

TEMA 2

RENACIMIENTO Y BARROCO

2.1. Nueva Visión del hombre: el paso de la Edad Media al Renacimiento

El Renacimiento es un movimiento cultural que abarca todos los aspectos de la actividad humana. Se trata de mentalidad, una nueva valoración del mundo, la persona y la existencia. Es un renacer a lo clásico con el resurgimiento de valores sociales y estéticos que se manifiestan en nuevas formas artísticas y expresivas. Tiene su inicio a mediados del siglo XIV en Italia y se difunde al resto de Europa, donde se desarrolla en el siglo XVI.

El renacimiento es el fruto de una transformación social e ideológica que se sustenta sobre dos pilares básicos: la imitación de los modelos clásicos y la aplicación de los principios del humanismo.

Las ciudades-estado italianas, que anhelan restaurar los ideales clásicos, convierten las culturas griega y latina en un punto de referencia y estudio. El latín se convierte en el idioma de la cultura.

3 características principales del Renacimiento:

1-exaltación de la antigüedad grecolatina (armonía, proporción)

2-Individualismo: el hombre es la medida de todas las cosas (optimista)

3-naturaleza: idealizarla y estudiarla.

Los principios del humanismo:

Con el Renacimiento se da importancia a los estudios humanísticos, que comprendían gramática, retórica...a la preocupación por la cultura clásica.

El humanista se basa en estos principios:

- a- profundo conocimiento de la antigüedad grecolatina
- b- anhelo de restauración de los ideales clásicos
- c- defensa del estudio y uso de las lenguas clásicas
- d- valoración entusiasta del mundo y de la dignidad del ser humano

Este intereses por la antigüedad clásica unido por el desarrollo de las ciencias y el estudio de la naturaleza crean ese nuevo arte que denominaremos Renacimiento.

Los precursores del Renacimiento fueron tres:

1. Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, es considerado el primer escritor europeo moderno
2. Francesco Petrarca, primer humanista que, en sonetos y canciones, canta a su amada Laura, una dama idealizada.
3. Giovanni Boccaccio, prosista y autor del Decamerón, una amarga sátira narrativa contra las instituciones de su época. Es el continuador de Dante.

2.2. Lírica Renacentista. Garcilaso de la Vega. Petrarca.

X Garcilaso de la Vega. 1501-1536

Nació en Toledo en 1501. Fue hombre de confianza del emperador Carlos I y participó en varias campañas bélicas. Fue un poeta intimista que, para reflejar su relación amorosa con Isabel de Freyre, casa posteriormente con otro y muerta a raíz de un parto, se identificó emocional y expresivamente con la lírica de Petrarca (soldado y poeta que armoniza los ideales de las armas y las letras).

Su trayectoria poética tiene tres etapas creativas:

1. La influencia de la poesía de Cancionero, en versos octosílabos con las primeras formas italianas. Sus versos carecen aún de elementos petrarquistas, donde abundan los tópicos amorosos.
2. La etapa petrarquista interioriza el amor, describe sus sentimientos amorosos y en plena naturaleza como marco de reflexión y medio para retractar a su amada.
3. La plenitud creadora y su acercamiento a los autores clásicos nos ofrece unas composiciones de sobriedad formal y naturalidad expresiva.

Obras de Garcilaso:

Abarca 1 epístola, 2 elegías, 3 églogas, 5 canciones, 38 sonetos y algunas muestras de poesía tradicional.

Sus sonetos son de temas amorosos.

Sus obras más destacadas son la Égloga 1 y la Égloga 3. En la primera el pastor Salicio se queja del desdén de su amada Galatea, mientras Nemoroso llora la muerte de su amada Elisa; ésta fue escrita en estancias. En la Égloga 3, el poeta recrea su propia experiencia amorosa, y la convierte en el tema del bordado de una de las cuatro ninfas que a orillas de Tajo, plasman en sus telas historias de amor y muerte.

Temas poéticos.

Su tema predominante es el amor, otro de sus temas es la naturaleza en el que los personajes muestran sus cuitas amorosas y que aparece como confidente que escucha y consuela a los pastores en su dolor.

Estilo.

La primera etapa de Garcilaso está marcada por los recursos típicos de la poesía del cancionero: oposiciones y juegos de palabras. Luego busca la armonía y ajusta su lengua a los ideales renacentistas de naturalidad y elegancia.

X Petrarca. *Perfeccionó el soneto en Italia.*

Francesco Petrarca nació en 1304 en Arezzo. Fue un lírico y humanista italiano, cuya poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó en autores como Garcilaso de la Vega y William Shakespeare, bajo el sobrenombre genérico de petrarquismo.

Pasó toda su juventud en Provenza, y en 1316 empezó a estudiar en Montpellier. Estudió leyes también en Bolonia, Carpentran y Aviñón, pero nunca consiguió graduarse.

#fechas siempre en ojeos (ET).

En 1327 vio por primera vez a Laura, la mujer idealizada por el poeta, que inmortalizó a través de sus poemas líricos.

Petrarca escribió en latín e italiano. Entre sus obras en latín destacan *África* (1338-1342) y *De Viris Illustribus* (hacia 1338), una serie de biografías de personajes ilustres.

Además en latín escribió églogas y epístolas en verso, el *Diálogo Secretum* (1343) y el *Tratado de Vita Solitaria* (1346-1356).

De sus obras, la más famosa es una colección de poemas en italiano titulada *Rime in vita e morta di Madonna Laura* (posterior a 1327) que después fue ampliada a lo largo de su vida y se conoce como Cancionero. * su obra + importante.

Petrarca supo escapar a la retórica cortés del amor, transmitiendo un aliento más sincero a sus versos, sobre todo gracias a sus imágenes, de gran fuerza y originalidad. Su influencia se tradujo, en el petrarquismo. Falleció en Arquà en 1374.

✓ 2.3 Boccaccio y el Decamerón. Cervantes.

Giovanni Boccaccio nació en 1313. Se sabe que pasó su infancia en Florencia, donde fue acogido y educado por su padre. Vivió en Florencia hasta 1325, donde fue enviado a Nápoles a estudiar Derecho. En 1340 regresó a Florencia debido a un grave problema financiero de su padre. Entre 1346 y 1348 vivió en Rávena. En 1348 regresó a Florencia donde fue testigo de la peste que describe en el Decamerón. En 1349 murió su padre sus últimos años los dedicó a la meditación religiosa. En 1373 fue nombrado como lector oficial de Dante. Falleció en 1375.

Giovanni Boccaccio fue un escritor y humanista italiano. Es uno de los padres, junto con Dante y Petrarca de la literatura en italiano.

Su obra más importante es El Decamerón, iniciado en 1348 y acabado en 1353. Una colección de cien relatos donde se desarrolla la historia de un grupo de amigos que escapan de un brote de peste y se refugian a las afueras de Florencia. Es la primera obra plenamente renacentista, ya que ocupa aspectos solamente humanos, sin mencionar temas religiosos ni teológicos.

Entre sus escritos, cabe mencionar: Il Filoco, Elegía de Madonna Fiammetra, y obras en latín como de Claris Mulieribus.

✓ Cervantes (1547-1616) soldado y escritor. / no triunfo como dramaturgo.

Miguel de Cervantes Saavedra nace en Alcalá de Henares en 1547, fue soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito El Ingenioso Hidalgo don Quijote de La Mancha.

Se le ha dado el sobrenombre de "Príncipe de los Ingenios".

Fue hijo de Rodrigo Cervantes Saavedra y Leonor Cortinas. Su biografía esta dividida por el cautiverio en Argel en dos etapas: la ilusión de una juventud heroica y el desengaño de una madurez llena de problemas. Falleció en 1616.

Las novelas de Cervantes

- Novela pastoril y bizantina

La primera novela de Cervantes es La Galatea. Novela pastoril que narra el amor entre pastores.

- La novela corta. Doce novelas cortas agrupadas bajo el nombre de Novelas Ejemplares. Divididas en novelas idealistas
- El Quijote.

— sigue los cánones de la novela pastoril.

El Quijote: es el creador de la novela moderna.

El Quijote es la obra maestra de Cervantes. Consta de dos partes: la primera apareció en 1605 con el título de El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, tuvo gran éxito y fue varias veces reeditada; la segunda parte se publica en 1615 con el título de El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha.

El eje argumental es la historia de un pobre hidalgo que pierde la cabeza por leer muchos libros de caballerías. Su locura, al creer que lo presentado en ellos es verdad, le mueve a salir al campo con armas de caballero, siempre guiado por el amor a su amada. Le suceden diversas aventuras, encuentra incompreensión y ha de enfrentarse a una sociedad injusta y burlona.

Temas del Quijote:

- El caballeresco llena la novela y es objeto de parodia. Con él Cervantes hace una crítica de los libros de caballerías por su excesiva imaginación.
- El amor está enfocado desde la óptica del amor cortés, mediante la relación de vasallaje y espiritualización.
- El literario ofrece una crítica de autores, obras y tendencias de la época.
- La lucha existencial entre los ideales del hombre y la realidad.
- El prestigio de las armas o de las letras, debate temático vivo en todo el Renacimiento
- El humor, que nace indistintamente de la faceta ingeniosa o de la paródica y burlesca.

Estructura del Quijote:

Se organiza en dos partes, con diferente extensión: ambas tienen dedicatoria, prologo y sucesivos capítulos. En la primera parte se narran las dos primeras salidas, y en la segunda parte la tercera salida.

Los personajes:

Los personajes de El Quijote son una imagen de lo que era España a principios del s.XVII. El mundo de la obra lo forma una gama de tipos sociales y étnicos: pastores, campesinos, mozas, hidalgos, clérigos, nobles, cómicos, criminales...

Los dos personajes centrales tienen un diseño complejo:

*Don Quijote es un modesto hidalgo. Decide convertirse en caballero andante. Fuera de su locura, muestra buen juicio y expone opiniones precisas sobre temas muy diversos. El rasgo esencial de su carácter es la pertinaz defensa de sus ideas.

*Sancho Panza es el escudero que en los libros de caballerías acompaña al caballero. Sus rasgos son comunes a la tradición folclórica, bobo, simple, enano o gracioso.

Intención y sentido de El Quijote.

El propósito explícito es sin duda, la parodia de los libros de caballerías. Fue leído como una obra cómica. Sin embargo, desde el Romanticismo se han resaltado otros valores del protagonista: el amor a la dama, el ansia de libertad, la búsqueda de justicia; la defensa de unos ideales en un mundo en el que no tienen sentido.

El Quijote es un retrato de la sociedad de la época. Ofrece el inicio del declive del poder político en España a través de un hidalgo que trata de cambiar su vida triste y mediocre por otra que considera más perfecta. Es también una obra de crítica literaria y de teoría literaria, pues los personajes hablan de literatura y aportan valoraciones.

- El teatro se ~~profesionaliza~~ profesionaliza. - Mezcla de trágico y cómico.
- " " " era un acto social - No sigue las reglas de las 3 unidades. (unidad/Tiempo/acción) / lugar

2.4. El teatro español del siglo XVII: Lope de Vega y Calderón

Barroco. (Teatro en verso).

El teatro hispano del Barroco contentaba al público con una realidad idealizada, en la que se manifiestan fundamentalmente tres sentimientos: el religioso católico, el monárquico y el del honor, precedente del mundo caballeresco.

Suelen apreciarse dos periodos o ciclos en el teatro barroco español, en el primer ciclo el exponente principal sería Lope de Vega y en el segundo sería Calderón de la Barca.

Lope de Vega = Fue creador de "arte nuevo" de hacer comedias en este tiempo
Escritor teatro XVI - XVII

Félix Lope de Vega Carpio (1562-1635), conocido como el Fénix de los ingenios, se ordenó sacerdote en 1614 después de dos matrimonios y una agitada vida social. Gozó de tan portentosa creatividad que, además de cultivar todos los géneros literarios, escribió un conjunto de 1800 comedias y 400 autos sacramentales. De toda su producción se conservan unas 500 obras.

La temática de su teatro, como la de su poesía y su prosa, fue variada de acuerdo con el espíritu del autor, entre el amor divino y la pasión humana, de ahí su clasificación. Sus características más importantes son: a) fundamentos del teatro barroco: asuntos, temas y personajes. La obra como un espectáculo total (teatralidad). b) la comedia como imitación de vida, y mayor protagonismo del conjunto de personajes, que de las individualidades) complejidad y cambios de acciones y situaciones; arte cercano al público, combinación de elementos populares y numerosos personajes en escena: vistosidad...

Sus obras más importantes son:

La primera fue la Arcadia. Comedias de tema profano como:

- Belardo el furioso, El laberinto de Creta, El marido más firme, El esclavo de Roma, El Gran Duque de Moscovia, El castigo sin venganza, El villano en su rincón, Los melindres de Belisa, El perro del hortelano, La discreta enamorada, La dama boba, El mejor alcalde, el Rey; La Estrella de Sevilla; Fuenteovejuna; El caballero de Olmedo, Peribañez y el comendador de Ocaña...

Etapas: 1- Se le considera el primer Lope. (hasta 1600)

2- Es ya el Lope triunfante del arte nuevo (hasta 1613-14).

3- Es ya el Lope de Senectute (El último). (1635).

- Arcadia (Nuevas famulas)

1- Etapa: Perro del hortelano

2- Etapa: Fuenteovejuna

3- Etapa:

La Hermosa Esther / Comedia de tipo religioso

Triunfaba porque se adecuaba al gusto del pueblo.
-Característica importante.

3: Etapa.

Comedias de tema religioso: La hermosa Esther, la creación del mundo, La buena guarda.

Autos: La siega y La adúltera perdonada. 3: Etapa.

Calderón de la Barca. (1600-1681) 1.º XVII.

Pedro Calderón de la Barca, madrileño como Lope y ~~Tirso~~. Estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. Fue ordenado caballero de la orden de Santiago y estuvo siempre relacionado con la corte, donde acabó siendo capellán real después de una juventud agitada.

Calderón significó la culminación del teatro del Siglo de Oro (renacimiento en España). Recogió en un primer estilo las renovaciones de Lope, utilizando incluso los mismos temas, aunque con un tratamiento muy personal. Su obra clave fue el Alcalde de Zalamea que elevó a la máxima expresión el tema del honor. En un segundo estilo profundizó en sus preocupaciones filosóficas donde su título más importante fue La vida es sueño, que sintetizó la idea barroca del desengaño y el libre albedrío en el personaje de Segismundo, uno de los grandes mitos del teatro universal.

crea personajes "símbolos".

Sus características más importantes son:

- Primer estilo: seguidor de Lope y sus cambios. Reducción del espectáculo y el movimiento y mayor estilización, intensificación y condensación
- Segundo estilo: teatro reflexivo y filosófico. En el que abundan personajes individuales elevados a la categoría de símbolos, valores o ideas.
- Y por último mayor elaboración y artificio en los argumentos, las tramas y las construcciones dramáticas; lenguaje adornado con más recursos barrocos; Aristocrático y de composición elegante y reducción del número de personajes y anécdotas.

Su producción alcanzó los 110 títulos:

dramas	La devoción de la cruz; El príncipe constante; El mágico prodigioso
	La vida es sueño, la hija del aire <i>La 2: Etapa</i>
	El alcalde de Zalamea, la niña de Gómez Areas <i>La 1: Etapa</i>
comedias	La dama duende, Casa con dos puertas, malas de guardar
autos	El gran teatro del mundo, La Escena del rey Baltasar, Los encantos de la culpa, El divino Orfeo

2.5. El teatro clásico francés y el teatro isabelino inglés. Molière y Shakespeare.

El teatro clásico francés. Molière

En algunos países como Francia, la literatura del siglo XVII continúa las formas renacentistas y la imitación de los clásicos grecolatinos en un movimiento artístico llamado clasicismo. De esta forma el teatro debía someterse a la regla de las tres unidades (tiempo, lugar y creación).

En Francia el teatro tuvo un florecimiento más tardío y fue menos popular que en otros países como España. Las características que definen a este teatro son:

TEMA 3 *se no muy importante*

EL SIGLO DE LAS LUCES: LA ILUSTRACIÓN EN ESPAÑA Y EN EUROPA

3.1 La Ilustración en España: Cadalso y Jovellanos.

La Ilustración en España (siglo XVIII) se inscribe en el marco general de la Ilustración europea (espíritu crítico, fe en la razón, confianza en la ciencia, afán didáctico). Las influencias son esencialmente francesas e italianas.

Los ilustrados fueron una minoría culta formada por nobles, funcionarios, burgueses y clérigos. Básicamente se interesaron por:

Reforma y reactivación de la economía (preocupación por las ciencias útiles, mejora del sistema educativo).

Crítica moderada de algunos aspectos de la realidad social del país.

Interés por las nuevas ideas políticas liberales, aunque, en su mayor parte, no apoyaron planteamientos revolucionarios.

Su afán reformista les llevó a chocar con la Iglesia y la mayor parte de la aristocracia. Pese a los afanes ilustrados, la mayoría del país siguió apegada a los valores tradicionales.

Cadalso. Ocupa un lugar predominante en el ensayo por su obra *Cartas Marruecos*, que es de ensayo breve, irónico, de contenido ideológico y estilo personal. Se le considera por esta obra el precursor de una actitud crítica ante el tema de España, que a través de Larra llegará hasta la Generación de 98. En *Cartas Marruecos*, se ponen de manifiesto los defectos de la sociedad española y occidental: un ciudadano marroquí, Gacel, describe sus impresiones sobre España en sus cartas a Ben Beley y a Nuño Nuñez. Cadalso nos presenta un amplio panorama de la vida cultural, social y económica del país.

Jovellanos. Es una de las figuras más importantes del siglo. Participó activamente en las reformas llevadas a cabo por Carlos III, sobre todo en materia de educación. Escribió numerosas obras acerca de los problemas de la España de su tiempo: agricultura, educación, cultura y política.

3.2. La Ilustración en Francia, Alemania e Inglaterra: Voltaire. Montesquieu. Rousseau. Kant y David Hume.

La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo (especialmente en Francia, Inglaterra y Alemania) que se desarrolló desde mediados del siglo XVII y teniendo como fenómeno histórico simbólico y problemático la Revolución francesa. En algunos países se prolongó al menos durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominada así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido, por este motivo, como el Siglo de las Luces y del asentamiento de la fe en el progreso.

Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época.

- En Inglaterra, el ambiente social no era especialmente tenso y se centró en el estudio de las ciencias de la naturaleza y en cuestiones sobre la religión, en claro ambiente de libertad y tolerancia.
- En Francia, la tensión social era mayor por la coexistencia de una organización política autoritaria y una clase media burguesa en ascenso. Las cuestiones de orden moral, de derecho político y de progreso histórico son las más relevantes.
- En Alemania, el objetivo fundamental lo constituye el análisis de «la razón» y la idea de conseguir el sistema de principios que garantice un conocimiento cierto sobre la naturaleza, la acción moral y la actividad política. Kant será el principal representante.

François-Marie Arouet (1694- 1778), más conocido como Voltaire

Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un período que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad. Voltaire alcanzó la celebridad gracias a sus escritos literarios y sobre todo filosóficos.

Obra principal: *Cándido o el optimismo*, Fue escrita en 1759. Es una de las novelas satíricas y filosóficas más destacadas de su producción. También escribió: *Filosofía de la Historia*, *Cartas filosóficas*, *Elementos de la filosofía de Newton*, *La princesa de Babilonia*.

Montesquieu.

Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (1689 —1755), fue un cronista y pensador político francés, cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración.

Fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes.

Principales obras de Montesquieu

- Ensayos: *Ensayo sobre la política religiosa de los romanos*, *Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos*, *El espíritu de las leyes*, *Defensa del espíritu de las leyes*.
- novela epistolar: *Cartas persas*
- novela: *El templo de Gnido*
- diálogo filosófico; *Diálogo de Sila y Eucrates*

Rousseau.

Jean-Jacques Rousseau (1712- 1778) fue un polímita suizo francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista, y aunque definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración.

Obras:

- *Discurso sobre las ciencias y las artes*
- *Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres*

- Kant es uno de los más grandes pensadores de la historia. Nació en 1724 en la pequeña localidad de Königsberg, en la Prusia oriental, hoy dentro del territorio ruso.
- Emilio
- Julia o la nueva Eloísa
- Confesiones y Meditaciones de un paseante solitario

Kant

Kant es uno de los más grandes pensadores de la historia. Nació en 1724, en la Prusia oriental, hoy dentro del territorio ruso. Dedicó toda su vida a la docencia. Los dos ejes fundamentales de su reflexión fueron el conocimiento y la moral. En Kant confluyen el racionalismo y el empirismo, su filosofía pretende la emancipación del individuo y responde a los intereses de la razón. Para Kant la Ilustración es la emancipación del estado de ignorancia por medio del conocimiento, es la salida del hombre de la minoría de edad causada por él mismo.

Obras más representativas de Kant: Disertatio, La Crítica de la Razón Pura, Prolegómenos a toda metafísica futura, ¿Qué es la Ilustración?, La Crítica de la Razón Práctica, La Antropología, La Crítica del Juicio, La Religión dentro de los límites de la razón, La metafísica de las costumbres.

Hume

David Hume (1711 –1776) fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés, constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Hume afirma que todo conocimiento deriva, en última instancia, de la experiencia sensible, siendo ésta la única fuente de conocimiento y sin ella no se lograría saber alguno.

Obras de Hume: Historia amable de mi vida, Tratado sobre la naturaleza humana, Ensayos sobre moral y política, Cartas de un caballero a su amigo de Edimburgo, Investigación sobre el entendimiento humano, Investigación sobre los principios de la moral, Discursos políticos, Historia de Inglaterra, Historia natural de la religión, Diálogos sobre la religión natural.

Aunque Hume escribió sus obras en el siglo XVIII, su trabajo sigue siendo relevante en las disputas filosóficas de la actualidad.

- Nacer en Inglaterra

Movimiento en España: 1830-1850.

TEMA 4

El Romanticismo en las literaturas europeas

4.1 El romanticismo español: Larra. Duque de Rivas. Zorrilla y Bécquer

La literatura romántica española recibió distintas influencias europeas (alemana, francesas, inglesas), que los escritores fueron integrando en sus obras. Todo ello explica la presencia de elementos novedosos y de ruptura, junto a manifestaciones de la mentalidad tradicional.

El romanticismo defendió la libertad del individuo: libertad moral y social, política y artística. Exaltó la importancia del individuo y su particular visión del mundo y reivindicó la concepción subjetiva de la realidad. Existe un interés por tipos humanos rechazados por la sociedad. Se valoraron las supersticiones y las leyendas, la literatura incorporó elementos fantásticos y misteriosos. Los temas más importantes fueron la libertad, el poder y la justicia; el sentido de la vida y el silencio de Dios; el destino del ser humano y sus misterios; y el amor, anhelado e inalcanzable. En cuanto a la forma, el escritor romántico no se sujeta a ninguna forma; rechazaron las convenciones establecidas en el lenguaje poético y reivindicaron la integración de diversos registros y estilos.

+ Larra ~~tenía~~ ^{Tenía} una visión clara de los problemas de España.

Mariano José de Larra y Sánchez de Castro (1809-1837) fue un escritor, periodista y político español y uno de los más importantes exponentes del Romanticismo español.

Periodista, crítico satírico y literario, y escritor costumbrista, publicó en prensa más de doscientos artículos a lo largo de ocho años. Impulsó así el desarrollo del género ensayístico. Escribió bajo los seudónimos Fígaro, Duende, Bachiller y El Pobrecito Hablador.

Larra cultivó todos los géneros de su época, pero su importancia literaria reside en sus artículos periodísticos. Suelen clasificarse en tres grupos: artículos literarios, de costumbres y políticos, pero Larra es ante todo, un escritor político, ya que en todos sus artículos hay crítica social y política en mayor o menor medida según la censura de la época. Larra observó y criticó todos los problemas de la España de su tiempo. La era liberal, destacó por sus artículos.

Obras de Larra:

- Obras Completas de D. Mariano José de Larra, Montaner y Simón, Barcelona, obra principal. (1886)
- Macías: Drama histórico que muestra el amor contrariado por el destino, que lleva a la muerte.
- El doncel de don Enrique el Doliente: ~~Novela~~ ^{Novela} histórica ambientada en la Edad Media, según la ~~costumbre~~ ^{costumbre} romántica. En ella Larra retoma el tema de su drama Macías.
- El conde Fernán González y la exención de Castilla, drama histórico ambientado en la independencia del condado de Castilla.

Entre sus artículos, bajo el pseudónimo de "Fígaro" escribió: *En este país, El castellano viejo, Vuelva usted mañana...* el tema es España, contemplada de manera pesimista y desalentadora.

El lenguaje de los artículos es natural, claro, preciso y ^{ameno} ~~ameno~~, que se alejaba del retoricismo. El arte de Larra para el humor o la ironía o la caricatura sirve de contrapeso a la acidez de sus críticas, haciéndolas, paradójicamente, más efectivas.

- Es un movimiento que reacciona contra el "neoclasicismo" proclamando la libertad del artista. Mezcla de géneros y estilos. Renuevan el lenguaje. Se hacen más ricos en metáforas. Y en cuanto a la temática hay un retorno a la Edad Media.

destaca como poeta y dramaturgo. Su obra es clásica. Escribió poemas históricos. Tuvo 2 fases, la clásica y romántica.

Duque de Rivas = Teatro.

imp. { Ángel de Saavedra, duque de Rivas (1791-1865).
Poeta, dramaturgo y político, es autor de una de las obras dramáticas más representativas del Romanticismo español: *Don Álvaro o la fuerza del sino*. La que más destaca.

De ideas liberales, luchó contra los franceses en la guerra de independencia y más tarde contra el absolutismo de Fernando VII, por lo que tuvo que exiliarse a Malta. Estas experiencias inspiraron algunos de sus poemas, como *Con once heridas mortales*, al modo de los antiguos romances pastoriles. Sus primeros versos (reunidos en *Poesías*, 1813) y obras teatrales, como *Ataúlfo* (1814) y *Lanuza* (1822), se encuadraban dentro del orden neoclásico. Sin embargo, durante su exilio maltés conoció la obra de William Shakespeare, Walter Scott y Lord Byron y se adscribió a la corriente romántica con los poemas *El desterrado* y *El sueño del proscrito* (1824), y *El faro de Malta* (1828).

Vivió en Francia de 1830 a 1834, De esta época son sus obras más representativas: *El moro expósito* o *Córdoba y Burgos en el siglo XI* y el drama en prosa y verso *Don Álvaro o la fuerza del sino*: inauguró el teatro romántico español y con ello el teatro moderno en España. En esta obra aparecen todos los elementos típicos del romanticismo, como la melancolía o el pesimismo, y se desarrolla un tema característico: el del hombre arrastrado a la desgracia por un destino contra el que su voluntad nada puede hacer.

De su última etapa son la comedia *Tanto vales cuanto tienes*, el drama *El desengaño de un sueño* y el estudio histórico *Historia de la sublevación de Nápoles*. En 1841 publicó sus *Romances históricos*. De entre los de ambiente medieval merecen mencionarse romances como *Don Álvaro de Luna* y *Una antigualla en Sevilla*; otros se sitúan en la época de los Austrias: *Un castellano leal*, *Una noche en Madrid*, *Recuerdos de un gran hombre*, *El mayor desengaño* y *El Conde de Villamediana*. Escribió también por esos años algunas leyendas románticas al estilo de Zorrilla, pero con menor soltura, como *La azucena milagrosa*.

* Zorrilla = teatro y poesía.

José Zorrilla y Moral (1817 –1893) Dramaturgo y poeta español que fue una de las figuras más destacadas del romanticismo. Nació en Valladolid y estudió en las universidades de Toledo y Valladolid. Cultivó todos los géneros poéticos: la lírica, la épica y la dramática.

Hay en la vida de Zorrilla tres elementos de gran interés para comprender la orientación de su obra. En primer lugar, las relaciones con su padre. En segundo lugar, el amor, que constituye uno de los ejes fundamentales de toda su producción. Y en tercer lugar, la salud.

Obras:

Lírica

- Religiosa: *Ira de Dios*, *La Virgen al pie de la Cruz*
- Amorosa: *Un recuerdo y un suspiro*, *A una mujer*
- Sentimental: *La meditación*, *La luna de enero*
- Tradicional: *Toledo*, *A un torreón*

Épica

- *Los Cantos del Trovador*
- *Granada*
- *La Leyenda del Cid*

- Tuvo una fase clásica y luego romántica. De su teatro se caracteriza por su musicalidad.

Leyendas

- *A buen juez, mejor testigo*
- *Para verdades el tiempo y para justicias Dios*
- *El capitán Montoya*
- *Margarita la tornera*
- *La pasionaria*
- *La azucena silvestre*
- *La princesa Doña Luz*
- *A la memoria de Larra*

Poemas dramáticos

- *El zapatero y el Rey*
- *Sancho García*
- *El puñal del godo*
- *Don Juan Tenorio* *→ poema dramático más importante, que ya había tratado Tirso de Molina (Barroco).*
- *La Calentura*
- *Traidor, inconfeso y mártir*

* Bécquer

Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer (1836- 1870), fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del Romanticismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento posromántico. Aunque en vida ya alcanzó cierta fama, solo después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos obtuvo el prestigio que hoy se le reconoce.

Obras:

- *Las Rimas*, obra que recogieron sus amigos, tras el incendio de la casa donde estas obras poéticas se guardaban, como una especie de historia de amor en la que se ve como el poeta va pasando por el proceso creador, el amor esperanzado, el desengaño y el dolor o la muerte.
- *Historia de los templos de España*
- *Cartas literarias a una mujer*
- *Cartas desde mi celda*
- *Libro de los gorriones*

En cuanto a *Las Rimas*, contienen unas composiciones breves, sencillas, escritas con gran musicalidad. Los poemas aparecen ordenados: *y ausencia de retóricas y muy subjetivos*

X Rimas I a XI, poemas de reflexión sobre la poesía y su creación. Bécquer muestra su concepto de la poesía.

Rimas XII a XXIX, se refieren al amor. Aparece el amor como gozo, como dicha. El poeta se siente enamorado; el amor es el centro del mundo, centro del universo.

- Rimas XXX a LI, tratan temas como la decepción, el desengaño y el fracaso.
- Rimas LII a LXXVI, reflexiones sobre la soledad y la muerte.

En cuanto al estilo, es de una cuidada elaboración. Verso corto, rima asonante y estrofa popular. La métrica es variada, con predominio de la rima asonante y la abundancia del verso de pie quebrado que crea un ritmo muy marcado.

- Revolución del lenguaje y la métrica

La obra literaria de Bécquer, cima de la poesía del siglo XIX, pasó casi inadvertida para sus contemporáneos. Con el modernismo se empieza a conocer su valor y la Generación del 27 sintió profunda admiración por él.

4.2 El romanticismo europeo: Víctor Hugo y Dostoievski

Fue un movimiento espiritual y artístico que prevaleció en la cultura entre fines del siglo XVIII y finales del XIX. Fue una reacción frente al racionalismo y al clasicismo, filosóficamente supone una nueva valoración de la conciencia, en la que el sentimiento tiene un lugar preponderante: éste inspira una visión trágica de una realidad inalcanzable, una aguda percepción individual de la naturaleza y sobre todo una fuerte pasión por la libertad.

Víctor Hugo

Victor Marie Hugo (1802-1885) fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes en lengua francesa.

De temprana vocación literaria, ya en 1816 escribió en un cuaderno escolar: «Quiero ser Chateaubriand o nada».

En 1819 destacó en los Juegos Florales de Toulouse y fundó el *Conservateur littéraire*, junto con sus hermanos Abel y Eugène, pero su verdadera introducción en el mundo literario se produjo en 1822, con su primera obra poética: *Odas y poesías diversas*. En el prefacio de su drama *Cromwell* (1827) proclamó el principio de la «libertad en el arte», y definió su tiempo a partir del conflicto entre la tendencia espiritual y el apresamiento en lo carnal del hombre.

Pronto considerado como el jefe de filas del Romanticismo, el virtuosismo de Victor Hugo se puso de manifiesto en *Las Orientales* (1829). Tuvo su aparición en la escena teatral hasta el estreno de *Hernani* (1830), obra maestra que triunfó en la Comédie Française.

En 1830 escribió su primera gran novela, *Nuestra Señora de París*, y el drama *Ruy Blas*. En 1841 ingresó en la Academia Francesa pero, desanimado por el rotundo fracaso de *Los burgraves*, abandonó el teatro en 1843.

Si bien es cierto que no publicó ninguna obra entre 1843 y 1851, concibió su novela *Los miserables* y compuso numerosos poemas que aparecieron posteriormente.

Estuvo exiliado. De este exilio de veinte años nacieron *Los castigos*, brillante sarta de poesías satíricas, la trilogía de *El fin de Satán*, *Dios* y *La leyenda de los siglos*, ejemplo de poesía filosófica, en la que traza el camino de la humanidad hacia la verdad y el bien desde la época bíblica hasta su tiempo, y su novela *Los miserables*, denuncia de la situación de las clases más humildes.

La obra es una crítica a la sociedad francesa.

A su muerte, el gobierno francés decretó un día de luto nacional y sus restos fueron trasladados al Panteón. Considerado como uno de los mayores poetas franceses.

Dostoievski

Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821- 1881) es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y

espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal.

Dostoyevski no siempre se dedicó a la literatura. Se formó en la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo. Su fascinación por la literatura surgió tras la muerte de su padre y su graduación. La primera obra de cuya publicación se tiene constancia fue Pobres gentes, publicada en formato epistolar, que recibió una buena respuesta por parte del público y la crítica. A esta obra le siguió El doble que centró su atención en la situación de los pobres y desheredados.

Novelas:

- *Pobres gentes*
- *El doble*
- *La patrona*
- *Niétotchka Nezvánova*
- *El sueño del tío*
- *Stepánchikovo y sus habitantes*
- *Humillados y ofendidos*
- *Recuerdos de la casa de los muertos*
- *Memorias del subsuelo*
- *Crimen y castigo*
- *El jugador*
- *El idiota*
- *El eterno marido*
- *Los demonios*
- *El adolescente*
- Los hermanos Karamázov

→ su obra más relevante, que
ha trascendido a ser una de las obras más
importantes de la literatura universal.

TEMA 5

La novela europea en el siglo XIX

5. La novela europea en el siglo XIX

En el siglo XIX se pueden distinguir dos grandes corrientes estéticas literarias: el Romanticismo y el Realismo. El predominio del primer movimiento se corresponde con la primera mitad del siglo y el Realismo triunfa durante la segunda mitad. Estos dos movimientos tienen una difusión general por toda Europa y dan lugar a alguna de las más altas cimas literarias: Lord Byron, Goethe o Víctor Hugo en el Romanticismo, y Dickens, Tolstoi, Stendhal o Flaubert en el Realismo.

En España, con retraso y algunas diferencias también se dieron ambos movimientos. El Romanticismo penetró tardíamente y dio frutos interesantes, aunque no equivalentes a los de otros países. El Realismo trajo consigo el resurgimiento de la novela y la aparición de un grupo importante de novelistas, entre los que destacan Galdós y Clarín.

Si hubiera que definir de un modo general el panorama español del siglo XIX, habría que afirmar que todos los factores políticos, sociales, económicos y culturales responden a dos alternativas ideológicas contrapuestas: por una parte la gran huella que la tradición ejerce en el pueblo español y por otra el deseo de la renovación.

5.1 Realismo y Naturalismo. Zola y el naturalismo francés

Realismo: hacia la mitad del siglo XIX comienza a desarrollarse el segundo gran movimiento literario, el realismo. Que recibe este nombre porque aspira a convertir la literatura en un reflejo de la sociedad que nos rodea. Por eso, la veracidad y lo real sustituyen a la fantasía romántica. La observación minuciosa de la realidad contemporánea traerá como consecuencia que el género predominante sea la novela, pues se ajusta con mayor propiedad a los presupuestos artísticos del Realismo.

Las características más importantes de la narrativa realista son: la observación objetiva (conseguir la verosimilitud), ambientación contemporánea, el análisis psicológico de los personajes, regionalismo, presencia de un narrador omnisciente, estructura lineal, descripciones minuciosas, uso permanente del diálogo.

El Naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como los más vulgares. Se desarrolló durante el último tercio del siglo XIX, fundamentalmente en Francia, y tuvo como principal impulsor a Émile Zola.

La novela naturalista no vale como simple pasatiempo, es un estudio serio y detallado de los problemas sociales, cuyas causas procura encontrar y mostrar de forma documental; las novelas tienen una intención moral.

Émile Édouard Charles Antoine Zola (1840-1902), fue un escritor francés, considerado el padre y el mayor representante del naturalismo.

Zola se preocupará de establecer claramente las bases teóricas sobre las que apoyará su creación literaria mediante la publicación de un gran número de artículos y ensayos. El más importante de esos ensayos es *La novela experimental* que es un manifiesto estético en el que se fijan las líneas maestras de la corriente literaria. También escribió un ciclo de 20 novelas con el título común *Los Rougon-Macquart*, y un subtítulo, *Historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio*, que proporciona las claves del Naturalismo.

Zola pretende que la literatura se convierta, en otra ciencia cuyo objeto de estudio es el medio social. La literatura debe analizar científicamente el comportamiento humano siguiendo los principios de la observación y de la experimentación. El novelista experimenta a sus personajes: propensión de los ambientes miserables y sórdidos, personajes tarados, alcohólicos, embrutecidos o víctimas de patologías diversas.

Las obras de Zola circularon pronto en nuestro país y suscitaron las más enfrentadas apreciaciones.

5.2 Galdós. Clarín. Charles Dickens

+ Galdós

Benito Pérez Galdós (1843-1920) fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español. Es el principal novelista del Realismo y según la crítica de hoy el más grande novelista después de Cervantes. Escribió 32 novelas, 46 episodios nacionales, 24 obras de teatro y multitud de artículos, cuentos y críticas literarias.

En cuanto a los *Episodios Nacionales* son fundamentalmente la historia novelada de una buena parte del siglo XIX, desde 1805 con la batalla de Trafalgar hasta 1875 con la Restauración de la monarquía borbónica. Los más famosos son: Trafalgar, Bailén, O'Donnell.

En cuanto a sus novelas: *La Fontana de Oro* y *El audaz* fueron sus primeras novelas.

Tras ello, podemos dividir su obra en tres periodos:

- Las novelas de la primera época. En este grupo, llamadas novelas de tesis, Galdós se enfrenta con la cuestión religiosa. Las más importantes son: *Doña Perfecta*, *Gloria*, y *La familia de León Roch*.
- Novelas españolas contemporáneas. En este grupo de novelas se dedica a pintar la vida madrileña. Las más importantes son: *La desheredada*, *El amigo manso*, *El doctor Centeno*, *Tormento*, *La de Bringas*, *Lo prohibido*, *Fortunata y Jacinta*. En ellas Galdós adopta la postura de mero observador y nos presenta los hechos según él los ve. La más importante es *Fortunata y Jacinta*, donde se enlaza la historia privada de sus personajes con la historia pública de la nación, es decir, la estabilidad política de la época coincide con la fidelidad de los personajes y el caos político con los amoríos de ellos.
- Novelas posteriores. Galdós cierra su ciclo novelístico con una serie de obras donde predomina el espiritualismo y las figuras evangélicas. Las novelas más importantes son: *Nazarín* y *Misericordia*.

Clarín

X Leopoldo García-Alas y Ureña «Clarín» (1852-1901) fue un escritor español. cultivó la crítica, el ensayo, la novela y el cuento. Su producción crítica, publicada en periódicos y revistas, comprende textos satíricos, políticos y literarios. Fue un hombre culto y gran conocedor de la literatura y la filosofía europeas de la época, analizo en su obra crítica la novela contemporánea y opinó sobre el teatro y la poesía. Sus textos están recogidos en las colecciones *Solos de Clarín* y *Paliques*.

Destacan su cuentos, publicados en periódicos y revistas: *Pipá*, *El Quím*, *¡Adiós Cordera!*, *El hombre de los estrenos* y *Bustamante*.

Su producción novelística compuesta por: *La Regenta*, novela de adulterio que tiene como protagonista a una mujer burguesa profundamente insatisfecha. Clarín satiriza los comportamientos de la clase dominante: clero, novos, burgueses; dominados todos por el orgullo, la mediocridad y la hipocresía.

Charles Dickens

Charles John Huffam Dickens (1812- 1870) fue un destacado escritor y novelista inglés, uno de los más conocidos de la literatura universal, y el más sobresaliente de la era victoriana. Fue maestro del género narrativo, al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social. En su obra destacan las descripciones de personas y lugares, tanto reales como imaginarios. En ocasiones, utilizó el seudónimo «Boz».

Publicó una serie de artículos inspirados en la vida cotidiana de Londres (*Esbozos por Boz*). Entre 1836 y 1837, el folletín de *Los papeles póstumos del Club Pickwick*, y los posteriores *Oliver Twist* y *Nicholas Nickleby*. La publicación por entregas de prácticamente todas sus novelas creó una relación especial con su público.

Estas primeras novelas le proporcionaron un enorme éxito popular y le dieron cierto renombre entre las clases altas y cultas, por lo que fue recibido con grandes honores en Estados Unidos.

Sus críticas, reflejadas en una serie de artículos y en la novela *Martin Chuzzlewit*, indignaron en Estados Unidos, y la novela supuso el fracaso más sonado de su carrera en el Reino Unido. Sin embargo, recuperó el favor de su público en 1843, con la publicación de *Canción de Navidad*.

Su etapa de madurez se inauguró con *Dombey e hijo* (1848), novela en la que alcanzó un control casi perfecto de los recursos novelísticos y cuyo argumento planificó hasta el último detalle, con lo que superó la tendencia a la improvisación de sus primeros títulos, en que daba rienda suelta a su proverbial inventiva a la hora de crear situaciones y personajes, responsable en ocasiones de la falta de unidad de la obra. En 1849 fundó el *Household Words*, semanario en el que, publicó *La casa desierta* y *Tiempos difíciles*, dos de las obras más logradas de toda su producción.

La gira que inició en 1867 por Estados Unidos confirmó su notoriedad mundial, y así, fue aplaudido en largas y agotadoras conferencias, entusiasmó al público con las lecturas de su obra e incluso llegó a ser recibido por la reina Victoria poco antes de su muerte, acelerada por las secuelas que un accidente de ferrocarril dejó en su ya quebrantada salud.

5.3 Edgar Allan Poe y la literatura fantástica

Edgar Allan Poe (1809- 1849) fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror.

Escribió cuentos de distintos géneros, poesía, crítica literaria y ensayo, éste sobre los temas más variados, además de una novela larga. A lo largo de toda su vida también escribió numerosas cartas.

Según Poe, la máxima expresión literaria era la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Es justamente célebre su extenso poema *El cuervo* (*The Raven*), donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso llegan a su máxima expresión. *Las campanas* (*The Bells*), que evoca constantemente sonidos metálicos, *Ulalume* y *Annabel Lee* manifiestan idéntico virtuosismo.

Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran quizás su mejor expresión en los cuentos, que, según sus propias apreciaciones críticas, son la segunda forma literaria, pues

movimiento literario simbólico
Tulio Verres (cuaje al fin de la Tierra)..
Dracula (Stoker 1897).
El extraño caso del doctor Tekyl y
Mister Hyde (Stevenson 1886).

permiten una lectura sin interrupciones, y por tanto la unidad de efecto que resulta imposible en la novela.

Publicados bajo el título *Cuentos de lo grotesco y de lo arabesco* (*Tales of the Grotesque and Arabesque*), la mayoría se desarrolla en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales, y en muchos casos preludian la literatura moderna de terror; buen ejemplo de ello es *La caída de la casa Usher* (*The Fall of the House of Usher*).

Su cuento *Los crímenes de la calle Morgue* (*The Murders in the Rue Morgue*) se ha considerado, con toda razón, como el fundador del género de la novela de misterio y detectivesca. Destaca también su única novela *Las aventuras de Arthur Gordon Pym* (*The Narrative of Arthur Gordon Pym*), de crudo realismo y en la que reaparecen numerosos elementos de sus cuentos.

-La literatura fantástica es un herramienta o un recurso para hablar del ser humano, o de lo moral, el bien y el mal...

TEMA 6

El Modernismo literario y la Generación del 98

6.1 Obra poética de Rubén Darío

El modernismo literario se desarrolló entre 1885 y 1915. Su ideal es expresar la belleza, con una nueva sensibilidad en los temas. Después se vuelve intimista y más esencial. Los temas responden al sentimiento de rechazo y desarraigo del presente. El deseo de evasión se orienta hacia la huida. También encontramos en los modernistas las preocupaciones existenciales, como la angustia del ser humano. *Los modernistas tenían deboción en París.*

Entre los escritores modernistas, **Rubén Darío** (1867-1916), es sin duda, el principal representante del modernismo. Se le considera dentro de la literatura española tanto por la lengua en que se expresa como por la influencia que ejerció en la poesía española de su tiempo.

Destacan sus libros:

- Azul (1888): fue su primera obra importante. Publicada en Valparaíso está constituida por relatos breves y algunos poemas. Significó para su autor el reconocimiento en América y en España. Sus rasgos son: sensualidad, erotismo y musicalidad. En los sonetos que cierran la obra, Darío revela sus preferencias y su cosmopolitismo.
- Prosas profanas (1896): fue publicado en Buenos Aires. Las variaciones temáticas y las audacias métricas, son tantas que provocaron en América y en España grandes polémicas. Predomina el tema erótico, envuelto en un arte cromático y perfecto. Supone la consolidación de la estética modernista, su libro más brillante y vitalista, con el que proclama el arte como la forma de expresión más sublime
- Cantos de vida y esperanza (1903): Los temas del libro son, entre otros: el paso del tiempo, la misión del poeta, la búsqueda de la fe, la preocupación por el futuro de América, etc. El libro termina con una expresión de temor y duda sobre el misterio de la vida. De contenido diferente, este volumen presenta el mismo cuidado formal y la notable variedad de metros y riqueza de lenguaje que caracterizan al gran poeta.

Su estilo se caracteriza por la riqueza y variedad léxica, por la intensa adjetivación, por el uso del hipérbaton y por la presencia de figuras retóricas.

Obras

Poesía: *Pier.*

- Abrojos
- Rimas
- Azul
- Canto épico a las glorias de Chile
- Primeras notas
- Prosas profanas y otros poemas
- Cantos de vida y esperanza.
- Los cisnes y otros poemas
- Oda a Mitre
- El canto errante
- Poema del otoño y otros poemas
- Canto a la Argentina y otros poemas
- Lira póstuma

Prosa *Poes.*

- Los raros
- España contemporánea
- Peregrinaciones
- La caravana pasa
- Tierras solares
- Opiniones
- El viaje a Nicaragua e Intermezzo tropical
- Letras
- Todo al vuelo
- La vida de Rubén Darío escrita por él mismo
- La isla de oro (novela inconclusa)
- Historia de mis libros
- Prosa dispersa

6.2 La generación del 98: Antonio Machado y Valle-Inclán

España?

El siglo XIX termina con una grave crisis: el final del imperio colonial español. En 1895 se produce el levantamiento de Cuba y en 1896 el de Filipinas, últimas colonias. España, aunque reacciona ante las revueltas, sufre una derrota total y en 1898 se ve obligada a firmar el Tratado de París por el que Cuba consigue la independencia, mientras que Filipinas y Puerto Rico quedan bajo el control de Estados Unidos.

Este acontecimiento provocó en España una ola de indignación y protesta que se manifestó en literatura a través de los escritores de la Generación del 98.

Antonio Machado

Antonio Machado Ruiz (1875- 1939) fue un poeta español, el más joven representante de la Generación del 98. *Nació en Sevilla, se fue desde muy niño a Madrid.*

Su obra poética se abrió con Soledades, escrito entre 1901 y 1902, y casi reescrito en Soledades, galerías y otros poemas, que publicó en octubre de 1907. Donde destaca la expresión de los sentimientos personales: melancolía, nostalgia, paso del tiempo, muerte, recuerdos...

Durante su estancia en Soria, Machado escribió su libro más noventayochista, Campos de Castilla, publicado por la editorial Renacimiento en 1912. En Campos de Castilla realiza una descripción de los paisajes de Soria. Con reflexiones y crítica a la España del momento. Sus protagonistas son las tierras castellanas y los hombres que las habitan. Le siguió la primera edición de sus Poesías completas (1917), en la que se incrementan los libros anteriores con nuevos poemas y se añaden los poemas escritos en Baeza tras la muerte de Leonor, los populares «Proverbios y cantares» — "poemas breves, de carácter reflexivo y sentencioso"—, y una colección de textos de crítica social, dibujando la España de aquel momento. En 1924 publicó las Nuevas canciones, recuperando materiales escritos en Baeza y aún en Soria, y mezclando ejemplos de sentenciosa poesía gnómica y análisis en torno al hecho de la creación poética, con paisajes soñados, algunas galerías y los primeros sonetos que se le conocen.

Las ediciones de Poesías completas de 1928 y 1933 incluyeron algunos de los textos adjudicados a sus dos apócrifos, «Juan de Mairena» y «Abel Martín» —maestro de Mairena—, y en la edición de 1933 las primeras Canciones a Guiomar.

En 1936, publicó: Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. El estallido de la rebelión militar impidió la difusión del volumen que durante años permaneció en el limbo de lo desconocido.

En cuanto a la temática, la presencia de la muerte será, por tanto, obsesiva en sus poemas. Esto explica el tono de tristeza, angustia y melancolía que tiñe su obra. El sentimiento amoroso no aparece con claridad en sus poemas, porque Machado lo usa siempre en relación con otras preocupaciones que le interesan más (melancolía, fluir del tiempo, tristeza, soledad, etc...). Usa tres tipos de mujeres en su trayectoria: Mujer abstracta, Leonor y Guiomar. También predomina el tema de España.

El lenguaje que Antonio Machado usa en su poesía es claro y directo. De hecho sus poemas más valorados llegan al lector en un tono sencillo. El lenguaje de Machado no varió a lo largo de su obra. La métrica utilizada por Machado oscila entre dos tipos de versos: el endecasílabo y el octosílabo. Algunos de sus poemas los escribió en versos de doce sílabas.

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1935)

Después de una accidentada estancia en México, paso la mayor parte de su vida en Madrid; aunque siempre estuvo vinculado a su tierra gallega. Fue conocido tanto por el valor de su obra literaria como por su extraña figura: largas melenas y barbas, vestidos estrafalarios y gestos desmesurados de gran señor. Perdió su brazo izquierdo en una pelea. Dirigió en Roma la Academia Española de Bellas Artes.

Aunque estudiamos a Valle-Inclán dentro de la Generación del 98, no mostró ningún interés por muchos de los problemas ideológicos que preocuparon a los hombres de su generación. Sus preocupaciones son fundamentalmente estéticas.

Su primera gran obra en prosa son Las Sonatas (Sonata de otoño, Sonata de estío, Sonata de primavera y Sonata de Invierno), en ellas se presentan las memorias del Marqués de Bradomín. Valle-Inclán finge no ser el autor para distanciarse del narrador protagonista. Se caracterizan por una prosa modernista tendente al esteticismo, la sensualidad y el decadentismo, y los temas principales son el amor y la muerte. Cada una de ellas se refiere a una estación, a un paisaje y a una edad de la vida. En el año 1926 escribe Tirano Banderas, en la que intenta reflejar los aspectos lingüísticos y las costumbres de América. El tema central es el del dictador que tiraniza a los hombres. La plenitud de esta estética deformadora se manifiesta en *El ruedo Ibérico*, trilogía incompleta de tema histórico. Con la sociedad española de la época como protagonista, los acontecimientos históricos se presentan fragmentados, a la manera de instantáneas tomadas desde varias perspectivas.

Sus obras de la primera etapa:

- Novelas: *Las cuatro Sonatas, Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera, Gerifaltes de antaño.*
- Teatro: *Águila de blasón, Romance de lobos.*
- Poesía: *El pasajero.*

A la segunda etapa pertenecen:

- Novelas: *Tirano Banderas.*
- Teatro: *Luces de bohemia.*
- Poesía: *La pipa de Kif.*

~~isto~~ ~~que~~ ~~avienta~~ ~~to~~ ~~naive?~~

TEMA 7

Las vanguardias europeas

7.1 Los movimientos de vanguardia en Europa

Las vanguardias europeas. Los movimientos de vanguardia (también denominados ismos) se sucedieron con rapidez y tuvieron desigual trascendencia.

El **futurismo** surgió en Italia bajo el escritor Marinetti, que publicó su *Primer Manifiesto* en 1909. En él proclamaba su antirromanticismo. La literatura acogió nuevos temas: el automóvil, el avión, las fábricas, las muchedumbres, el cine, el deporte, el riesgo, la violencia, el patriotismo. En su afán de ruptura con la tradición, los futuristas reclamaron una renovación total del lenguaje poético.

El **cubismo** nació como vanguardia pictórica liderada por Picasso, Braque y Juan Gris. Suponía la descomposición de la realidad en formas geométricas y ofrecía una nueva manera de observar el mundo real que implicaba la yuxtaposición de planos. Esta forma de presentar el objeto sedujo a poetas como el francés Guillaume Apollinaire, autor de los libros *Alcools* en 1913 y *Caligramas* en 1918, en el que los textos se disponían en la página como verdaderos objetos visuales.

El **expresionismo**, como el cubismo, se desarrolló vinculado a la pintura. Surgió en los países germánicos, en los que en 1905 se constituyó como el primer grupo. Los temas se refieren a la angustia; el miedo; la opresión; el mundo moderno, masificado e inhumano. Se caracteriza por el uso de imágenes intensas y violentas, la deformación de personajes y situaciones y la insistencia en el poder de lo irracional.

El **dadaísmo**. El escritor rumano Tristan Tzara fundó el dadaísmo en 1916. Reivindicaba la negación total, la rebeldía. El propio nombre del movimiento es una manifestación de ese deseo de ruptura, la palabra “dadá” es una especie de balbuceo infantil. Los artistas dadá se opusieron a cualquier convención y reclamaron para el arte la destrucción de las normas, la incoherencia y el valor de la intuición y del inconsciente.

El **surrealismo** surgió de algunos componentes del grupo dadá, una vez cumplida la etapa de negación absoluta. Su fundador fue André Breton, quien redactó el *Primer manifiesto surrealista* en 1924. Influidos por las teorías de Sigmund Freud, la meta de los surrealistas, fue la búsqueda de la verdadera realidad mediante la exploración del inconsciente, que aflora cuando la razón no controla los instintos, como sucede en los sueños. En el surrealismo los objetos se identifican de forma misteriosa. Se presiente la existencia de otro universo, en el cual se anulan las oposiciones ente lo real y lo imaginario, lo objetivo y lo subjetivo, el presente y el pasado. A partir del *Segundo manifiesto*, recibieron la influencia de Karl Marx. Para tratar de transmitir la visión de ese mundo que está más allá de la realidad percibida por los sentidos, se recurrió a técnicas como la escritura automática. El resultado era de una incoherencia lógica evidente, pero cargada de valor poético. El único libro que se publicó siguiendo fielmente esa técnica fue *Los campos magnéticos*, de Breton y Soupault.

7.2 Ramón Gómez de la Serna y las greguerías

Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) fue un prolífico escritor y periodista vanguardista español, generalmente adscrito a la generación de 1914 o novecentismo, e inventor del género literario conocido como greguería. Ejerció una importante labor creadora y de

divulgación de los movimientos de vanguardia a principios del siglo XX. En obras como *El concepto de la nueva literatura* e *Isma* ataca la tradición. Aunque su literatura muestra coincidencias con las distintas vanguardias europeas, su marcado lo llevó a fundar el ramonismo, que tiene que ver con el Cubismo, el Dadaísmo y algo del surrealismo.

Gómez de la Serna cultivó diversos géneros, entre los que destacan las greguerías, que él mismo definió como metáfora + humor. Este sentido lúdico revela una concepción del arte como juego propia de las vanguardias.

Las greguerías son textos breves en los que partiendo de objetos o circunstancias cotidianas, se ofrecen asociaciones que no responden a la lógica de la realidad y que producen un efecto sorpresa. Las técnicas para transmitir esa visión son variadas:

- Metáforas y comparaciones, a veces hiperbólicas, y asociaciones ingeniosas: *De la unión de viuda y viudo sale el niño vestido de luto.*
- Seudoetimologías, paronomasias y dilogías: *Monomaniaco: mono con manía; Era tan moral que perseguía las conjunciones copulativas.*
- Desautomatización de frases hechas y refranes: *Más vale soltar el pájaro que tenerlo en la mano; Nunca es tarde si la sopa (la dicha) es buena.*

TEMA 8

La generación perdida norteamericana

8.1 La narrativa de Ernest Hemingway y John Steinbeck John Dos Passos.

Generación perdida es el nombre que recibió un grupo de notables escritores estadounidenses que vivieron en París y en otras ciudades europeas en el periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, hasta la Gran Depresión el año 1929.

Características

- El pesimismo y desconcierto.
- La inutilidad y la crueldad de la guerra.
- Los felices años veinte.
- La Era del Jazz.
- La depresión económica.
- La sociedad norteamericana en general.
- Liberalismo y el radicalismo.

ERNEST HEMMINGWAY (1899-1961)

Ernest Hemingway nació y murió en Estados Unidos pero vivió muchos de sus años en Europa, principalmente en París. El mismo contaba en sus memorias sus días en París que apreció paralelismos entre él y Byron. Fue un gran mujeriego, bebedor y oponente de la opresión. Luchó en las Brigadas Internacionales de España, 1937-1939, y quedó fascinado por la fiesta nacional española, de la cual llegó a ser un "aficionado". Hemingway se sentía atraído por todo lo que era apasionado en la vida y detestaba el vacío, el aburrimiento y lo mundano. Acabó suicidándose.

Desde sus primeros trabajos, Hemingway quiso romper con las imágenes serenas de la vida cotidiana y remplazarlas con el antagonismo y las pasiones que él apreciaba bajo la superficie. Sus primeros trabajos, desde 1923 a 1926, incluyen "Tres relatos y diez poemas" o "Fiesta" que no son considerados de gran importancia.

Mayormente se considera que su primer trabajo importante fue "Adiós a las armas" escrito en 1928 que se centra en la Primera Guerra Mundial, relata su tragedia e inutilidad, así como la apreciación creciente de que no se luchó para mejorar ninguna condición humana.

En su obra "Tener y no tener" de 1937 vemos la obsesión de Hemingway con la acción y la pasión, trata sobre el abuso tanto del poder como del ser humano, sobre la oposición a tal abuso y sobre la compasión. También vemos al héroe como un antihéroe, que se convirtió en una referencia de Hemingway, mostrando debilidad, tendencias alcohólicas, etc.

Hemingway sólo escribió una obra de teatro de cierta relevancia, se trata de "La quinta columna" que fue escrita en 1938 con un estilo de realismo social. "Por quien toca las campanas" en 1940, muestra la acción de un pequeño grupo de gente luchando en una guerra civil, incluyendo a un miembro de la Brigada Internacional Norteamericana (Abraham Lincoln) y a los partisanos españoles. A veces totalmente aislado de sus camaradas, vemos como se despliegan tanto las ideas como las relaciones interpersonales del grupo, con rabia contra la opresión, el amor romántico y la inevitable muerte. Se trata de un relato de pasión y compasión.

"El viejo y el mar" de 1952 pertenece al periodo final de Hemingway y se encuentra mucha más centrada en el individuo. "París era una fiesta" publicada póstumamente en 1964 hace balance de la vida del escritor en París.

Se ha dicho frecuentemente de Ernest Hemingway que usaba un estilo literario periodístico en sus escritos y que fue el fundador de dicha tradición. Consiguió el Premio Nobel de Literatura en 1954.

JOHN STEINBECK (1902-1968)

Steinbeck se pasó toda su vida preocupado por las condiciones de pobreza y marginalización de ciertos sectores de su área de origen, la región central costera de California. Él era plenamente consciente de la explotación y el empobrecimiento de muchas personas debido a las grandes empresas, como el caso de los productores de frutas.

Su estilo está marcado por la yuxtaposición del dialecto idiomático de los pobres ricos de la época, con una reflexión sofisticada en una prosa elegante sobre la condición política y social de la humanidad.

Sus héroes son los pobres y aquellos iletrados que normalmente no pueden expresar por sí mismos las ideas que tienen. Probablemente su trabajo más típico y famoso de este estilo sea "Las uvas de la ira" de 1938 cuyo título fue tomado de un himno de gente de color sobre la reforma. En él vemos a una familia de pobres granjeros blancos, notables por su honestidad y ferviente religión, que se ven obligados a mudarse de Oklahoma, que se estaba convirtiendo en un desierto debido a la sobreexplotación de las tierras, y que emigran a California para encontrar trabajando recolectando fruta.

Se enfrentan a las dificultades típicas del trabajo duro y la pobreza que les sucedió a los campesinos desposeídos de Oklahoma y se ven rodeados de hambre y muerte. Steinbeck condena este capítulo horrendo de la historia contemporánea americana, tanto a través de la historia como de sus reflexiones.

"De ratones y hombres" de 1937, está basada menos en eventos históricos pero también cuenta la historia de los pobres granjeros y de sus preocupaciones. Vemos a Larry, un hombre amable pero con una deficiencia mental que le gusta tener como mascota a un ratón (que siempre muere en su bolsillo) como alguien adorable. Otros trabajos importantes incluyen una edición de historias cortas escrito en 1935 así como la novela "Al este del Edén" de 1952.

John Steinbeck ganó el Premio Nobel en 1962.

- El teatro se desarrolla bajo el patrocinio de la realeza y la corte
- Su género de preferencia era la tragedia
- El teatro se somete a la regla de las tres unidades

El autor más destacado dentro del teatro clásico francés es **Molière** (1622-1673): pseudónimo de Jean-Baptiste Poquelin. De sólida formación clásica y embarcado muy pronto en una compañía de cómicos ambulantes, de la que fue actor y director. Ideó un teatro extraído de sus propias experiencias, rico en tipos y ambientes, que le procuró la popularidad y la protección de Luis XIV a partir de 1658. Antes de instalarse en París, estuvo en una compañía ambulante. Murió en el escenario mientras representaba una de sus comedias: El enfermo imaginario (1673).

Sus obras más importantes:

- Farsas: Las preciosas ridículas, La escuela de las mujeres, El médico a palos, El burgués gentilhomme, Las mujeres sabias, El enfermo imaginario; donde predominan sátira de tipos, vicios, costumbres, modos de hablar...
- Comedias: Tartufo, Don Juan, El Misántropo y El Avaro; donde predominan la creación de personajes que simbolizan un vicio o una conducta.

✍ El teatro isabelino. Shakespeare.

El teatro isabelino (siglo XVII) funde la tradición popular y se convierte en espectáculo. Se construyen edificios exclusivamente para la representación, se consolidan las compañías teatrales, y se recibe el apoyo de la monarquía. En este panorama triunfan en Inglaterra además de Shakespeare otros autores como Tomas Kyd o C.Marlan aunque el principal representante del teatro isabelino es Shakespeare.

En el teatro isabelino se reproducen en sus textos la vida, los sentimientos y las necesidades de la gente.

Shakespeare (1564-1616). Renovó con sus obras el teatro europeo. Fue un poeta y autor de sonetos, aunque su fama se debe a su obra dramática. Poseo un gran dominio del lenguaje y una gran perfección técnica. Sus obras fundieron fantasía y realidad histórica y leyenda, y rozaron la perfección. Reaccionó contra las reglas clasicistas presentando acciones múltiples, mezclando elementos trágicos y cómicos, rompiendo las unidades de tiempo y lugar, y combinando el verso y la prosa. Shakespeare abarcó los tres grandes géneros literarios: comedias, dramas y tragedias.

Sus obras más importantes:

- **Romeo y Julieta**
- **Hamlet**
- **Otelo**
- El rey Lear
- La fierecilla domada
- Los dos hidalgos de Verona
- El mercader de Venecia
- **El sueño de una noche de verano**
- **Bien está lo que bien acaba**

- Medida por medida
- La tempestad
- Cuento de invierno
- Enrique IV; Ricardo III; Julio César

Romeo y Julieta

Romeo y Julieta (1597) es una tragedia de William Shakespeare cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que a pesar de la oposición de sus familias Montesco y los Capuleto, rivales entre sí, deciden luchar por su amor hasta el punto de casarse de forma clandestina; sin embargo, la presión de esa realidad y una serie de fatalidades conducen al suicidio de los dos amantes.

TEMA 9

Literatura y compromiso

9.1 García Lorca. Miguel Hernández.

García Lorca

Federico García Lorca (1898- 1936) fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la llamada Generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX.

Sus polifacéticos intereses lo llevaron a dedicarse con pasión no sólo a la poesía, sino también a la música y al dibujo, y empezó a interesarse por el teatro, aunque su primera pieza teatral, *El maleficio de la mariposa*, fue un fracaso.

En 1921 publicó su primera obra en verso, *Libro de poemas*, con la cual, a pesar de acusar las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la atención. El reconocimiento y el éxito literario de Lorca llegaron con la publicación, en 1927, del poemario *Canciones*.

Entre 1921 y 1924, al mismo tiempo que trabajaba en *Canciones*, García Lorca escribió una obra inspirada en el folclore andaluz, el *Poema del cante jondo* (publicado en 1931), un libro ya más unitario y madurado en el que se percibe: la identificación con lo popular y su posterior estilización culta.

Tal orientación llegó a su plena madurez con el *Romancero gitano* (1928), que obtuvo un éxito inmediato. En el *Romancero gitano* se funden lo popular y lo culto para cantar al pueblo perseguido de los gitanos, personajes marginales marcados por un trágico destino.

Lorca viajó a Nueva York, las impresiones que la ciudad dejó en su ánimo se materializaron en *Poeta en Nueva York* (publicado póstumamente en 1940), un canto angustiante, con ecos de denuncia social, contra la civilización urbana y mecanizada.

En 1932 Federico García Lorca fue nombrado director de La Barraca, compañía de teatro universitario que se proponía llevar a los pueblos de Castilla el teatro clásico del Siglo de Oro.

Los últimos años de su vida los consagró al teatro, aunque con reseñables excepciones: terminó en 1934 el *Diván de Tamarit*, libro de poemas inspirados en la poesía arabigoandaluza; llegó a publicar el *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* (1935), hermosa elegía dedicada a su amigo torero donde combina la tradición popular con imágenes de filiación surrealista, y los *Seis poemas gallegos* (1935), escritos en lengua gallega; y trabajó en diversos proyectos que quedaron en su mayor parte incompletos y que sólo póstumamente verían la luz, entre ellos los impresionantes *Sonetos del amor oscuro*, inconclusa colección de alta tensión erótica.

Fruto de esa mayor dedicación al teatro en los años finales son los tres grandes dramas rurales que constituyen la cima de su producción y que sitúan a Lorca entre los grandes dramaturgos europeos del periodo: *Bodas de Sangre* (1933), *Yerma* (1934) y *La casa de Bernarda Alba* (1936). Erigidas en piezas ineludibles del repertorio contemporáneo, todas ellas siguen siendo constantemente representadas en escenarios de todo el mundo.

No obstante, tras la aparente variedad de géneros y estilos, la obra de Federico García Lorca presenta una marcada unidad temática. Tanto en el yo poético del *Libro de poemas* como en los personajes de su *Romancero gitano* o en los protagonistas de las grandes tragedias de su madurez (*Yerma*, *Bodas de Sangre* y *La casa de Bernarda Alba*), las ansias vitales se ven abocadas a una frustración causada por fuerzas hostiles, las cuales pueden mantenerse en un ámbito telúrico, simbolizando acaso las limitaciones inherentes a la condición humana, o bien

objetivarse en un medio social que, lo mismo si es tradicional o tecnificado, acaba destruyendo toda tentativa de autorrealización.

Miguel Hernández

Miguel Hernández Gilabert (1910 - 1942) fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36, Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso como «genial epígono» de la generación del 27.

Su vocación poética es muy temprana y su formación es fundamentalmente autodidacta. En 1934 se traslada a Madrid y allí entabla amistad con Pablo Neruda. Al estallar la Guerra Civil se alista como voluntario en el bando republicano. Sus últimos años estuvieron marcados por la tragedia de la guerra y la cárcel. Murió en 1942 en la cárcel de Alicante.

Poesía:

- *Perito en lunas*
- *El rayo que no cesa*
- *Viento del pueblo*
- *Cancionero y romancero de ausencias*
- *El hombre acecha*

Su poesía es inconfundible y ha sido definida por el increíble equilibrio, entre la emoción y la contención. Tres son los temas fundamentales: el amor, la amistad y la muerte. Pero es el amor que realmente lo abarca todo: amor pasional, amistad, amor a la naturaleza, amor a las gentes.

Teatro

- *Quien te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras*
- *El torero más valiente,*
- *Los hijos de la piedra*
- *El labrador de más aire*
- *Teatro en la guerra*

Antología:

- *Seis poemas inéditos y nueve más*
- *Obra escogida*
- *Antología*
- *Obras completas*
- *Obra poética completa*
- *24 sonetos inéditos*
- *Miguel Hernández y los mandones de la muerte.*

9.2 Pablo Neruda y caballo verde para la poesía.

Pablo Neruda

(Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto (1904 - 1973) Poeta chileno, premio Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de Pablo Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía: de *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* (1924), escrito a los veinte años, se habían editado dos millones de ejemplares a la muerte de su autor.

Con un cuidado diseño y tipografía a diferentes tintas y cosida a mano, su pluralidad se refleja en los poetas españoles que en ella publican, como Vicente Aleixandre (1898-1984), Federico García Lorca (1898-1936), Jorge Guillén (1893-1984), Miguel Hernández (1910-1942) o Leopoldo Panero (1909-1962). Con ilustraciones de José Caballero (1916-1991).

De carácter mensual, apenas superando las 20 páginas, editó sólo cuatro números, y el siguiente que iba a ser doble (5-6) se llegó a imprimir y a falta de doblar los pliegos no llegó a ser cosido al estallar la guerra civil el 18 de julio de 1936 y nadie ha visto sus páginas. En la colección de la Biblioteca Nacional falta el número 3, correspondiente a diciembre de 1935. Fue reproducida en facsímil en una edición de 1974, a cargo de J. Lechner.

9.3 La literatura durante la guerra civil española

Entre julio de 1936 y abril de 1939, España vivió uno de los episodios más trágicos de su historia, la Guerra Civil que supuso un enorme bache demográfico, económico y cultural y la desaparición de la mayor parte de los cuadros políticos, sindicales e intelectuales.

Dentro de estos últimos, destaca el ámbito literario, la figura de Federico García Lorca, asesinado en Granada en julio de 1936 a manos de fuerzas falangistas.

Muchos escritores fueron asesinados, otros encarcelados y los que pudieron escapar se fueron al exilio.

Generación del 27 tras la Guerra Civil:

Este conflicto bélico supuso el asesinato de Lorca y el exilio de la mayoría de poetas (Salinas, Guillén, Alberti y Cernuda). En esta etapa puede considerarse deshecho el grupo, aunque mantuvieron la amistad y crearon obras importantes. Los desterrados tratan en numerosas ocasiones el tema del exilio, es decir, la nostalgia de la patria y la protesta por la situación política. En España quedaron Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, que se convertirán en el punto de partida de la poesía de posguerra. Junto a ellos, se mantuvo en España Gerardo Diego, el único que se inclinó hacia el bando franquista, quien se refugió en la literatura religiosa y clasicista.

Generación del 36

Los poetas surgidos en los años treinta se vieron divididos en dos grupos según su ideología. Los partidarios de la legalidad republicana padecieron la cárcel, como Miguel Hernández, o el exilio como Juan Gil Albert (1904-1994) mientras que los poetas de la Falange se convertirían tras la guerra en nombres importantes de la cultura del régimen: Luis Rosales (1910-1992), Luis Felipe Vivanco (1907-1975), Dionisio Ridruejo (1912-1975) y Leopoldo Panero (1909-1962). Estos autores cultivan, una poesía nacionalista y heroica, clasicista. En su obra serena y optimista, no hay lugar para el desgarrar, el descontento o la miseria, motivo por el que se les conoce como poetas arraigados.

Autores de la Generación del 36

Luis Rosales: Abril (1935).

Leopoldo Panero: En Noroeste.

Miguel Hernández: El Rayo que no cesa (1936).

Gabriel Celaya: Marea del silencio.

Obras de Pablo Neruda:

- Crepusculario
- Farewell y los sollozos
- Los crepúsculos de Marurí
- Veinte poemas de amor y una canción desesperada
- El hondero entusiasta
- Residencia en la Tierra 1
- Residencia en la Tierra 2
- Tercera Residencia
- Canto General
- Las Uvas y el Viento
- Los Versos del Capitán
- Odas Elementales
- Nuevas Odas Elementales
- Tercer Libro de las Odas
- Estravagario
- Navegaciones y Regresos
- Cien Sonetos de Amor
- Las Piedras de Chile
- Plenos Poderes
- Memorial de Isla Negra
- Arte de Pájaros
- Aún
- Fin de Mundo
- Las Piedras del Cielo
- Geografía Infructuosa
- La Rosa Separada
- El Mar y las Campanas
- 2000
- Jardín de Invierno
- El Corazón Amarillo
- Libro de las Preguntas
- Defectos Escogidos
- Discurso de Estocolmo
- Discurso al Alimón sobre Rubén Darío
- Neruda y Federico García Lorca.

Caballo verde para la poesía:

Revista exclusivamente poética editada e impresa por Concha Menéndez (1898-1986) y su marido, Manuel Altolaguirre (1905-1959), quienes entregan su dirección a Pablo Neruda (1904-1973), elevándose como la exponente de la llamada poesía "impura" en contraste con la juanramoniana revista quincenal Nueva poesía (Sevilla: 1935-1936). Pablo Neruda, que abrirá cada número con un texto en prosa a modo de prólogo, dará cabida en ella tanto a autores españoles, como hispanoamericanos y europeos, pertenecientes o relacionados con la generación del 27, además de otros más jóvenes, provenientes de diferentes tendencias, observándose en sus composiciones un marcado carácter surrealista.

su mínima expresión, lo cual se refleja así mismo en su prosa, austera y disciplinada, aunque llena de un humor corrosivo. En el año 1969 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

TEMA 10

El teatro del absurdo

10.1 Samuel Beckett. Esperando a Godot

Samuel Beckett (1906-1989) Novelista y dramaturgo irlandés. Estudió en la Portora Royal School, una escuela protestante de clase media en el norte de Irlanda, y luego ingresó en el Trinity College de Dublín, donde obtuvo la licenciatura en lenguas románicas y posteriormente el doctorado. Trabajó también como profesor en París, donde escribió un ensayo crítico sobre Marcel Proust y conoció a su compatriota James Joyce, del cual fue traductor y a quien pronto le unió una fuerte amistad.

En 1942, y después de haberse adherido a la Resistencia, tuvo que huir de la Gestapo para afincarse en el sur de Francia, que estaba libre de la ocupación alemana, donde escribió su novela *Watt*. Finalizada la contienda, se entregó de lleno a la escritura: terminó la trilogía novelística *Molloy*, *Malone muere* y *El innombrable*, y escribió dos piezas de teatro. Aunque utilizaba indistintamente el francés o el inglés como lenguas literarias, a partir de 1945 la mayoría de su producción está escrita en francés, y él mismo vertió sus obras al inglés.

La difícil tarea de encontrar editor no se resolvió hasta 1951, cuando su compañera, Suzanne Deschevaux-Dumesnil, que más tarde se convertiría en su esposa, encontró uno para *Molloy*. El éxito relativo de esta novela propició la publicación de otras, y en especial dio pie a la representación de *Esperando a Godot* en el teatro Babylone de París; el resonante éxito de crítica y público que obtuvo la obra le abrió las puertas de la fama.

Se considera en general que su obra maestra es *Esperando a Godot* (1953):

La obra se divide en dos actos, y en ambos aparecen dos vagabundos llamados Vladimir y Estragon que esperan en vano junto a un camino a un tal Godot, con quien (quizás) tienen alguna cita. El público nunca llega a saber quién es Godot, o qué tipo de asunto han de tratar con él. En cada acto el cruel Pozzo y su esclavo Lucky (inglés: afortunado) aparecen, seguidos de un chico que hace llegar el mensaje a Vladimir y Estragon de que Godot no vendrá hoy pero mañana seguro que sí. Esta trama que intencionalmente no tiene ningún hecho relevante y es altamente repetitiva, simboliza el tedio y la carencia de significado de la vida humana, lo cual es un tema recurrente del existencialismo. Una interpretación extendida del misteriosamente ausente Godot es que representa a Dios (en inglés: God), aunque Beckett siempre negó esto. Como nombre propio, Godot puede ser un derivado de un cierto número de verbos franceses. Beckett afirmó que derivaba de *godillot*, que en jerga francesa significa bota.

Durante la espera dialogan interminablemente acerca de múltiples cuestiones, y divagan de una a otra, con deficientes niveles de comunicación. El sentido de esta obra ha sido interpretado de distintas maneras: una crítica de la mentalidad burguesa, de la falta de valores de la sociedad occidental, de la ausencia de Dios... Pero el propio Beckett negó cualquier interpretación.

En otra de sus piezas, *Días felices* (1963, escrita en inglés en 1961), lo impactante es su original puesta en escena.

El teatro de Beckett adquiere tonos existencialistas, en su exploración de la radical soledad y el desamparo de la existencia humana y en la drástica reducción del argumento y los personajes a

TEMA 11

Exilio y posguerra española

11.1 La generación del 27 en el exilio: Luis Cernuda ✕

Luis Cernuda (1902-1963). En la Universidad de Sevilla estudió Derecho y fue alumno de Salinas. Desempeñó diversas tareas hasta que el triunfo del bando nacional en la guerra le obligó a iniciar un periplo que le llevó a Inglaterra, Estados Unidos y México, donde murió.

El tema central de su poesía es el amor insatisfecho. La oposición entre el deseo y la realidad es la expresión de un hombre inadaptado: su anhelo de belleza y placer tropieza con un mundo vulgar que aplasta sus ideales. En cuanto al estilo, era partidario de un lenguaje sencillo y de un tono coloquial y conversacional. Agrupada bajo el título general de *La realidad y el deseo*, su obra incluye, antes de la guerra poemas de corte purista como *Perfil del aire*, y títulos donde el Surrealismo y el Romanticismo se unen para expresar la desolación amorosa: *Los placeres prohibidos*, y *Donde habite el olvido*.

Tras la contienda, Cernuda refleja el alejamiento físico y moral de su país en libros como *Vivir sin estar viviendo* y *Desolación de la quimera*.

11.2 Novelistas y dramaturgos exiliados: Arturo Barea. Alberti

Arturo Barea (1897 - 1957) Escritor español que se exilió en Inglaterra, tras la derrota de la Segunda República, y publicó en este país el grueso de su obra: ensayo y narrativa. Su primer libro, totalmente marcado por el clima de la Guerra Civil, fue un conjunto de narraciones aparecidas con el título de *Valor y miedo*. Pero su obra más conocida es la trilogía *La forja de un rebelde*, integrada por los títulos *La forja*, *La ruta* y *La llama*. La obra, inicialmente publicada en inglés, fue traducida al castellano y después a otros idiomas.

En *La forja* Barea narra su infancia y adolescencia en Madrid, junto a su madre, una lavandera; en esta primera parte, el relato recrea fielmente la ciudad de esos años y las vicisitudes de una vida difícil. *La ruta* es la parte de la trilogía que narra su dura experiencia de soldado en Marruecos. Finalmente, *La llama* constituye la relación pormenorizada de los trágicos acontecimientos que se desarrollaron a partir del estallido de la Guerra Civil en la capital de España: las primeras jornadas de julio, el asedio, los bombardeos, las intrigas políticas.

La crítica ha sido unánime siempre al resaltar la sinceridad moral y expresiva de este relato de más de mil páginas.

Posteriormente escribió otra novela extensa, *La raíz rota*, que aborda la dramática frustración del exiliado al retornar a su país, y la colección de cuentos *El centro de la pista*. Publicó también en inglés, y luego en castellano, el ensayo *Lorca, el poeta y su pueblo*. En el año 2000 se publicó un libro inédito que, con el título de *Palabras recobradas*, reúne diversos textos del escritor.

✕ Alberti

Rafael Alberti Merello (1902 - 1999) Poeta español, miembro de la Generación del 27.

Sus primeras poesías quedaron recogidas bajo el título de *Marinero en tierra*, libro que obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Le siguieron *La Amante* y *El alba de alhelí*.

La etapa neogongorista y humorista de *Cal y canto* marca la transición de este autor a la fase surrealista de *Sobre los ángeles*. Ésta última supone en su obra la irrupción violenta del verso libre y de un lenguaje simbólico y onírico, rotas ya las ataduras con la tradición anterior.

La poesía de Alberti cobra así cada vez más un tono irónico y desgarrado con frecuentes caídas en el prosaísmo y el mal gusto. Así los poemas burlescos *Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos*, *Sermones y moradas* y la elegía cívica *Con los zapatos puestos tengo que morir*. A partir de 1931 abordó el teatro, estrenando *El hombre deshabitado* y *El adefesio*.

En 1933 escribió *Consignas* y *Un fantasma recorre Europa*, y en 1935, *13 bandas y 48 estrellas*.

Tras la guerra civil, ya en el exilio, publicó *A la pintura: Poema del color y la línea* y un volumen que abarca la casi totalidad de su obra lírica, *Poesía*.

La última voz de Alberti de esa época se nos aparece llena de nostalgia por la patria, como se aprecia especialmente en *Retornos de lo vivo lejano*. Otros títulos de esta etapa son *Baladas y canciones del Paraná*, *Abierto a todas horas*, *Roma, peligro para caminantes*, *Los ocho nombres de Picasso* y *Canciones del alto valle del Aniene*.

Después de su regreso a España en 1977, su producción poética continuó con la misma intensidad, prolongándose sin fisuras hasta muy avanzada edad. De entre los muy numerosos libros publicados cabe mencionar *Fustigada luz*, *Lo que canté y dije de Picasso*, *Versos sueltos de cada día*, *Golfo de sombras*, *Accidente. Poemas del hospital* y *Canciones de Altair*. En los años ochenta publicó una continuación a su autobiografía, iniciada en, *La arboleda perdida. Memorias*.

11.3 Posguerra en España: Carmen Laforet. Carmen Martín Gaité. Luis Martín Santos

En los primeros años de posguerra, la vida literaria quedó reducida a la producción propagandista de los escritores del nuevo régimen. La represión, el hambre, y la pobreza hicieron presa en una sociedad atemorizada. Se instituyó una férrea censura que vigilaba la heterodoxia política y las desviaciones de la moral nacionalista.

Carmen Laforet Díaz (1921 - 2004) fue una escritora española que desarrolló la mayoría de su trabajo durante el régimen franquista.

Su obra más importante: *Nada* (1945) fue la novela que obtuvo el Premio Nadal. Su autora, una desconocida joven de 22 años llamada Carmen Laforet. Vertió en ella su propia experiencia como estudiante en la Barcelona gris de la posguerra. La obra es un retrato de la vida cotidiana envenenada por las secuelas del enfrentamiento civil que plantea temas como las relaciones familiares, sórdidas y crueles, el duro contraste entre ricos y pobres o la falta de futuro de los personajes.

Obras:

- **Nada**
- La isla y los demonios
- El piano
- Un noviazgo
- El viaje divertido
- La niña
- Los emplazados
- La llamada
- La mujer nueva
- Un matrimonio
- Gran Canaria
- La insolación
- Paralelo 35
- La niña y otros relatos

- Artículos literarios
- Mi primer viaje a USA
- "Rosamunda".
- "Al colegio. Cuento".
- Al volver la esquina
- Carta a don Juan
- Romeo y Julieta II

Carmen Martín Gaité

(1925 - 2000) Escritora española. Considerada uno de los valores más firmes de la literatura española posterior a la guerra civil.

Integrante de la llamada Generación del 50 o del Medio Siglo, sus narraciones se centraron en recuerdos de personajes femeninos. Obtuvo el premio Nadal con su primera novela, *Entre visillos*, en la que refleja, empleando una técnica neorrealista, la anodina existencia de una serie de muchachas en el marco de una ciudad de provincias.

Obras

Narrativa

- El balneario
- Entre visillos
- Las ataduras
- Ritmo lento
- Retahílas
- Fragmentos de interior
- El cuarto de atrás
- Cuentos completos
- El castillo de las tres murallas
- El pastel del diablo
- Dos relatos fantásticos
- Caperucita en Manhattan
- Nubosidad variable
- Dos cuentos maravillosos
- La reina de las Nieves
- Lo raro es vivir
- Irse de casa
- Los parentescos (2000)
- La guapa dorrioniense
- El libro de la fiebre (2007 - póstumo, escrito en 1949)

Ensayo

- El proceso de Macanaz: historia de un empapelamiento
- Usos amorosos del dieciocho en España
- El conde de Guadalhorce, su época y su labor
- Usos amorosos de la Postguerra española
- El cuento de nunca acabar (notas sobre la narración, el amor y la mentira)
- Desde la ventana: enfoque femenino de la literatura española
- Vida cotidiana en tiempos de Goya (con Natacha Seseña y Gonzalo Anes)

Luis Martín Santos (1924-1964)

En su faceta como escritor destaca su gran obra central, **Tiempo de silencio**, que supera la estética de la novela social y, recuperando tópicos de la **Odisea** de Homero, se vale de las nuevas técnicas, como el uso de la segunda persona y el monólogo interior, lo que le valió ser comparado con Joyce. La continuación, **Tiempo de destrucción**, quedó inconclusa.

El final de su corta vida fue trágico. En 1963 murió su mujer, Rocío, con la que se había casado diez años antes, a consecuencia de un escape de gas. Un año más tarde, el 21 de enero de 1964, un fatal accidente de circulación acabó con la vida de Luis Martín Santos en **Vitoria**.

Obras

- Grana gris
- Dilthey, Jaspers y la comprensión del enfermo mental (tesis)
- Tiempo de silencio
- Libertad, temporalidad y transferencia en el psicoanálisis existencial (ensayo)
- Apólogos y otras prosas inéditas
- Tiempo de destrucción

11.4 Poesía social: Blas de Otero. Gabriel Celaya

Poesía social

Este movimiento nace en los años 1950 en España, cuando las cicatrices de la Guerra Civil Española (1936-1939) no se han cerrado. A resultas de aquel conflicto se instaura en el país una dictadura (1939-1977) regida por el general Francisco Franco hasta su muerte en 1975.

La poesía social convive con una Ley de prensa muy restrictiva, redactada en 1938 y vigente hasta 1966, ley que permite la censura previa. Todo lo escrito ha de pasar por un censor antes de su publicación

Los integrantes de este movimiento ven la poesía como un instrumento para intentar cambiar el mundo, denunciar la realidad que les rodea y concienciar a sus lectores de la injusticia social. La poesía social busca la defensa de los débiles y desamparados.

✎ Blas de Otero

Blas de Otero Muñoz (1916 - 1979) fue uno de los principales representantes de la poesía social de los años cincuenta en España.

Sus primeros poemarios pusieron de manifiesto sus inquietudes religiosas. En *Cántico espiritual*, la influencia de los místicos españoles se expresó a través de una fe inquebrantable, pero ya en *Ángel fieramente humano* predominó el conflicto metafísico.

A partir de *Redoble de conciencia* el grito de angustia individual se proyectó en lo universal, y reflejó el horror provocado por los conflictos bélicos acaecidos en España y Europa.

Posteriormente apareció *Ancia*, es quizá la mejor parte de su obra: poesía bronca y "desarraigada" de imprecación religiosa y de intensa desolación existencial.

Pero fue *Pido la paz y la palabra* el libro que señaló más claramente un cambio de rumbo en su lírica, que a partir de ese momento puso en segundo plano su escepticismo existencial para proclamar una nueva fe en la solidaridad humana y afirmar la necesidad de la esperanza salvadora.

En castellano (1960) fue una prolongación de esta preocupación social, mientras que, frente a la "inmensa minoría" que J. R. Jiménez declaró como destinataria de sus versos, de Otero se dirigió a la totalidad de las gentes con libros como *Con la inmensa mayoría* y *Hacia la inmensa mayoría*.

La voz áspera y agitada del autor, continuó pronunciándose en *Esto no es un libro, Que trata de España, Mientras y Poesía con nombres*. Abordó también la prosa autobiográfica en *Historias fingidas y verdaderas*.

Gabriel Celaya

Seudónimo de Rafael Múgica Celaya (1911 - 1991) Poeta español, uno de los más representativos de la poesía social de los cincuenta.

Sus primeras tentativas como poeta no fueron aceptadas en modo alguno por su familia, razón por la cual eligió escribir con seudónimo. Con este nombre, pues, apareció su primer libro de poemas: *Marea del silencio*.

El año 1946 fue decisivo en el impulso vital y poético de Celaya. A partir de ese momento desplegó una actividad incesante: es el año en que aparece su ensayo erótico-simbólico *Tentativas*, y constituyó asimismo el momento a partir del cual dio conferencias, colaboró en la prensa, fundó con su mujer la colección de poesía Norte y tradujo obras literarias.

Su producción, adscrita a la corriente de poesía social, es la expresión de experiencias colectivas, cargada siempre de un propósito de denuncia para el cual recurre a un deliberado prosaísmo. Autor muy prolífico, de casi un centenar de obras, encuentra su voz propia -un decir sencillo y cordial, humano y prosaico- con los libros *Movimientos elementales* y, sobre todo, con *Tranquilamente hablando* y *Las cosas como son*.

En los libros siguientes, reclama y practica una poesía de protesta, instrumento de su compromiso político; es, junto con Blas de Otero y Celso Emilio Ferreiro, uno de los poetas más representativos de la poesía social de los cincuenta: *Las cartas boca arriba*, *Lo demás es silencio*, *Paz y concierto*, *Cantos iberos*, *De claro en claro*, *Las resistencias del diamante* y *Episodios nacionales*. Su escritura evoluciona y experimenta en cauces nuevos, como el intimista en *Cantata en Aleixandre* y *La linterna sorda* y el neovanguardismo de *Campos semánticos*.

Entre sus restantes colecciones cabe mencionar *Canto en lo mío*, *El derecho y el revés*, *Buenos días, buenas noches* y *Penúltimos poemas*.

También escribió los ensayos *Exploración de la poesía* e *Inquisición a la poesía* y las novelas *Lo uno y lo otro*, y *Los buenos negocios*.

A su labor en otros géneros corresponde la pieza teatral *El relevo*. Entre sus obras más recientes es preciso mencionar las antologías *Poesías completas, 1977-1980* y *Gaviota, antología esencial*, así como los libros *Cantos y mitos*, *El mundo abierto* y *Orígenes*.

A pesar de que en 1986 fue galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas, los últimos años de su vida transcurrieron entre penurias económicas que le llevaron a vender su biblioteca a la

Diputación Provincial de Guipúzcoa, y a que el Ministerio de Cultura se hiciera cargo del coste de su estancia en el hospital en 1990.

11.5 Teatro social y teatro simbolista: Buero Vallejo. José Ruibal

✂ Buero Vallejo

La ruptura con la comedia burguesa vendrá del drama realista o social, capaz de superar obstáculos tan sólidos como la censura. El cambio se consolida con Antonio Buero Vallejo (1916-2000), nacido en Guadalajara y pintor aficionado, como prueban las clases que imparte a obreros en 1936, o el retrato de su compañero de prisión, Miguel Hernández.

Historia de una escalera, premio "Lope de Vega", fue parcialmente censurada, pero logró 187 representaciones. Reflejaba la historia de una casa de vecinos durante treinta años.

Tras *Las palabras en la arena*, estrena *En la ardiente oscuridad*, donde la ceguera preludia la indigencia espiritual: el ingreso de Ignacio en un centro para ciegos provoca en sus compañeros una toma de conciencia de su situación. Ignacio muere en el Centro, cuyo desinterés por los hechos prueba su rechazo de la verdad.

La tejedora de sueños es un drama de tema mitológico. Penélope agradece la presencia de Anfino, pretendiente sensible y enamorado de ella.

Cuando Ulises lo acribille, Penélope manifiesta que su cariño por Anfino fue compatible con el respeto a su marido, cuya brutalidad ha roto el afecto de la pareja.

Siguen obras como *La señal que se espera*, *Casi un cuento de hadas*, *Madrugada*, *El terror inmóvil* o *Aventura en lo gris*.

De fábula califica Buero *Irene o el tesoro*. Esta viuda casi demente recibe un tesoro, ofrecido por unos enanitos -uno representa a su hijo, muerto antes de nacer- que la llevan a su mundo, cuando ella cae desde el balcón.

En *Hoy es fiesta* unos vecinos que charlan en la azotea, creen haber ganado el Gordo de la lotería con participaciones del número que guarda doña Balbina. Su hija confiesa que ésta fingió comprarla, angustiada por la miseria económica. Los vecinos agreden a Balbina, protegida por Silverio, que devuelve la confianza a Daniela, aunque él mismo se siente culpable ante su mujer, que muere en esta misma azotea.

Escribe *Una extraña armonía* y estrena *Las cartas boca abajo*.

La recreación histórica se da en *Un soñador para el pueblo* protagonizada por Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache. Su reforma fracasa ante la violencia de parte del pueblo. Otro sector reconoce sus logros y lamenta su exilio. Muestra al pueblo como una pluralidad de sentimientos, capaz de aceptar a los soñadores fracasados. Esquilache halla el cariño de Fernandita, indefensa víctima de la revolución.

Un año después, Buero se casaría con la actriz Victoria Rodríguez, de la que tendría dos hijos.

Vuelve al teatro histórico con *Las Meninas*, en el tercer centenario de la muerte de Velázquez. El pintor es acusado por los suyos de impiedad en sus desnudos y falta de respeto al rey. Velázquez confunde a su principal delator, utilizándolo, irónicamente, como defensor, y gana el aprecio de la

Infanta María Teresa, que le anima a concluir *Las Meninas*, pintándolas con luz, libertad y verdad moral.

Insiste en el tema de la ceguera con *El concierto de San Ovidio*. Presenta una ópera bufa en París (1771), amenizada por músicos ciegos, cuyo maestro, David, se rebela contra su empresario, Valindin. El amor que David despierta en Adriana, provoca los celos de otro ciego: Donato, que lo denuncia por asesinar a Valindin.

Al año siguiente se permite que Buero salga de España y dé conferencias en Estados Unidos en 1966.

El tragaluz es el experimento de una pareja del futuro con una historia del siglo XX: Vicente, ejecutivo de una editora, visita a sus padres, que viven con su otro hijo, Mario, en un sótano modesto. Vicente abusa de su secretaria Encarna, a la que desprecia, y de la que está enamorado Mario.

Comprendemos que la locura del padre se debe a que Vicente, de niño, subió a un tren con los alimentos necesarios para todos, causando la muerte de su hermana. Al recordarlo el padre, mata a Vicente. Mario aceptará vivir con Encarna y con el hijo que espera de Vicente. La obra dividía el escenario en secciones para separar lugares y personajes.

Escribe *Mito*, libreto para una ópera.

Francisco de Goya protagonizaría *El sueño de la razón*. Amenazado por la intolerancia de Fernando VII, el aragonés, traicionado por su querida y acompañado de dos amigos, cede. Pide al rey perdón y autorización para morir en Francia, derrotado y lejos de su gente. Un año después, Buero ingresa por unanimidad en la Real Academia Española. Escribe *Llegada de los dioses*.

La Fundación une la toma de conciencia, como tema, y el mundo como prisión. Sus personajes, investigadores de una institución, descubren su realidad de presidiarios. Tomás, último en aceptarla, delató a sus compañeros, que lo perdonaron. Al suicidarse un preso, Lino y Tomás ignoran si será la celda de castigo, de la que esperan escapar, o la muerte su futuro inmediato. Siempre saldrán a una nueva Fundación de la que deberán escapar.

Al año de morir Franco, se estrena y publica en España *La doble historia del Doctor Valmy* ya conocida en Inglaterra en 1968, un año después de su primera edición. Este alegato contra la tortura parte del informe psiquiátrico del policía Daniel, cuya impotencia sexual le hace confesar que es un torturador. Su esposa lo sabrá por una antigua alumna. Cuando Daniel intente romper con su pasado, chocará con la intransigencia de los suyos, que no creerán en él. Una pareja de psiquiatras presenta su historia como un caso exagerado, logrando un efecto de distanciamiento. Subrayan la gravedad del problema con una naturalidad cínica, propia de la mayoría de los ciudadanos.

Un análisis de la figura de Larra se da en *La detonación*. Este *collage* mezcla personajes, épocas y situaciones con citas del escritor y otros documentos. El conciliador Mesonero Romanos, el malvado carlista Calomarde, el reaccionario Martínez de la Rosa o el traidor a los liberales, Álvarez Mendizábal, desfilan entre las amantes y la esposa del escritor, su padre, hijos y criado asturiano. Espronceda será el único compañero a la altura del protagonista y hasta las últimas consecuencias. La obra se cierra con el suicidio de Mariano José, que buscó la verdad más allá de lo permitido. Buero estrena *Jueces en la noche*, *Caimán* y *Diálogo secreto*.

Lázaro en el laberinto representa cómo este propietario de la librería "El laberinto", descubre que las llamadas telefónicas que cree oír obedecen al remordimiento de haber abandonado, años atrás,

a una compañera que murió agredida por ultraderechistas. Lázaro la funde inconscientemente con Amparo, que, al conocer esto, se ve obligada a rechazarlo. Su única satisfacción será ver la realidad de las cosas.

Representa *Música cercana* y *Las trampas del azar*.

Su última obra fue *Misión al pueblo desierto*. Trata, en un debate del Círculo de Estudios, un episodio de la Guerra Civil: el rescate de un cuadro de El Greco en zona nacional. Damián, enamorado de Lola, propone llevarlo sin garantías de que llegue a salvo; Plácido y Lola prefieren cederlo al enemigo antes que estropearlo. Ignoramos el desenlace, pues el documento se halla incompleto. Algunos representantes del Círculo consideran el tema poco interesante e inverosímil.

José Ruibal

Ruibal, José (1925-1999).

Autor de una exitosa e inquietante producción teatral que se sirve de elementos alegóricos y simbólicos (como la presencia constante de animales que recuperan, en sus textos dramáticos, la mejor tradición satírica de la fábula y la parábola) para denunciar las injusticias de un mundo gobernado por la ceguera material del autoritarismo capitalista, está considerado como uno de los grandes renovadores del teatro español contemporáneo.

Toda la trayectoria literaria del dramaturgo pontevedrés se ha desarrollado en tierras de Ultramar, pues abandonó España en la década de los años cincuenta para asentarse primero en Argentina y posteriormente en Uruguay. Fue en Buenos Aires donde empezó a cosechar grandes éxitos de crítica y público con algunas obras como *La ciencia de birlibirloque* y *Los mendigos*, que pusieron de relieve su interés, más que por la creación de situaciones dramáticas propiamente dichas, por la presentación de sucesivas escenas satíricas que acaban configurando una sátira escenificada (con ecos de esa fábula teatral citada en parágrafos anteriores).

Fueron también muy aplaudidas otras obras posteriores de Ruibal, como *El asno* -una de sus características piezas "de animales"- y *Su majestad la sota*, aunque su gran reconocimiento internacional le llegó, a finales de los años sesenta, con *El hombre mosca* y *La máquina de pedir*, tal vez las dos mejores piezas de su producción. Idéntica madurez creativa -manifiesta, además en su gran dominio dramático en un género tan complejo como el del teatro breve- se aprecia en *El mono piadoso y seis piezas de café-teatro*, una recopilación de sus piezas menores publicada por aquellos años, así como en sus entregas posteriores, entre las que cabe recordar algunos títulos tan notables como *Controles*, *Teatro sobre teatro* -en la que volvió a ofrecer una nueva recopilación de su teatro breve, esta vez compuesta por ocho piezas-, y *Otra vez las avestruces*, esta última impresa dentro de una colección dedicada al teatro español de los años setenta y ochenta.

En su faceta de estudioso e investigador del hecho teatral, José Ruibal ha dado a la imprenta algunos ensayos de gran utilidad para el conocimiento de la escritura dramática en España, como el titulado *Imagen última de Jacinto Grau*.

TEMA 12

Narrativa hispanoamericana

12.1 Juan Rulfo. Pedro Páramo

✕ Juan Rulfo

(1918 - 1986) Escritor mexicano. Un solo libro de cuentos, *El llano en llamas*, y una única novela, *Pedro Páramo*, bastaron para que fuese reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX.

Su obra, tan breve como intensa, ocupa por su calidad un puesto señero dentro del llamado Boom de la literatura hispanoamericana de los años 60.

En los quince cuentos que integran *El llano en llamas*, Juan Rulfo ofreció una primera sublimación literaria, a través de una prosa sucinta y expresiva, de la realidad de los campesinos de su tierra, en relatos que trascendían la pura anécdota social.

En su obra más conocida, *Pedro Páramo*, Rulfo dio una forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país, en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real; el resultado es un texto profundamente inquietante que ha sido juzgado como una de las mejores novelas de la literatura contemporánea.

Rulfo escribió también guiones cinematográficos como *Paloma herida* y otra excelente novela corta, *El gallo de oro*. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura de México, y en 1983, el Príncipe de Asturias de la Letras.

Pedro Páramo

Pedro Páramo es una de las obras maestras de la literatura hispanoamericana que escribió Juan Rulfo. La novela cuenta cómo el protagonista, Juan Preciado, va en busca de su padre, Pedro Páramo, hasta el pueblo mexicano de Cómala, un lugar vacío, misterioso, sin vida. Allí, el joven descubrirá que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus propios hermanos, y que Pedro Páramo está muerto. Estamos, pues, ante una novela misteriosa y fantástica cuya atmósfera envuelve al lector y los transporta a un territorio mágico de sorprendentes ramificaciones.

12.2 Otros novelistas: Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar

Vargas Llosa

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Nació en 1936), Marqués de Vargas Llosa, conocido como Mario Vargas Llosa, es un escritor peruano, que adquirió la nacionalidad española en 1993.

Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, su obra ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura, el Premio Cervantes —entendido como el más importante en lengua castellana—, el Premio Leopoldo Alas, el Premio Biblioteca Breve, el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Planeta entre otros.

Desde 2011 recibe el tratamiento protocolar de *Ilustrísimo señor* al recibir de Juan Carlos I de España el título de Marqués de Vargas Llosa.

Vargas Llosa alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como: *La ciudad y los perros*, *La casa verde* y *Conversación en La Catedral*. Continúa escribiendo prolíficamente en una serie de géneros literarios, incluyendo la crítica literaria y el periodismo. Entre sus novelas se encuentran comedias, novelas policiacas, históricas y políticas. Varias de ellas, como *Pantaleón y las visitadoras* y *La fiesta del chivo*, han sido adaptadas y llevadas al cine.

Muchas de las obras de Vargas Llosa están influidas por la percepción del escritor sobre la sociedad peruana y por sus propias experiencias como peruano; sin embargo, de forma creciente ha tratado temas de otras partes del mundo. Desde que inició su carrera literaria en 1958 reside en Europa (entre España, Gran Bretaña, Suiza y Francia) la mayor parte del tiempo, de modo que en su obra se percibe también una cierta influencia europea.

Al igual que otros autores hispanoamericanos, ha participado en política, pero él, a diferencia de los anteriores hispanos galardonados por la Academia Sueca, es defensor de las ideas liberales. Fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición política de centroderecha Frente Democrático (Fredemo).

García Márquez (1927-2014)

Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los cinco años, en el colegio Montessori de Aracataca.

En 1940, gracias a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá. En Zipaquirá tuvo como profesor de literatura, a Carlos Julio Calderón Hermida, a quien, cuando publicó *La hojarasca*, le obsequió con la siguiente dedicatoria: "A mi profesor Carlos Julio Calderón Hermida, a quien se le metió en la cabeza esa vaina de que yo escribiera".

En 1947 publicó su primer cuento, *La tercera resignación*. A las pocas semanas apareció un segundo cuento: *Eva está dentro de un gato*.

Gabriel García Márquez se vinculó a una especie de asociación de amigos de la literatura que se llamó el Grupo de Barranquilla. En la época del Grupo de Barranquilla, García Márquez leyó a los grandes escritores rusos, ingleses y norteamericanos, y perfeccionó su estilo directo de periodista, pero también, en compañía de sus tres inseparables amigos, analizó con cuidado el nuevo periodismo norteamericano.

A principios de 1950, cuando ya tenía muy adelantada su primera novela, titulada entonces *La casa*, acompañó a doña Luisa Santiago al pequeño, caliente y polvoriento Aracataca, con el fin de vender la vieja casa en donde se había criado. Comprendió entonces que estaba escribiendo una novela falsa, pues su pueblo no era siquiera una sombra de lo que había conocido en su niñez; a la obra en curso le cambió el título por *La hojarasca*, y el pueblo ya no fue Aracataca, sino Macondo.

En 1954 García Márquez se integró en la redacción de *El Espectador*, donde inicialmente se convirtió en el primer columnista de cine del periodismo colombiano, y luego en brillante cronista y reportero.

La publicación duró sólo siete años, pero fueron suficientes, por la profunda influencia que ejerció en la vida cultural colombiana, para considerar que Mito señala el momento de la aparición de la modernidad en la historia intelectual del país, pues jugó un papel definitivo en

la sociedad y en la cultura colombianas: desde un principio se ubicó en la contemporaneidad y en la cultura crítica. Gabriel García Márquez publicaría tres trabajos en la revista: un capítulo de *La hojarasca*, el *Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo* y la novela breve *El coronel no tiene quien le escriba*.

En ese año García Márquez ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas; publicó *La hojarasca* y un extenso reportaje por entregas, *Relato de un naufrago*, el cual fue censurado.

Continuó como corresponsal de *El Espectador*, aunque en precarias condiciones, pues si bien escribió dos novelas, *El coronel no tiene quien le escriba* y *La mala hora*.

La estancia en Europa permitió a García Márquez ver América Latina desde otra perspectiva. Le señaló las diferencias entre los distintos países latinoamericanos, y tomó además mucho material para escribir cuentos acerca de los latinos que vivían en la Ciudad de la Luz. Pese a tener poco tiempo para escribir, su cuento *Un día después del sábado* fue premiado. En 1959 fue nombrado director de la recién creada agencia de noticias cubana Prensa Latina.

Sólo en 1971, cuando la Universidad de Columbia le otorgó el título de doctor *honoris causa*, recibiría el autor un visado, aunque condicionado.

Recién llegado a México, donde García Márquez residiría muchos años de su vida, se dedicó a escribir guiones de cine y durante dos años (1961-1963) trabajó en las revistas *La Familia y Sucesos*, de las cuales fue director. De sus intentos cinematográficos el más exitoso fue *El gallo de oro* (1963), basado en el cuento homónimo escrito por Juan Rulfo, que García Márquez adaptó con el también escritor Carlos Fuentes. El año anterior había obtenido el premio Esso de Novela Colombiana con *La mala hora*.

En 1967 apareció *Cien años de soledad*, novela cuyo universo es una sucesión de historias fantásticas perfectamente hilvanadas en un tiempo cíclico y mítico: pestes de insomnio, diluvios, fertilidad desmedida, levitaciones...

Cien años de soledad mereció este juicio del gran poeta chileno Pablo Neruda: "Es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del *Quijote*". El éxito entre el público acompañó esta valoración: figura entre los libros que más traducciones tiene (cuarenta idiomas por lo menos) y que mayores ventas ha logrado, alcanzando las cifras de un verdadero *best seller* mundial. El éxito de *Cien años de soledad* situó a García Márquez en la primera línea del *Boom* de la literatura hispanoamericana.

Cabe destacar la colección de cuentos *La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada*, la novela "de dictador" *El otoño del patriarca*, tema recurrente en la tradición hispanoamericana, y un nuevo prodigio de perfección constructiva y narrativa basado en un suceso real y alejado del realismo mágico: la *Crónica de una muerte anunciada*, considerada por muchos su segunda obra maestra.

En 1982, García Márquez recibió el premio Nobel de Literatura.

En el terreno literario, apenas tres años después del Nobel publicó otra de sus mejores novelas, *El amor en los tiempos del cólera*, extraordinaria y dilatadísima historia de amor que tuvo una tirada inicial de 750.000 ejemplares.

Deben destacarse asimismo la novela histórica *El general en su laberinto*, sobre el libertador Simón Bolívar, y los relatos breves reunidos en *Doce cuentos peregrinos*.

Tras algunos años de silencio, García Márquez presentó la primera parte de sus memorias, *Vivir para contarla*, en la que repasa los primeros treinta años de su vida. La publicación de esta obra supuso un magno acontecimiento editorial, con el lanzamiento simultáneo de la primera edición (un millón de ejemplares) en todos los países hispanohablantes.

En 2004 vio la luz la que iba a ser su última novela, *Memorias de mis putas tristes*.

Julio Cortázar

Julio Cortázar. (1914 - 1984). Escritor, profesor y guionista.

Hijo de padres argentinos. Su padre fue destinado a la Embajada de Argentina en Bélgica. Su familia se refugia en Suiza durante la Primera Guerra Mundial hasta 1918, que regresan a Buenos Aires (Argentina). Obtiene el título de maestro en 1932.

Se identifica con el Surrealismo a través del estudio de autores franceses. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones.

Estudió Filosofía y Letras, da clases y publica estudios de crítica literaria. De esta época es conocida su colección de sonetos *Presencia* (1938), que publica bajo el seudónimo de Julio Denis.

En los años cuarenta, por problemas políticos, tiene que abandonar su puesto de profesor en la universidad, y comienza la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés se traslada a París, donde trabaja como traductor de la UNESCO.

En 1951 comienza su exilio. Dedicó su vida a viajar, pero reside principalmente en París. Las traducciones que realiza de Edgar Allan Poe (entre otros) influyen en su obra, como por ejemplo en su colección de relatos *Bestiario* (1951).

A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, no se hace famoso hasta la publicación de *Rayuela* (1963), su obra maestra que refunda el género.

Cortázar destaca por sus misceláneas o del género "almanaque", donde mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo, como por ejemplo en *La vuelta al día en ochenta mundos* (1967) y *62, modelo para armar* (1968).

El viaje que realiza a Cuba en los sesenta, le marca tanto que comienza su andadura política. Apoya a líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca Amador. Forma parte del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de Derechos Humanos en Hispanoamérica. En su *Libro de Manuel* (1973), queda reflejado su compromiso político.

En los años siguientes se destacan los poemas *Pameos y meopas* (1971), los relatos de *Octaedro* (1974) y *Queremos tanto a Glenda* (1980) o *Un tal Lucas* (1979) y *Los autonautas de la cosmopista* (1983) de su obra miscelánea. Éste último fue escrito en colaboración con su tercera y última esposa, Carol Dunlop. En 1984, recibe el Premio Konex de Honor en Argentina. Poco antes de fallecer, publica su libro de poemas *Salvo el crepúsculo* (1984) y los artículos *Argentina, años de alambradas culturales* (1984).

En 1996, se publica póstumamente su ensayo *Imagen de John Keats* y en el 2009 aparece *Papeles inesperados*, una obra miscelánea encontrada por su primera esposa, Aurora Bernárdez.

TEMA 13

Narrativa española actual

13.1 Panorama de la narrativa española a comienzos del siglo XXI

Lo que caracteriza a la prosa narrativa actual es el predominio social casi absoluto de la novela sobre otros géneros pujantes como el cuento y el microrrelato. En este comienzo de siglo se ha producido la consolidación definitiva, hablo sólo de calidad literaria, de autores como Javier Marías, Luis Mateo Díez, Enrique Vila-Matas y Rafael Chirbes, quien acaba de obtener el prestigioso Premio de la Crítica con la que probablemente sea su mejor novela, *Crematorio*.

El caso es que muy bien podría decirse que obras como *Corazón tan blanco*, la trilogía *Tu rostro mañana*, del primero; la *Historia abreviada de la literatura portátil*, *Bartleby y compañía* o *El mal de Montano*, del segundo, y la trilogía de Celama (con *La ruina del cielo* a la cabeza) de Luis Mateo Díez, se cuentan ya entre la mejor narrativa de las últimas décadas.

La novela, sin duda alguna, ha sido rica y plural en estos últimos años. Así, a los indiscutibles Miguel Delibes (*El hereje*), Ana María Matute (*Olvidado rey Gudú*) o Juan Marsé (*Rabos de lagartija*), recuerdo alguna de sus obras recientes que me ha interesado más, se han venido uniendo libros de Álvaro Pombo, Luciano G. Egido (*El corazón inmóvil*), Ramiro Pinilla (la trilogía *Verdes valles, colinas rojas*), Manuel Longares (*Romanticismo*), Luis Landero, Rosa Montero (*Historia del Rey Transparente*), Adolfo García Ortega, Vicente Molina Foix (*Elabrecartas*) y Eduardo Lago (*Llámame Brooklyn*).

Quizá las dos últimas tendencias generales de nuestra novela hayan sido la denominada literatura de la memoria histórica (uno de cuyos mejores ejemplos es probable que sea *Enterrar a los muertos*, de Ignacio Martínez de Pisón) y la autoficción (podrían citarse obras de Marías, Vila-Matas o Javier Cercas), con buenos frutos en su haber.

Por lo que se refiere a los nuevos nombres habría que destacar el de Ricardo Menéndez Salmón, quizá la más brillante promesa de nuestras letras, afirmación sustentada en la ambición y calidad de sus dos últimos libros, la novela *La ofensa* y el volumen de cuentos *Gritar*.

Y en cuanto al relato, con no menos entidad literaria que la novela, sus mejores cultivadores han sido Juan Eduardo Zúñiga (*Capital de la gloria*), Alberto Méndez (*Los girasoles ciegos*), Cristina Fernández Cubas (*Parientes pobres del diablo*), José María Merino (*Cuentos del Barrio del Refugio*), o autores más recientes como Agustín Cerezales (*Perros verdes*), Eloy Tizón, Carlos Castán (*Frío de vivir*), Pablo Andrés Escapa, Hipólito G. Navarro, Ismael Grasa, Andrés Neuman, el ya citado Menéndez Salmón, Pilar Adón o Irene Jiménez.

Entre las antologías recientes, destacaría la de Juan Jacinto Muñoz Rangel, *Ficción sur* (Ediciones Traspies, Granada, 2008), aunque sólo recoja a los narradores andaluces.

13.2 Escritores actuales: Juan José Millás y Javier Cercas

Juan José Millás. Nació en 1946 es un escritor y periodista español. Su obra narrativa ha sido traducida a 23 idiomas.

Tras vivir en Valencia los primeros años de su vida, se trasladó con su numerosa familia a Madrid, ciudad donde ha vivido la mayor parte de su vida. Su primera novela estaba influida por Julio Cortázar y posee las lacras acumuladas del experimentalismo de esa época y de ser un autor primerizo, aunque muy original; la segunda, *Cerberos son las sombras* (1975), obtuvo el premio Sésamo y le abrió las puertas de la crítica.

Gracias a un entusiasta miembro del jurado, Juan García Hortelano, pudo publicar después *Visión del ahogado* (1977) y *El jardín vacío* (1981) en la prestigiosa editorial Alfaguara.

Pero su novela más popular, y también la más trascendente para su obra gracias a escribirla con la libertad de no pensar en la crítica, fue *Papel mojado*.

Creó un género literario personal, el *articuento*, en el que una historia cotidiana se transforma por obra de la fantasía en un punto de vista para mirar la realidad de forma crítica. Sus columnas de los viernes en *El País* han alcanzado un gran número de seguidores.

En el programa *La Ventana* de la Cadena SER dispone de un espacio el que anima a los oyentes a enviar pequeños relatos sobre palabras del diccionario. En la actualidad, está construyendo un glosario con estos relatos logrando una numerosa participación. Sus obras han sido traducidas a veintitrés idiomas.

En su novela de 2006, titulada *Laura y Julio* encontramos plasmadas sus principales obsesiones: el problema de la identidad, la simetría, la soledad próspera, los otros espacios habitables dentro de nuestro espacio, el amor, la fidelidad y los celos.

Millás ha recibido numerosos reconocimientos y premios, como el Nadal, Planeta y Nacional de Narrativa, los dos últimos por su novela autobiográfica *El mundo*, unas memorias de infancia, casi de adolescencia, que cuentan la historia de un muchacho que vive en una calle y cuyo sueño es escapar de esa calle.

Javier Cercas Mena.

Nació en 1962. Es un escritor español, que además trabaja como columnista en el diario *El País*. Ejerció durante años como docente universitario de filología. Su obra es fundamentalmente narrativa, y se caracteriza por la mezcla de géneros literarios, el uso de la novela testimonio y la mezcla de crónica y ensayo con ficción. También ha realizado diversas traducciones de obras de otros autores.

A partir de su exitosa novela *Soldados de Salamina*, su obra ha sido traducida en más de veinte países⁸ y a más de treinta idiomas.

Es colaborador habitual de la edición catalana y del suplemento dominical del diario *El País*. Hasta el año 2000, Javier Cercas era un escritor muy poco conocido. Esto se aprecia en el hecho que en una antología de autores españoles publicada ese año, titulada *Páginas amarillas*.

En 2001 Cercas publicó su novela *Soldados de Salamina*, la cual lo convirtió en un escritor mundialmente reconocido. Las numerosas ventas de esta obra permitieron al escritor dedicarse exclusivamente a escribir, dejando su oficio como profesor de filología.

Su siguiente novela, *La velocidad de la luz*, que apareció en 2005, revalidó su calidad como escritor y además de ser considerada como libro del año por el periódico *La Vanguardia* y *Qué Leer*, obtuvo distintos premios. En sus novelas siguientes, *Anatomía de un instante* (2009), *Las leyes de la frontera* (2012), *El impostor* (2014) y *El monarca de las sombras* (2017), el autor ha mantenido un fuerte interés por los períodos históricos de la Guerra Civil Española y la Transición española posterior al Franquismo.

En la actualidad su obra ha sido traducida a más de veinte lenguas.

13.3 Escritoras actuales: Marina Mayoral y Cristina Fernández Cubas

Marina Mayoral Díaz.

Nació en 1942. Narradora, ensayista, crítica literaria y profesora universitaria española.

En su faceta de escritora, Marina Mayoral ha cultivado con singular éxito de crítica y lectores la prosa de ficción, tanto en la modalidad de novela como en el complejo género de la narrativa breve. Sus cuentos y narraciones extensas, inspirados en no pocas ocasiones en usos, costumbres y leyendas de su Galicia natal, suelen conceder singular importancia al tema de la libertad, casi siempre enfocado desde los puntos de vista de unas protagonistas femeninas (época de posguerra).

Entre sus obras de creación más afortunadas, cabe citar algunos títulos tan notables como *Cándida otra vez*, *Plantar un árbol*, *Al otro lado*, *La única libertad* y *Contra muerte y amor*.

Tras esta etapa inicial, la escritora gallega fue perfeccionando durante la década de los años noventa un rico y sugerente universo narrativo en el que florecieron otras novelas tan meritorias como *El reloj de la torre*.

Otras narraciones de la autora que merecieron los elogios de la crítica especializada de finales del siglo XX son las tituladas *Recóndita armonía* y *Dar la vida y el alma*.

Otros títulos de notable interés dentro de su obra de ficción son *Ensayo de comedia y doce cuentos más*, *Morir en sus brazos y otros cuentos*, *El tiburón y el ángel*, *Querida amiga*, *Se llamaba Luis*, *Un árbol y un adiós*, *Tristes armas* y *Bajo el magnolio*, que narra una historia sobre la libertad protagonizada por los mismos personajes de *Un árbol y un adiós*.

El éxito obtenido por todas estas obras de Marina Mayoral -que se ha convertido en una de las voces femeninas más destacadas de la literatura española- ha propiciado la traducción de muchas de ellas a otras lenguas peninsulares como el gallego y el catalán.

En 2001 eligió el género epistolar para dar forma a siete relatos sobre el amor y el desamor que reunió bajo el título *Querida amiga* (Alfaguara).

Marina Mayoral Díaz se ha especializado en el análisis y la edición de las obras de algunas de las autoras más relevantes, de la que ha publicado *En las orillas del Sar* y una valiosa edición comentada de su producción lírica, publicada bajo el título de *La poesía de Rosalía de Castro*. Además, ha dado a la imprenta algunos volúmenes de gran utilidad para los estudiantes de Filología, como el titulado *Poesía española: Análisis de textos*. Asimismo, Marina Mayoral se ha significado como directora de una de las más prestigiosas colecciones editoriales dedicadas a las escritoras españolas de todos los tiempos.

Cristina Fernández Cubas

Cristina Fernández Cubas nació en 1945. Estudió Derecho y Periodismo en Barcelona. Desde la aparición de su primer volumen de cuentos en 1980, se ha ido afianzando, título a título, como un referente indiscutible para sucesivas generaciones de cuentistas. Ha frecuentado sin prisas, en los últimos veinte años, el cuento, la novela y el teatro, cultivando un "fino horror" que ha inquietado a sus fieles lectores.

Publicó su primer volumen de cuentos, *Mi hermana Elba*, al que le han seguido otros: *Los altillos de Brumal*, *El ángulo del horror*, *Con Aghata en Estambul*, *Parientes pobres del diablo*.

En 2009, su recopilación *Todos los cuentos* recibió los premios Ciudad de Barcelona, Salambó, Qwerty y Tormenta. Es también autora de novelas —*El año de Gracia* y *El columpio*—, una obra de teatro —*Hermanas de sangre*— y un libro de memorias narradas, *Cosas que ya no existen* (Premio NH Hoteles para Cuentos, 2001).

En 2013 decidió utilizar el seudónimo de Fernanda Kubbs para su novela *La puerta entreabierta*.

La autora evita los efectismos que lastran con frecuencia el género fantástico y marca sus piezas con una aparente sencillez que afecta al desarrollo de las historias y al empleo de una prosa clara. En sus relatos muestra aquellos elementos que escapan a un análisis empírico y lo hace con una intensidad que invita a cuestionarse las certezas de la vida corriente. Su obra ha recibido siempre un caluroso tratamiento por parte de la crítica y del público y configura uno de los universos literarios más originales y fascinantes de la literatura española. Los libros de la autora han sido traducidos a nueve idiomas.