

TEMA 1

LA POESÍA A PRINCIPIOS DE SIGLO. MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98.
RUBÉN DARÍO Y ANTONIO MACHADO.

Etapa de esplendor → Edad de Plata. Movimientos: *Modernismo* / *Noventayochismo* /
Novacentismo / *Vanguardias* /
Generación del 27

Desastre del 98 – Crisis (y generación) de Fin de siglo (protesta de intelectuales)

Modernismo vs Generación del 98

Modernismo → **Rubén Darío** (máximo exponente)

Temas, características, influencias: Renovación estética, ruptura, evasión

Exterioridad sensible e intimidad del poeta

Modernismo parnasiano y simbolista

Influyen Edgar Allan Poe, Oscar Wilde,
Bécquer, Rosalía de Castro

Lenguaje: colorista, sugerente, efectos sonoros, aliteraciones,
adjetivos ornamentales, vocabulario exótico,
refinado, cultismos, neologismos, sinestesias

Autores y obras más importantes del *modernismo español*:

La copa del rey Thule, de F. Villaespesa

En tropel, de Salvador Rueda

Alma, de Manuel Machado

Sonatas, de Valle-Inclán

Soledades, de Antonio Machado

Ninfeas, Almas de violeta, Arias tristes y Jardines lejanos, de Juan Ramón Jiménez.

RUBÉN DARÍO: Impulsor del modernismo hispánico (primer tercio del s. XX)

Obras: **Epístolas y poemas, Rimas y Abrojos** → Romanticismo intimista

Azul → Influencia francesa, renovación de métrica y vocabulario

Prosas profanas → Exotismo, expresión elegante, sensual, colorista. Ritmo.

Cantos de vida y esperanza → Poesía reflexiva y melancólica, pero
también reivindicación hispánica frente al
imperialismo yanqui

Características de su poesía

Renovó el lenguaje poético, nuevas posibilidades rítmicas

Figuras literarias clave: Sinestesias, metáforas y símbolos

Erotismo (tema central, también exotismo, ocultismo, temas cívicos-sociales)

Generación del 98 → **Miguel de Unamuno** (guía espiritual del grupo)

Grupo de los 3: **Azorín, Baroja, Maeztu**

Discutibles: **Antonio Machado** y **Valle-Inclán**

Mentalidad: Idealismo (entronca con corrientes irracionales de fuera)

PREOCUPACIÓN EXISTENCIAL

Tema de España (el ser de España) → anhelos y angustias
personales proyectados sobre España y su
decadencia de entonces

Estilo: Antirretórico, gusto por las palabras tradicionales y terruñeras

Subjetivismo, fusión de paisaje y alma, realidad y sensibilidad

Innovación en gén. literarios. Predomina paisaje castellano.

Noventayochismo = Preocupación por la esencia de España y el sentido de la vida (muerte).

ANTONIO MACHADO: Poeta de gran hondura, cálida y entrañable **humanidad**
Empieza siendo “modernista” y acaba adscrito en la **Gen. del 98**
Arranca en el *Romanticismo tardío* (Bécquer, Rosalía) y *Simbolismo*
Su lenguaje poético se va depurando progresivamente hacia la **sobriedad** y densidad.

Trayectoria: 1ª Etapa: Soledades (en apogeo del movimiento modernista)

Tono melancólico y doliente (sin anécdotas)

Intimismo postromántico (amor, paso del tiempo, soledad)

Pretende captar los “universales del sentimiento” (cond. humana)

Poesía simbolista (temas: *tarde, agua, fuente, viaje* como estados de ánimo)

(ampliado luego: **Soledades, galerías y otros poemas**)

Se suprimen aspectos formales del Modernismo

Nuevos símbolos (*galerías del alma*)

Se acentúa la línea intimista

Dios aparece en sentido unamuniano

Sentimiento de paisaje muy acusado (emoción)

2ª Etapa: Campos de Castilla → Se atenúan subjetivismo e introspección
→ Pasa a primer plano la realidad exterior

Castilla es presentada como tierra de contrastes entre un pasado glorioso y un presente miserable

Visión lírica de Castilla (apego a lo recio y austero que ve noble)

Visión crítica de Castilla (por el atraso y pobreza de Castilla)

Forman parte de esta obra poemas por la enfermedad y muerte de Leonor, el largo poema narrativo “La tierra de Alvargonzález” o la serie de “Elogios”

Aunque conserva rasgos modernistas, el tono es más adusto, recio

3ª Etapa: poesía a partir de **Nuevas Canciones** (1924)

Desgrana sus inquietudes filosóficas, ideas, se vale de escritores apócrifos, distintas voces del propio Machado (Abel Martín o Juan de Mairena)

4ª Etapa: Canciones a Guiomar (en que expresa su amor por Pilar Valderrama)

Poesías durante la *Guerra Civil*: Verso cívico y político, comprometido

Machado (adscrito a la Generación del 98) gozó de respeto entre los de la Generación del 27 (aunque estos fueron más devotos de Juan Ramón Jiménez). Machado influyó mucho en los poetas de posguerra, con Blas de Otero a la cabeza. Es una de las más altas cimas de la poesía españolas del siglo XX.

Machado significa: → Hondura en el enfoque de graves problemas humanos
→ Identificación inigualada de un poeta con una tierra
→ Ejemplo de fidelidad a sí mismo y a su pueblo (compromiso)

Vídeo de 5 minutos sobre el *Modernismo y la Generación del 98*:

<https://www.youtube.com/watch?v=F9YbfSrZPws>

TEMA 2

LA NOVELA A PRINCIPIOS DE SIGLO. PÍO BAROJA Y MIGUEL DE UNAMUNO.

El *Realismo decimonónico* da paso a la prosa impresionista. Ya no se trata de reflejar objetivamente la realidad, sino que aparece como trasfondo de experiencias subjetivas o problemas de conciencia.

NOVELA ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Novela de la Generación del 98: Prosa modernista de VALLE-INCLÁN (*Sonatas*)
Minuciosidad de AZORÍN (*La voluntad, A. Azorín*)
Desaliño expresivo de BAROJA y gusto discursivo de UNAMUNO

Novela del Novecentismo (= Generación del 14): GABRIEL MIRÓ (*Las cerezas del cementerio; Nuestro Padre San Daniel, El obispo leproso*)
RAMÓN PÉREZ DEL AYALA (*Belarmino y Apolonio, Tigre Juan, El curandero de su honra*)
R. GÓMEZ DE LA SERNA (*El doctor inverosímil, El caballero del hongo gris, El hombre perdido*)
+ novela social, erótica, etc. Y siguen publicando autores consagrados como Baroja, Unamuno o Valle-Inclán.

NOVELA POSTERIOR A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

En el exilio: la España perdida, recuerdo de la G. C., nostalgia, experiencia del destierro.
Autores: MAX AUB (la serie *Campos*); F. AYALA (*Muertes de perro, El fondo del vaso*); ROSA CHACEL (*Memorias de Leticia Valle, Barrio de maravillas*); RAMÓN J. SENDER (*Réquiem por un campesino español*)

En España: Situación cultural **penosa** agravada por la censura y muerte o exilio de muchos autores. Cabe destacar a I. de Agustí y J. A. de Zunzunegui.

Pero llega el **renacer de la novela moderna** con:

El *tremendismo* de CAMILO J. CELA → *La familia de Pascual Duarte* (1942)
Mundo amargo, truculento, violento
Nada (1945), de CARMEN LAFORET, *Premio Nadal*, tono existencialista
Y las primeras obras de MIGUEL DELIBES (*La sombra del ciprés es alargada*)
y GONZALO TORRENTE BALLESTER (*Javier Mariño*)

PÍO BAROJA:

Escritor inconformista e independiente, rebelde y escéptico, anárquico y regeneracionista
Médico de profesión, escritor de vocación y ejercicio
Novelista por excelencia de la *Generación del 98*

Sus parámetros son individualistas y antidogmáticos, desde perspectiva existencialista y nietzscheana.

TRES ETAPAS en la producción literaria de Pío Baroja:

Primera etapa (1900-1912) → Creatividad y vitalismo. Espíritu total de la Gener. del 98
Obras: *Camino de perfección; La lucha por la vida; El árbol de la ciencia; El mayorazgo de Labraz*

También son de esta época novelas de acción y aventuras que preludian novelas posteriores como *Zalacaín el aventurero* o *Las inquietudes de Shanti Andía*

Segunda etapa (1913-1936) → Abundantes divagaciones ideológicas
Intento de escribir novela histórica
Destaca *Memorias de un hombre de acción*
(protagonista: Eugenio de Avinareta, antepasado del autor, conspirando liberal en la España de Fernando VII e Isabel II)

Tercera etapa (1937-1956) → Tras la Guerra Civil, decae su fuerza crítica y capacidad creativa. Destacan sus memorias brutalmente sinceras, tituladas *Desde la última vuelta del camino*

TEORÍA DE LA NOVELA Y ESTILO

Se ha criticado mucho en **estilo descuidado** en la forma de escribir de **Baroja**, pero la crítica actual está valorando su estilo a la luz de sus ideas sobre novela:

Para Baroja, la novela es un género abierto. Defiende la libertad absoluta del novelista, la novela abierta y cambiante. **En sus obras no hay estructura precisa.** Sus personajes son proyección de sus ideas sobre el mundo y de su falta de fe en el ser humano. Ritmo de la narración rápido y ágil, incluso trepidante.

Prosa estilísticamente antirretórica: Párrafos cortos, frases breves, vocabulario de uso común, escasos nexos sintácticos, léxico adecuado a las situaciones recreadas, el tono varía según el momento.

MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO:

Catedrático, universitario, hombre de gran cultura, ejerció un liderazgo intelectual (guía espiritual de la *Generación del 98* **aunque él siempre evitó la adscripción a cualquier grupo**). La influencia de su pensamiento llega a nuestros días...

Filósofo que utiliza la literatura (sobre todo **ensayo** y **novela**) como medio de expresión de la conciencia azotada por los problemas existenciales (crisis religiosa y existencial que angustiará y atormentará su vida).

Temas que preocupan a Unamuno: El problema de España, el problema religioso y el problema de la identidad.

Toda la vida tratará temas casi obsesivos en su vida: *muerte, inmortalidad, duda de fe...*

UNAMUNO NOVELISTA: Sus narraciones se centran en los problemas de la existencia humana. Renovó el género novelístico con innovaciones que introdujo inventando incluso la palabra **NIVOLA** (mezcla de *niebla* y *novela*) para denominar su modelo narrativo.

Características de las “nivolas”:

Desnudez narrativa: concentración de la acción y ausencia de descripciones (salvo de carácter simbólico). Tiempo y espacio externos imprecisos.

Importancia al diálogo y anticipo de lo que será el monólogo interior.

Presencia de **protagonista individual** (personaje *antagonista*, así define a los protagonistas de sus novelas), en lucha contra la idea de la muerte

La **novela como método de conocimiento aplicado** (sobre todo a la búsqueda de soluciones frente al ansia de no morir)

Reinterpretación del concepto de Realismo (mezcla de personajes reales y de ficción, interpolación de relatos, etc.)

Estructura abierta con posibilidad de varias interpretaciones que requieren la participación de un lector activo e inteligente. Afán de polemizar, originar juego intelectual

Obras → *Paz en la guerra* (la única que no es *nivola*); *Amor y pedagogía*; *Niebla* (que ya lleva el subtítulo de “nivola”); *Abel Sánchez*; *La tía Tula* y *San Manuel Bueno, mártir* (1930).

San Manuel Bueno, mártir (1930) → **Obra maestra de la literatura española y perfecto prototipo de *nivola*.**

El sentido de esta obra:

Argumento → Párroco sin fe en Dios ni en la Resurrección que decide seguir ejerciendo el sacerdocio y es considerado un santo por su pueblo.

Espacio simbólico → La montaña representa fe, permanencia, inmortalidad
→ El lago, la duda y aniquilación definitiva
→ El pueblo, Valverde de Lucerna, comunidad que se debate entre la fe y la duda
→ La aldea sumergida es símbolo de la humanidad intrahistórica

Sentido de la obra (importante):

Unamuno plantea el **problema de la existencia humana** y de la **inmortalidad del alma**; el conflicto entre la verdad dolorosa y trágica de la razón y la paz ilusoria basada en la fe ingenua. Esta última opción es la que defiende el autor en la obra.

Identifica la necesidad religiosa con el ansia de inmortalidad. **TODA SU VIDA FUE UNA LUCHA ENTRE SU DESEO DE CREER Y SU FALTA DE FE.**

TEMA 3
EL TEATRO A PRINCIPIOS DE SIGLO. VALLE INCLÁN Y LORCA.

Situación de anquilosamiento y atraso (apego a la alta comedia de Echegaray, estética tradicional)
Dicotomía → Teatro burgués y empresarial / Intentos de renovación que chocan con lo establecido

- a) **Teatro comercial** (que triunfa)
- a. → **Alta comedia** (burguesa o de salón): **Jacinto BENAVENTE** (Nobel de Lit. 1922). Obras críticas con la burguesía (*El nido ajeno*, *Gente conocida*, *Rosas de otoño*). Obras de ruptura temporal → Su obra cumbre: **Los intereses creados**. Dramas sobre hipocresía de sociedad rural (*Señora ama*, *La malquerida*). Dignificó el drama burgués, pero era conservador y escapista.
 - b. → **Teatro poético** (en verso, escenografía majestuosa, temática de temas exóticos, pseudo-históricos, versificación sonora y efectista (**Francisco VILLAESPESA**, **los hermanos MACHADO** y **Eduardo MARQUINA**).
 - c. → **Teatro humorístico** (cómico y costumbrista, personajes populares y castizos): Sainetes de **ARNICHES** (*La srta. de Trevelez*), Comedias y sainetes de los hermanos **ÁLVAREZ QUINTERO** (*El genio alegre*), el “astracán” de **MUÑOZ SECA** (*La venganza de don Mendo*).
- b) **Teatro renovador** → Pretende innovar (escaso éxito: teatro desnudo de **Unamuno**, experimental de **Azorín**, vanguardista de **Jacinto Grau**, el ‘antiteatro’ de **Gómez de la Serna**...). Figura principal: **VALLE-INCLÁN**.
Teatro popular (Misiones Pedagógicas de la II República, *La Barraca* de **GARCÍA LORCA**). Con la Guerra Civil, teatro comprometido.

VALLE-INCLÁN → Evolución dramática, del Modernismo elegante a la literatura crítica basada en una feroz distorsión de la realidad. Evolución gradual = “esperpentización”.

Clasificación de su obra dramática:

Estética MODERNISTA: *Tragedia de ensueño*, *Comedia de ensueño*, *El yermo de las almas*...

CICLO MÍTICO: *Comedias Bárbaras*, *Divinas palabras* (misericordia y marginalidad gallegas).

CICLO DE LA FARSA: *La marquesa Rosalina*, *Tablado de marionetas para educación de príncipes*.

CICLO DEL ESPERPENTO: *Luces de bohemia* (áspera crítica de la realidad española a través de un poeta miserable y ciego: Max Estrella); *Martes de carnaval*; *Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte*.

EL ESPERPENTO: técnica y estética consistente en la **deformación** de la realidad uniendo lo trágico y lo burlesco que ofrece una visión expresiva y amarga, **grotesca**, de la sociedad del momento (**caricatura**, despersonalización, animalización, **hipérbole** o exageración).

Características:

Deformación sistemática de la realidad. Personajes como títeres.

Lenguaje preciosista y arrabalero a la vez. Crítica absoluta: moral, política, social.
Escenarios urbanos, simultaneidad cinematográfica.

Arte e importancia de las acotaciones (sobre personajes, actitudes).

Mezcla lo cómico y lo serio, lo sublime y lo vulgar.

Caricatura. Tono de farsa. Intención **satírica**, **paródica** y **burlesca**.

FEDERICO GARCÍA LORCA: Cumbre de la dramática española moderna (lirismo, música, escenografía, simbología).

Teatro y poesía de Lorca

Rasgos comunes → Importancia de lo popular (temas: amor y deseo sexual insatisfecho, empleo de prosa y verso, crítica a la sociedad, ambiente andaluz, etc.)

Símbolos → arma blanca, agua que fluye, agua estancada, caballo, luna, lurio, nardo, sangre, tierra, sed, calor, color blanco, etc.

Características de su teatro: Tema constante del sentido trágico.

Influencias dispares: clásica, vanguardista y popular.
Poetización de lo cotidiano.

Trayectoria teatral: **1ª Etapa: Dramas y Farsas:** *El maleficio de la mariposa, Mariana Pineda, Los títeres de Cachiporra, El retablillo de don Cristóbal, La zapatera prodigiosa, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín.*

2ª Etapa: Teatro conceptual o vanguardista (surrealista, simbolista): *El público, Comedia sin título, Así que pasen cien años*

3ª Etapa: Tragedias y dramas: *Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores* (condena hacia la mujer que no se somete a reglas sociales)

Bodas de sangre → Pasión desenfadada de una mujer que se fuga con su amante el mismo día de su boda.

Yerma → Tragedia de mujer que ansía ser madre y asesina a su marido cuando se entera de que él no quiere hijos.

La casa de Bernarda Alba → **Obra maestra:** *drama de mujeres en los pueblos de España*, trata **temas lorquianos:** libertad frente a autoridad, pulsiones eróticas e instintos naturales frente a normas sociales, condición de sumisión de la mujer, esterilidad y fecundidad, crítica social. Reflexión sobre mecanismos de poder en la vida privada (el ambiente autoritario, asfixiante y opresión entre Bernarda y sus cinco hijas, a quienes pretende imponer encierro y luto tras la muerte del marido y solo la pequeña, Adela, se rebela desafiando a su madre para escaparse con Pepe el Romano.

Vídeo sobre Lorca (7 minutos): https://www.youtube.com/watch?v=ZAfakIT_uZU

TEMA 4

LA POESÍA EN EL NOVECENTISMO, LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27.

1º tercio s. XX → **Edad de Plata** (*Modernismo. Gen. 98, Novecentismo, Vanguardias, Gen. 27*)

NOVECENTISMO (= GENERACIÓN DEL 14): Intelectuales diversos. Género princ: Ensayo. Ortega y Gasset (*Revista de Occidente*), Manuel Azaña, Gregorio Marañón, Pérez de Ayala.

Ideario estético y literario: **Racionalismo** (rigor intelectual).
Antirromanticismo (se rechaza lo sentimental).
Defensa del arte puro (placer estético).
Aristocratismo intelectual (a la inmensa minoría, elitismo).
Estilo cuidado (persiguen un estilo pulcro y cuidado).

POETA MÁXIMO DE LA GENERACIÓN DEL 14: JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Su **poética**: sed de belleza, ansia de conocimiento y anhelo de eternidad

Poesía pura, depurada, en camino de perfección personal, de exigencia estética y concepto elitista, poesía compleja, **de gran dificultad y hermetismo**. Recibió críticas de poetas comprometidos (Neruda).

Trayectoria poética: 3 Etapas → **ETAPA SENSITIVA** (hasta 1915): *Aristas tristes, Jardines lejanos* (intimista y simbolista); *La soledad sonora, Poemas mágicos y dolientes; Melancolía y Laberinto, Estío*. Y su memorable obra: **PLATERO Y YO**, cuyos capítulos son auténticos poemas en prosa.

→ **ETAPA INTELECTUAL** (hasta abandonar España en 1936): Poesía desnuda, cada vez más depurada. Obras: *Diario de un poeta recién casado; Eternidades; Piedra y cielo; la estación total*.

→ **ETAPA SUFICIENTE O VERDADERA** (hasta su muerte): anhelo de perfección, belleza, eternidad. Poesía inefable, casi mística, muy profunda. Obras: *En el otro costado; Dios deseado y deseante; Animal de fondo; Una colina meridiana*.

LAS VANGUARDIAS: La poesía de **JRJ** preparó el camino. Importante: *La deshumanización del arte* (**Ortega y Gasset**). **4 etapas:** Hasta 1908 (con **Gómez de la Serna**) – Hasta 1927 (primeros años presididos por el *Ultraísmo* y el *Creacionismo*) – Hasta 1930 influjo del *Surrealismo* e inicio de *rehumanización* – Hasta 1936, ocaso del *Vanguardismo español*.

Principal impulsor-pionero: **Ramón Gómez del Serna** → **Greguería: humorismo + metáfora**

Movimientos vanguardistas: FUTURISMO, ULTRAÍSMO, CREACIONISMO... pero en España, el más importante: **SURREALISMO** (*Cal y canto* y *Sobre los ángeles*, de ALBERTI, *Poeta en Nueva York* de LORCA; *Espadas como labios* y *La destrucción o el amor* de ALEIXANDRE; *La realidad y el deseo* de CERNUDA). **Surrealismo poco ortodoxo**, no llegan a la creación inconsciente o la escritura automática. **Influirá mucho en la Generación del 27.**

GENERACIÓN DEL 27: GERARDO DIEGO, DÁMASO ALONSO, VICENTE ALEIXANDRE, FEDERICO GARCÍA LORCA, JORGE GUILLÉN, PEDRO SALINAS, LUIS CERNUDA, RAFAEL ALBERTI, EMILIO PRADOS, MANUEL ALTOLAGUIRRE (y el epígono: MIGUEL HERNÁNDEZ). Vinculados a la *Residencia de Estudiantes*, influidos por las *vanguardias*, etc.

Afinidades estéticas: ENTUSIASMO POR GÓNGORA (celebran su centenario)
INFLUENCIA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (POESÍA PURA)
NEOPOPULARISMO (sobre todo en Alberti, Lorca)
VANGUARDISMO (impronta surrealista, ecos futuristas) Importante
ESPÍRITU CLASICISTA DE INTEGRACIÓN Y EQUILIBRIO
Se une lo intelectual y lo sentimental, lo minoritario y lo mayoritario, culto y popular, universal y español, tradición y renovación = **much**
integración enriquecedora.
PROGRESIVA REHUMANIZACIÓN DE SUS VERSOS

3 Etapas: Hasta 1927 aprox. Influjo vanguardista y de JRJ, anhelo de poesía pura, **perfección formal**, fervor por Góngora

De 1927 a la Guerra Civil: Inicio del proceso de *rehumanización*, influye el Surrealismo, la situación político-social, Neruda...

Después de la Guerra: Desintegración y desolación, los supervivientes (varios exiliados) **siguen su propio camino, pero sin abandonar ya los caminos de una poesía humana.** Dámaso Alonso será el máximo exponente de la *poesía desarraigada*. Lorca es fusilado. Miguel Hernández muere en la cárcel.

Producción poética significativa:

PEDRO SALINAS: *La voz a ti debida; Razón de amor*

JORGE GUILLÉN: *Aire nuestro* (título global de toda su producción poética)

GERARDO DIEGO: *Versos humanos; Alondra de verdad*

DÁMASO ALONSO: *Hijos de la ira*

VICENTE ALEIXANDRE: *Espadas como labios; La destrucción o el amor*

FEDERICO GARCÍA LORCA: *Romancero gitano; Poeta en Nueva York*

LUIS CERNUDA: *La realidad y el deseo* (título bajo el que reunió sus libros)

RAFAEL ALBERTI: *Marinero en tierra, Cal y canto, Sobre los ángeles*

EMILIO PRADOS: *Andando, andando por el mundo; Jardín cerrado*

MANUEL ALTOLAGUIRRE: *Las islas invitadas*

MIGUEL HERNÁNDEZ: *El rayo que no cesa; Perito en lunas.*

Vídeo de *Las Vanguardias y la Generación del 27:*

<https://www.youtube.com/watch?v=Gp6Y7Lz-62o>

(5 minutos y medio – Es de un nivel de 4º ESO, pero sirve)

TEMA 5

LA POESÍA POSTERIOR A 1939 (-1975). CLAUDIO RODRÍGUEZ.

La Guerra Civil supone quiebra de la época dorada anterior (muerte, exilio de autores...).

AÑOS 40 – POESÍA ARRAIGADA Y DESARRAIGADA

POESÍA ARRAIGADA: Colaboran con el régimen de Franco (luego se distancian). Revista de Falange *Escorial* (**Luis Rosales**, **Dionisio Ridruejo** [*La casa encendida*], **Leopoldo Panero** [*Escrito a cada instante*], **Luis Felipe Vivanco**) → *Generación del 36* (poética de la intrahistoria).

En 1943 aparece la revista *Garcilaso* (*Juventud Creadora*: José García Nieto y Pedro de Lorenzo, añoran ideas de la España del s. XVI, castrense, imperial).

POESÍA DESARRAIGADA: Opuesta a la anterior (tanto en temática como formalmente): Existencialismo, desorientación, caos en la vida humana. Dos poetas *del 27*: **Dámaso Alonso** con *Hijos de la ira* y **Vicente Aleixandre** con *Sombra del paraíso*.

Grupo Espadaña (Eugenio de Nora y Victoriano Crémer)

Primera promoción de posguerra: **Blas de Otero** (*Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia*) y **José Hierro** (*Tierra sin nosotros*)

Tendencias minoritarias: *Postismo, surrealismo e intimismo culturalista* (grupo *Cántico*).

AÑOS 50: POESÍA SOCIAL: Conciencia social, poesía como motor de cambio, de transformación. **Gabriel Celaya** (*Cantos íberos*), **Blas de Otero** (*Pido la paz y la palabra*) + *Grupo poético de los 50*.

AÑOS 60: Grupo poético de los 50 – POESÍA DE LA EXPERIENCIA (experiencias personales, vida cotidiana, verso libre, humor, sátira, ironía, *culturalismo*). **Ángel González** (*Palabra sobre palabra*); **Jaime Gil de Biedma** (*Las personas del verbo*); **José Ángel Valente** (*La memoria y los signos*) y **Claudio Rodríguez**.

CLAUDIO RODRÍGUEZ

Gran figura de la *Generación del 50*. Un libro cada diez años. Contrario a la fama. Poeta precoz. Su primer libro: *Don de la ebriedad* (premio *Adonais*, antes de los 20 años), fervor lírico, contacto del poeta con la tierra y el mundo campesino. Segundo libro: *Conjueros* (vitalismo, deseo de cosas sencillas). *Alianza y condena*; *El vuelo de la celebración* (búsqueda de armonía personal). Su último libro: *Casi una leyenda* (1991). Murió en 1999.

TEMA 6
LA NOVELA POSTERIOR A 1939 (-1975). CELA, DELIBES.

NOVELA EXISTENCIAL (Años 40) → Tras la Guerra Civil, aislamiento internacional, se edita a algunos de la Gen. del 98 y otros próximos al franquismo (Agustín de Foxá, García Serrano) + narradores de estética realista.

Arranque del género → *La familia de Pascual Duarte* de CELA (1942)
Nada de CARMEN LAFORET (1975), Premio Nadal
La sombra del ciprés es alargada de DELIBES (1947)

Rasgos: Temas → incertidumbre del destino humano, dificultad de comunicación personal.
Acción con situaciones de gran dureza, violencia extrema; personajes marginados, violentos u oprimidos en situaciones de máxima tensión.
Espacios limitados, estrechos, cerrados. Predomina la 1ª persona. Lenguaje duro, reflejo de las circunstancias.

NOVELA DEL REALISMO SOCIAL (a partir de los 50, con apertura de España al exterior)

Busca reflejar la vida de las capas sociales más desfavorecidas y criticar irónicamente a la burguesía. Autores: universitarios contrarios al régimen de Franco. Modelo inspirador: La colmena de Cela (1951).

REALISMO OBJETIVISTA O CONDUCTISTA: El narrador muestra la realidad tal cual es, sin intervenir, los personajes se definen solos por lo que hacen o dicen. Se intenta que desaparezca el narrador. Novela tipo cine. Predominio del diálogo, condensación espacial y temporal. Protagonista colectivo. Linealidad narrativa (sin saltos hacia delante ni hacia atrás).

REALISMO CRÍTICO: Comparte algunos rasgos del objetivismo, pero en las novelas del realismo crítico hay una intención de crítica social más explícita, más clara. Te,a de las novelas sociales → La sociedad española contemporánea (y mundo rural) –como tema secundario la Guerra Civil en clave interpretativa-.

Autores y obras del realismo social más significativos:

CELA: *La colmena*; CARMEN MARTÍN GAITE: *Entre visillos*; ANA Mª MATURE: *Primera memoria*; J. M. CABALLERO BONALD: *Dos días de septiembre*; J. GOYTISOLO: *Duelo en el paraíso*; R. SÁNCHEZ FERLOSIO: *El Jarama* (obra cumbre, 1956, realismo objetivista).

NOVELA EXPERIMENTAL: Centran sus esfuerzos en la renovación formal y experimentación técnica y lingüística. Desde 1962 con *Tiempo de silencio* de Luis MARTÍN SANTOS hasta el final del franquismo (es el tipo de novela dominante).

Características: Argumento pierde importancia, acción mínima.
Espacio tiende a reducirse y a comprimirse.
Ruptura del relato lineal, **desorden temporal, cronológico**.
Punto de vista narrativo múltiple. Estructura caleidoscópica.
Cambios en la estructura (laberíntica, no lineal, abierta).
Renovación lingüística: léxico rebuscado, sintaxis compleja.
Complejo entramado intertextual.
Mucha experimentación, se habla de “antinovelas”.
Metaliteratura.

Autores y obras del realismo social más significativos:

L. MARTÍN SANTOS: *Tiempo de silencio*; TORRENTE BALLESTER: *La saga/fuga de J. B.*; JUAN MARSÉ: *Últimas tardes con Teresa*; DELIBES: *Cinco horas con Mario*. CELA: *Oficio de tinieblas 5*.

AUTORES:

CAMILO JOSÉ CELA (Iria Flavia, La Coruña, afincado en Madrid) – Premio Nobel de Literatura 1989 y Cervantes 1995. Tiene libros de viajes (Viaje a la Alcarria) y relatos breves (El gallego y su cuadrilla).

Novelas más importantes: *La familia de Pascual Duarte* → Se inaugura el **tremendismo**. Desarrolla la autobiografía de Pascual Duarte. Perspectivismo, autor presenta los hechos mediante diferentes narradores. No critica los delitos de Pascual, lo presenta más como víctima.

La colmena (su mejor novela) → Obra de protagonista colectivo (+ de 300 personajes), se entrecruzan vidas como en una colmena.

Múltiples secuencias. No es puramente objetivista o conductista.

Otras obras suyas: *Mrs. Caldwell habla con su hijo* (mujer al borde de la locura se dirige a través de cartas imaginarias a su hijo muerto); *San Camilo, 1936* (tremendista pero más renovada); *Oficio de tinieblas 5* (acumulación surrealista, sin acción alguna, de reflexiones, pensamientos...); y *Mazurca para dos muertos* (ambienta en la Galicia rural, influencia de Cien años de soledad).

MIGUEL DELIBES (Nació y murió en Valladolid, fue director de *El Norte de Castilla*, ingresó en la RAE, obtuvo múltiples premios). Extensa obra personal de difícil clasificación. Varias etapas:

Primeros años: *La sombra del ciprés es alargada* (sobre la muerte, 1947)

2ª etapa: *El camino*, su primera obra notable, idealiza el mundo rural y los humildes.

Otras obras: *Mi idolatrado hijo Sisí*, *Diario de un cazador*, *Diario de un emigrante*, *La hoja roja*, *Las ratas* (rico lenguaje, léxico campesino castellano).

3ª etapa: *Cinco horas con Mario* (ruptura con la linealidad narrativa, constante reiteración de sucesos que revelan las obsesiones de la protagonista, empleo magistral de la ironía). En esta misma línea de experimentación está *Parábola del naufrago*. Otra novela cumbre suya: *Los santos inocentes* (realismo tradicional + narración vanguardista). Entre sus últimas obras destacan: *Señora de rojo sobre fondo gris* (dedicada a su mujer) y *El hereje*.

EL TEATRO POSTERIOR A 1939 (-1975). ANTONIO BUERO VALLEJO.

Condicionamientos: Las compañías dependen de los empresarios y estos, del gusto de un público **burgués**. Se agravan las limitaciones ideológicas por culpa de la **censura**.

TEATRO DURANTE LA GUERRA → En contexto bélico surge *teatro de urgencia*, militante, utilizado como propaganda política. Republicanos → **Alberti**: *Los salvadores de España*; **Miguel Hernández**: *Teatro en la guerra*; **Max Aub**: *Pedro López García* / Nacionales → **José María Pemán** [franquista] (*El divino impaciente*)

1. TEATRO POSTERIOR A 1939. ETAPAS Y TENDENCIAS (hasta los años 70)

AÑOS 40 (POSGUERRA)

Guerra civil supone corte, ruptura. Unos han muerto, otros están en el exilio (Casona, Alberti, Max Aub), los viejos maestros (Benavente, Arniches) producen escaso interés. Se recurre a comedias extranjeras (Arthur Miller, Tennessee Williams).

Tendencias: → **TEATRO BURGUÉS (CONTINUISTA)**: Alta comedia (teatro *benaventino*), comedia de salón, ambiente burgués, crítica amable de costumbres, escena conservadora. Autores: **PEMÁN** (*La coqueta y don Simón*); **LUCA DE TENA** (*¿Dónde vas, Alfonso XII?*), **CALVO SOTELO** (*La visita que no tocó el timbre*); **RUIZ DE IRIARTE** (*El puente de los suicidas*).

→ **TEATRO DE HUMOR RENOVADO: JARDIEL PONCELA** (*Eloísa está debajo de un almendro; Los ladrones somos gente honrada*) y **MIGUEL MIHURA** (*Tres sombreros de copa*), humor disparatado y poético (precursor del *teatro del absurdo*).

2. AÑOS 50-60. TEATRO REALISTA Y SOCIAL

Teatro inconformista, preocupado, rebelde. **BUERO VALLEJO** (*Historia de una escalera*); **ALFONSO SASTRE** (*Escuadra hacia la muerte*). **Buero Vallejo** se decanta por “**posibilismo**”, o sea, denunciar las condiciones políticas del momento. **Sastre** → agitación, sin autocensura.

En los años 60 hay que sumar **RODRÍGUEZ MÉNDEZ** (*Los inocentes de la Moncloa*); **RODRÍGUEZ BUDED** (*La madriguera*); **CARLOS MUÑIZ** (*El tintero*); **LAURO OLMO** (*La camisa*); **MARTÍN RECUERDA** (*Los salvajes en Puente San Gil*).

Características:

Temas → injusticia social, explotación del ser humano;
lenguaje violento, directo, sin eufemismos,
protagonistas caracterizados como víctimas,
rechazo del teatro de vanguardia y del teatro del absurdo.

ANTONIO BUERO VALLEJO

Tema común de su obra: **Tragedia** del individuo desde punto de vista **social, ético y moral**. **Buero Vallejo es un trágico**. La tragedia **inquieta** (planteando problemas) y **cura** (invitando a superarla). **Anhelos de realización humana y sus dolorosas limitaciones**.

Características de su teatro

Reiteración de temas como: **libertad, justicia, verdad**. Repetición de motivos argumentales y dramáticos (personajes limitados físicamente, espacios con función simbólica).

Ahonda en la **naturaleza humana** (soledad, felicidad, amor, libertad, doblez, hipocresía). Es un **teatro alegórico**, problemas de alcance moral que bordean lo metafísico. Constante **intención de testimonio o crítica social**.

Distinción entre *personajes activos* (carecen de escrúpulos) y *contemplativos* (se sienten angustiados, fracasados, sin esperanza).

Clasificación de su OBRA

TEATRO SIMBOLISTA: *En la ardiente oscuridad; Irene, o el tesoro; La tejedora de sueños.*

TEATRO DE CRÍTICA SOCIAL (analizan la sociedad española y sus injusticias): *Historia de una escalera* (muy importante); *Las cartas boca abajo; El tragaluz* (muy importante).

DRAMAS HISTÓRICOS (para sortear la censura recurre al pasado para denunciar el presente): *Un soñador para un pueblo* (sobre Esquilache); *Las Meninas* (sobre Velázquez); *El concierto de San Ovidio; El sueño de la razón* (sobre Goya).

OBRAS POSTERIORES A 1970 (*La detonación, Llegada de los dioses, La Fundación*): Mayor propósito experimental, novedades técnicas (luminotecnia), ruptura del desarrollo cronológico, etc.

TEMA 8
LA POESÍA DESDE LOS “NOVÍSIMOS” A LA ACTUALIDAD.

AÑOS 70: LOS NOVÍSIMOS: Se abre con *Arde el mar* (1966) de **Pere Gimferrer**. Castellet publica *Nueve novísimos poetas españoles*: **Gimferrer, Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Martínez Sarrión, Félix de Azúa, José María Álvarez, Ana Mª Moix, Vicente Molina Foix, Leopoldo María Panero y Guillermo Carnero.**

Rasgos: **Talante provocador**, evitan discurso lógico (mediante escritura automática)
Experimentación radical con la materia lingüística (audacia estética)
Culturalismo exacerbado (**exhibicionismo cultural**). Gusto por lo decadente, exquisito, refinado (también la sociedad de consumo)
Influídos por **mitología EEUU** (cine, tv, publicidad, cómics).

Evolución: Tras la rebeldía juvenil, moderan su afán experimental, limitan referencias culturalistas y eliminan artificios retóricos innecesarios.

Evolución de los novísimos que da paso a la Generación del 70. Se atenúan las actitudes provocadoras y polémicas, así como el *culturalismo* asfixiante. Pero siguen presentes:

la **METAPOESÍA** (reflexión sobre la propia poesía) → Guillermo Carnero
la **POESÍA EXPERIMENTAL** (mezcla de expresión verbal con aspectos visuales: tipografía, pintura) → Jenaro Talens
la **POESÍA CLASICISTA** (tradición clásica) → Luis Antonio de Villena,
Antonio Colinas, Antonio Carvajal
y la **POESÍA MINIMALISTA** (pureza poética) → Jaime Siles

AÑOS 80 → Poesía de la experiencia, pero muy diversa y heterogénea.

Recuperación de poetas anteriores a los novísimos como Gil de Biedma.
Vuelta a la métrica tradicional y reintroducción del humor.
Experiencias personales comunes a las de sus lectores.
Subjetivismo. Recuperación de lo vital, lo personal y lo emotivo.
Rehumanización.
Referencias y lenguaje propio de la cultura de masas de la sociedad contemporánea.

TEMA 9

LA NOVELA DESDE LA DÉCADA DE LOS 70 HASTA LA ACTUALIDAD. EDUARDO MENDOZA.

Novela → Hoy objeto privilegiado de consumo literario (abundante oferta de textos narrativos: a más lectores, más cantidad y variedad; muchos soportes publicitarios, proliferación de premios literarios, ferias del libro, firmas de libros. Muchos personajes mediáticos se meten a escritores, aunque con muy dudosa calidad.

Rasgos comunes de la NOVELA de las últimas décadas

Recuperación de la trama argumental (menos experimentalismo y juego literario), estética dominante de **carácter realista** en el sentido de que ha de ser verosímil, pero no es el realismo social de los años 50 ni tiene explícito compromiso político. **Novela posmoderna**: Excesivamente individualista. Predominan relatos de **intimismo** y **cierto neoesencialismo**. También hay **neorromanticismo** (seres solitarios, desolados, la muerte, el amor, el misterio). **Simplificación de estructura y técnica narrativa**.

Pluralidad de tendencias: Metanovela (sobre la propia novela): **Luis Landero** (*Juegos de la edad tardía*); **Juan José Millás** (*El desorden de tu nombre*)

Novela de intriga o policíaca: **Eduardo Mendoza** (*La verdad sobre el caso Savolta*); **Lorenzo Silva** (*El alquimista impaciente*); **Antonio Muñoz Molina, Vázquez Montalbán...**

Novela histórica: **Miguel Delibes** (*El Hereje*); **Pérez Reverte** (*Hombres buenos*)

Novela de autoficción: **Javier Cercas** (*Soldados de Salamina*)

Novela psicológica e intimista: **José Luis Sampedro** (*La sonrisa etrusca*)

Novela lírica y estilística: **Julio Llamazares** (*La lluvia amarilla*)

Novela culturalista: **Juan Manuel de Prada** (*Las máscaras del héroe*)

Novela neorrealista: **J. Ángel Mañas** (*Historias del Kronen*)
+ **Afterpop** o **Generación “Nocilla”** (Agustín Fdez. Mallo)

EDUARDO MENDOZA

Abogado, sociólogo, traductor de la ONU, profesor universitario, columnista de *El País* y Premio *Cervantes* 2016.

Primeras obras (1975-1990): ***La verdad sobre el caso Savolta***, primera novela (*ópera prima*), 1975, precursora del cambio, primera novela de la transición democrática (trata de luchas sindicales a principios del siglo XX). Luego escribe ***El misterio de la cripta embrujada*** y ***El laberinto de las aceitunas***, parodias de la novela policíaca. En 1986 publica ***La ciudad de los prodigios*** (evolución social y urbana de Barcelona entre las *Expo* de 1888 1929). Posteriormente saldrá ***Sin noticias de Gurb***, historia por entregas de un extraterrestre en la Barcelona previa a los JJ. OO. de 1992 que fue publicada previamente por *El País*.

1992-actualidad: Consolidación en la narrativa española (de Eduardo Mendoza):

En 1992 publicó *El año del diluvio* (cacique franquista en pueblo franquista, protagonizado por la monja Constanza Briones); en 1996, *Una comedia ligera* (Barcelona de posguerra); en 2001, *La aventura del tocador de señoras* (detective anónimo, expulsado del manicomio en que residía y convertido en peluquero). En 2006: *Mauricio o las elecciones primarias* (trasfondo político posterior a la Transición española); *El asombroso viaje de Pomponio Flato* (parodia del género epistolar y de novelas de intriga como *El código Da Vinci*, mezcla de género policíaco y novela negra). En 2010 gana el Premio Planeta con *Riña de Gatos. Madrid 1936*. En 2012 publica *El enredo de la bolsa y la vida* y en 2015 *El secreto de la modelo extraviada* (ambientadas en Barcelona y protagonizadas por el anónimo detective de novelas anteriores).

El ESTILO de E. MENDOZA: hábil manejo de ingredientes novelísticos de **subgéneros narrativos populares** (novela de aventuras, policíaca, rosa, gótica, negra...), siempre tratados con **humor**, lenguaje lleno de sutilizas e **ironía** (en la mejor tradición cervantina).

TEMA 10

EL TEATRO DESDE LA DÉCADA DE LOS 70 HASTA LA ACTUALIDAD. JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS.

Hacia 1970 → El teatro del absurdo de **Eugéne Ionesco** o de **Samuel Beckett** acabará llegando a los autores españoles, por lo que **hacia 1970** se produce un movimiento de renovación teatral que se opone a la estética realista y que introduce un nuevo lenguaje basado en el espectáculo, la escenografía, las técnicas audiovisuales, la alegoría, la abstracción, es el llamado **teatro subterráneo** (*underground*). Estos autores ven en el teatro un vehículo para protestar y manifestar su disconformidad con el sistema.

- Temas: la pobreza, la soledad, la incomunicación...
- Personajes: más que personas son figuras simbólicas.
- Aspectos formales: el texto ya no es la base del teatro junto a él aparecen proyecciones audiovisuales, objetos, luces; los actores se mezclan con los espectadores... Todo ello lleva a obras muy simbólicas y alegóricas que hacen que este sea un teatro para minorías.
- Autores: **Francisco Nieva** (1924): tiene obras de corte más tradicional, es un teatro de farsa (*La señora Tártara*) y otro más esperpéntico (*Pelo de tormenta*, *La carroza de plomo candente...*). **Fernando Arrabal**: *Pic-nic*, *Los hombres del triciclo*, *Róbame un billoncito*. Otros: **Jose María Bellido**, **Luis Riaza** con *Las jaulas*, **Martínez Ballesteros** con *El país de Jauja...*

La labor de estos autores iría unida a la de los **grupos de teatro independiente** (*Els Joglars*, *Els Comediants*, *La Fura dels Baus* y *CAPSA* en Barcelona; *Los Goliardos* y *TEI* en Madrid; *Corral de Comedias* en Valladolid, *Quart 23* en Valencia, etc.).

Desde 1975 → Con la muerte de Franco el panorama social y cultural cambia: desaparece la censura, se incrementan los premios literarios, resurgen los festivales teatrales... Esto contribuye a una mejora sustancial del espectáculo teatral. Se huirá del experimentalismo y se vuelve a la tradición teatral. Destacan **Antonio Gala**, autor de obras como *Anillos para una dama* o *Petra Regalada*, en las que predomina el tono didáctico y el lirismo; y **Fernando Fernán Gómez**, autor de *Las bicicletas son para el verano*, que trata de la Guerra Civil vista desde un adolescente de familia republicana. Otros autores que emplean las formas tradicionales para reflejar los problemas de su época son: **José Luis Alonso de Santos**, **Fermín Cabal** (*Tú estás loco*, *Briones*, autor con gran contenido político), o **José Sanchís Sinisterra**, quien también trata el tema de la Guerra Civil en *¡Ay, Carmela!*

JOSE LUIS ALONSO DE SANTOS → Es uno de los autores más importantes del último tercio del siglo XX. Su teatro adquiere un enfoque crítico, aunque con un toque humorístico, personajes castizos, y cuyo lenguaje popular es una de las principales fuentes de comicidad.

Tres etapas:

- Teatro con referencias literarias**: son obras que pretenden conmover y divertir (*El combate de don Carnal y doña Cuaresma*, *La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón*).
- Teatro realista**: son crónicas del Madrid de los 80, en ellas están presentes las drogas, los conflictos generacionales, los personajes fracasados, perdedores, humildes... todo ello con un lenguaje de jerga, callejero muy característico (*La estanquera de Vallecas*, *Bajarse al moro*).
- Teatro comercial**: ya en los 90 acude a una comedia más amable (*La sombra del Tenorio*).