pasó en quinientos años. Lo decías con tanta convicción. Es cierto, papá. En esos treinta y un años cristalizó todo lo malo que arastrábamos, desde la conquista. En algunos de esos libros apareces tú, como un personaje. Secretario de Estado, senador, presidente del Partido Dominicano. ¿Hay algo que no fuiste, papá? Me he convertido en una experta en Trujillo. En lugar de jugar bridge, golf, montar a caballo o ir a la ópera, mi hobby ha sido enterarme de lo que pasó en esos años [...] Es mi manera de no perder las raíces.

TEMA 8
ACTIVIDADES DE REPASO

1. ¿Cuáles son las etapas o movimientos en que se puede dividir la literatura hispánica desde el 1939?
2. ¿Cuáles son las características de la novela en la década del 70?
3. ¿Cuáles son las características de la novela en la década del 80?
4. ¿Cuáles son las características de la novela en las primeras décadas del siglo XXI?
5. ¿En qué consiste la poesía de los novísimos?
6. ¿Cómo se conoce la principal corriente de poesía en los 80?
 - (a) Poesía cultista
 - (b) Poesía de la experiencia
 - (c) Poesía experimental
7. ¿Cuál es el mayor representante de la poesía de los 80 mencionada arriba?
 - (a) Luis García Montero
 - (b) Gim Ferrer
 - (c) Antonio Colinas
8. ¿Qué generaciones de escritores españoles adoptan el realismo sucio americano?
 - (a) La Generación X
 - (b) La Generación Nocilla
 - (c) Ambos
9. ¿En qué año se publicó *La ciudad y los perros* de Vargas Llosa?
 - (a) 1961
 - (b) 1962
 - (c) 1971
10. ¿En qué año recibió el Premio Nobel Vargas Llosa?
 - (a) 2001
 - (b) 1982
 - (c) 2010

Rubén Darío
Sonatina

ANEXO.
TEXTOS A COMENTAR

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonora,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.

(continúa en la siguiente página)

Pablo Neruda
Poema XX

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real;
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebril que no duerme y un dragón colosal.

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste. La princesa está pálida.)
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe,
(La princesa está pálida. La princesa está triste.)
más brillante que el alba, más hermoso que abril!

-«Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-;
en caballo, con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con un beso de amor».

(De *Prosas profanas*, 1896)

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.»

El viento de la noche gira en el cielo y canta.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.

Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.

Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.

(continúa en la siguiente página)

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,
Mi alma no se contenta con haberla perdido.

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.

(De *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, 1924)

Federico García Lorca

La casa de Bernarda Alba (1936)

Bernarda: Niña, dame el abanico.

Adela: Tome usted (Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes).

Bernarda: (Arrojando el abanico al suelo) ¿Es este el abanico que se da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre.

Martirio: Tome usted el mío.

Bernarda: ¿Y tú?

Martirio: Yo no tengo calor.

Bernarda: Pues busca otro, quiete hará falta. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordar el ajuar. En el arca tengo veinte piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas.

Magdalena: Lo mismo me da.

Adela: (Agría) Si no quieres bordarlas, irán sin bordado. Así las tuyas lucirán más.

Magdalena: Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días en esta sala oscura.

Bernarda: Eso tiene ser mujer.

Magdalena: Malditas sean las mujeres.

Bernarda: Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y

mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles.

[...]

(Se oyen unos campanillos lejano como a través de varios muros)

Magdalena: Son los hombres que vuelven del trabajo.

Martirio: ¡Con este sol!

Adela: (Sentándose) ¡Ay, quién pudiera salir con ellos a los campos!

Magdalena: (Sentándose) ¡Cada clase tiene que hacer lo suyo!

Martirio: (Sentándose) ¡Así es!

Amelia: ¡Ay!

La Poncia: No hay alegría como la de los campos en esta época. Ayer demañana llegaron los segadores. Cuarenta o cincuenta buenos mozos.

Magdalena: ¿De dónde son este año?

La Poncia: De muy lejos. Vinieron de los montes. ¡Alegres! ¡Como árboles quemados! ¡Dando voces y arrojando piedras! Anoche llegó al pueblo una mujer vestida de lentejuelas y que bailaba con un acordeón, y quince de ellos la contrataron para llevársela al olivar. Yo los vi de lejos. El que contrataba era un muchacho de ojos verdes, apretado como una gavilla de trigo.

Amelia: ¿Es eso cierto?

Adela: ¡Pero es posible!

La Poncia: Hace años vino otra de estas y yo misma di dinero a mi hijo mayor para que fuera. Los hombres necesitan estas cosas.

Adela: Se les perdona.

Amelia: Nacer mujer es el mayor castigo.

Magdalena: Y ni nuestros ojos siquiera nos pertenecen.

(Se oye un cantar lejano que se va acercando)

La Poncia: Son ellos. Traen unos cantos preciosos.

Amelia: Ahora salen a segar.

Coro: Ya salen los segadores
en busca de las espigas;
se llevan los corazones
de las muchachas que miran.

Antonio Machado

XXXX

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

(De "Proverbios y cantares", en *Poesías Completas*, 1917)

El crimen fue en Granada...

Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico,
sangre en la frente y plomo en las
entrañas.
... Que fue en Granada el crimen
sabed, ¡pobre Granada!, en su Granada.

Juan Ramón Jiménez

...Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros
cantando;
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,
y con su pozo blanco.

Todas las tardes, el cielo será azul plácido;
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.

Se morirán aquellos que me amaron;
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado,
mi espíritu errará, nostálgico...

Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar sin árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido...
Y se quedarán los pájaros cantando.

César Vallejo

El traje que vestí mañana
no lo ha lavado mi lavandera;
lo lavaba en sus venas otilinas,
en el chorro de su corazón, y hoy no he
de preguntarme si yo dejaba
el traje turbio de injusticia.

Ahora que no hay quien vaya a las
aguas,
en mis falsillas encañona
el lienzo para emplumar, yo todas las
cosas
del velador de tanto que será de mí,
todas no están mías
a mi lado,
quedaron de su propiedad,
fratesadas, selladas con su trigueña
bondad.

Y si supiera si ha de volver;
y si supiera qué mañana entrará
a entregarme las ropas lavadas, mi
aquella
lavandera del alma. Qué mañana
entrará
satisfecha, capulí de obrería, dichosa
de probar que sí sabe, que sí puede.

¡Cómo no va a poder!
Azular y planchar todos los caos.

(De *Trilce*, 1922)

Miguel Hernández
Nanas de la cebolla

La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.

Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma al oírte,
bata el espacio.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.

La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!

Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.

Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece

cielo cernido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!

Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.

Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

Juan Ramón Jiménez

Vino, primero, pura,
 vestida de inocencia.
 Y la amé como un niño.
 Luego se fue vistiendo
 de no sé qué ropajes.
 Y la fui odiando, sin saberlo.
 Llegó a ser una reina,
 fastuosa de tesoros...
 ¡Qué iracundia de yel y sin sentido!
 ...Mas se fue desnudando.
 Y yo le sonreía.
 Se quedó con la túnica
 de su inocencia antigua.
 Creí de nuevo en ella.
 Y se quitó la túnica,
 y apareció desnuda toda...
 ¡Oh pasión de mi vida, poesía
 desnuda, mía para siempre!

Gabriel García Márquez

Nadie entendió la alarma de Visitación. "Si no volvemos a dormir, mejor", decía José Arcadio Buendía, de buen humor. "Así nos rendirá más la vida". Pero la india les explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica: el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y aun la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. José Arcadio Buendía, muerto de risa, consideró que se trataba de una de tantas dolencias inventadas por la superstición de los indígenas [...] Al cabo de varias semanas, cuando el terror de Visitación parecía aplacado, José Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir [...] No durmieron un minuto, pero al día siguiente se sentían tan cansados que se olvidaron de la mala noche. No se alarmaron hasta el tercer día, cuando a la hora de acostarse se sintieron sin sueño, y cayeron en la cuenta de que llevarán más de cincuenta horas sin dormir [...]

Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito, pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. En ese estado de alucinada lucidez no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros [...] Mientras tanto, por un descuido que José Arcadio Buendía no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niños y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio, de modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo [...]

Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio, y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga [...] Todos los faorasteros [...] tenían que hacer sonar su campanilla para que los enfermos supieran que estaba sano. No se le permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca.

(De Cien años de soledad, 1967)

ANEXO II GLOSARIO

Acotación: Entreato, instrucción para el director de la obra o los actores que el dramaturgo incluye en el texto. Normalmente aparece en el texto entre paréntesis e indica los gestos de los actores, el estado de ánimo de los personajes o su tono de voz.

Alegoría: Figura retórica que consiste en dar un significado paralelo o figurado a lo que se está contando, por medio de metáforas o comparaciones, de manera que pueda interpretarse en dos sentidos.

Aleandrino: Tipo de verso de catorce sílabas con una pausa en medio. Es el más utilizado por los poetas cultos de la Edad Media, y será utilizado de nuevo por el modernismo hispano, ya que Rubén Darío lo vuelve a poner de moda en el siglo XIX. Será utilizado también por Machado y Valle-Inclán.

Aliteración: Recurso literario que consiste en la repetición de ciertos fonemas o sonidos en los versos de tal forma que se consigue evocar un sonido real.

Anáfora: Figura retórica que consiste en la repetición de una misma palabra al principio de distintos versos.

Analogía: Figura retórica que consiste en la comparación de una situación o una idea abstracta con otra más concreta que normalmente viene de la vida diaria. Como en cualquier comparación siempre hay dos términos: el término imaginario (lo que se quiere comparar) y el término real (el elemento concreto que se compara), por ejemplo: tus ojos son como soles.

Antítesis: Figura retórica que consiste en combinar dos términos opuestos o contradictorios. Cuando esta contradicción se da entre ideas de un enunciado se llama paradoja; cuando se trata de una contradicción al nivel del sintagma nominal, es decir dos palabras como soledad sonora, entonces se denomina óxímoron.

Asíndeton: Figura retórica que consiste en prescindir de las conjunciones.

Costumbrismo: Estilo literario que trata sobre las costumbres y tradiciones de un lugar con una visión idílica y una intención moralizante.

Cuarteto: tipo de estrofa de cuatro versos de arte mayor con rima consonante y esquema de rima abrazada: ABBA.

Cuento: Obra literaria narrativa y corta.

Destinatario: Persona a la que va dirigido un texto. Este puede ser explícito (si está

especificado en la obra) o implícito (si hay que deducir a quién se refiere).

Drama: Obra literaria para ser representada en el teatro.

Encabalgamiento: Figura retórica que consiste en no respetar la pausa típica al final del verso y continuar la misma oración en el siguiente verso.

Enumeración: Figura retórica que consiste en enumerar varias ideas o partes de un concepto o pensamiento en forma de serie.

Estilo indirecto libre: Técnica literaria que consiste en reproducir las palabras de un personaje sin utilizar ningún verbo introductorio que marque o advierta que las palabras pertenecen a él o a ella.

Hipébaton: Figura retórica que consiste en cambiar el orden normal de las palabras en una oración con la intención de enfatizar el significado de alguna de ellas.

Hipébole: Tropo que consiste en una exageración desproporcionada.

Intertextualidad: Hacer una alusión implícita o explícita a otro texto anterior, creando así un diálogo o comentario entre ambos.

Invocación: Figura retórica que consiste en una apelación o llamada directa hacia un destinatario explícito.

Ironía: Figura retórica que produce un efecto cómico o crítico cuando las palabras que se dicen, por el tono, comunican un significado diferente, e incluso contrario, a su significado literal.

Krausismo: Corriente filosófica decimonónica de origen alemán y corte neokantiano que se exportó a diferentes lugares de Europa, entre ellos España. El pensamiento krausista se debe al filósofo alemán K. Ch. F. Krause, quien elaboró un sistema de pensamiento metafísico racionalista y realista que proponía que Dios a un mismo tiempo estaba dentro y fuera del mundo (panenteísmo), y puesto que todo es Dios, hay identidad entre la esencia de la realidad y la esencia del espíritu humano (larazón) de tal modo que la armonía existente entre la realidad y el hombre tenía que poder encontrarse en todos los aspectos de la realidad: el individuo, la familia, la sociedad.

Metáfora: Tropo que consiste en la identificación simbólica entre dos términos, uno que se quiere describir y otro que se usa para caracterizarlo. Por ejemplo, Tus dientes son perlas.

Metaliteratura: Obra literaria que trata sobre la literatura.

Metonimia: Tropo que consiste en nombrar a un todo por una parte. Por ejemplo: quiero un café.

Mística: Subgénero literario que trata de asunto religiosos, principalmente de la unión del ser humano con Dios.

Mito o narración mítica: Estilo narrativo de un hecho real, pero que tiende a exagerar o magnificar. Frecuentemente ofrece una explicación del origen del mundo o de grandes acontecimientos de la humanidad.

Monólogo: En teatro, conversación interior que un personaje mantiene en voz alta en el escenario y que ningún otro personaje escucha. En un falso monólogo, el personaje cree que nadie lo escucha, pero no solo el público sino también otros u otros personajes lo oyen.

Modernismo: a) **Hispanico:** movimiento artístico y literario fundado por Rubén Darío como aglutinador de las características esenciales del carácter hispanoamericano, significó una combinación de movimientos europeos como el parnasianismo y el simbolismo, y la asimilación de la tradición literaria hispánica b) **Europeo:** se conoce como modernismo europeo o modernism al cambio de actitud producido a partir del siglo XX con respecto al arte y a la vida; rechaza el realismo y el referencialismo, el arte no debe reproducir o imitar la realidad sino inventarla y recrearla según la propia expresión artística del poeta. Este modernismo europeo es difícil definir porque acoge muchos movimientos distintos desde el surrealismo y futurismo hasta el expresionismo y el teatro del absurdo, coincide con lo que en la historiografía hispana se denomina literatura y arte de vanguardia.

Moraleja: Lección moral que comunica una historia de ficción.

Narrador: Persona que cuenta una historia. Puede ser el propio narrador o un personaje real o imaginario.

Neologismo: Palabra inventada.

Novela: Obra literaria narrativa y larga.

Noventayochista: Corriente literaria desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX y procedente de la Generación del 98. Se caracteriza por la temática existencialista y su preocupación por temas sociales.

Paralelismo: Figura retórica de dicción consistente en copiar una misma estructura gramatical en varios versos.

Parnasianismo: Estilo literario francés del siglo XIX que consistía en enfatizar la forma sobre el contenido de los poemas, muy cercano al arte por el arte, su mayor representante es Leconte de Lisle.

Personificación: Figura retórica que consiste en asociar cualidades humanas a un animal o una cosa.

Poema: Obra literaria en verso.

Polisemia: Cuando una palabra tiene varios significados diferentes.

Pregunta retórica: Figura retórica de pensamiento que consiste en realizar una pregunta que no espera respuesta, porque es obvia, o porque se busca que el destinatario medite sobre ella.

Psicoanálisis: Teoría psicológica desarrollada por Sigmund Freud que dice poder explicar los trastornos psicológicos por traumas sexuales o infantiles.

Realismo mágico: Estilo literario desarrollado principalmente en Latinoamérica que presenta asuntos o eventos sobrenaturales como si fueran parte normal y natural de la vida diaria.

Realismo: Estilo literario que pretende describir de manera objetiva la realidad que observa, reflejándola como si fuera un espejo.

Redondilla: Tipo de estrofa de cuatro versos de arte menor (ocho sílabas normalmente) con un esquema métrico del tipo abba. Rima consonante.

Rima: Repetición de sonidos al final de cada verso desde el último acento tónico.

Rima asonante: Repetición solo de las vocales al final de cada verso desde el último acento tónico.

Rima consonante: Repetición de las vocales y de las consonantes al final de cada verso desde el último acento tónico.

Romance: Tipo de estrofa de versos de 6 a 8 sílabas con un esquema métrico del tipo _ a _ a. Es decir, de rima asonante en los versos pares.

Sextilla: Tipo de estrofa de seis versos y con rima consonante.

Símbolo: Figura retórica que consiste en utilizar términos que están asociados a sentimientos o ideas abstractas. Por ejemplo, la cruz es símbolo del cristianismo.

Simbolismo: Estilo literario característico de un grupo de poetas franceses del siglo XIX. Su mayor exponente y fundador es Charles Baudelaire con la publicación de *Las flores del mal* (1857). Dicho estilo rechaza el realismo y el naturalismo y propone la exaltación de la imaginación y la búsqueda de lo ideal y espiritual en la poesía. El medio para dicho propósito es el uso de los símbolos, los cuales correlacionan la realidad perceptible con la realidad de la mente y del alma. Aunque compartió el propósito general con el parnasianismo, pronto rechazaría a este por su concentración exclusiva en la forma. El simbolismo tuvo desde sus comienzos inclinación hacia el hermetismo: los símbolos poéticos serán la única clave para desvelar los secretos ocultos de la realidad del mundo y del hombre.

ANOTACIONES Y PREGUNTAS

