

1. LAS GRANDES CORRIENTES DE LA LITERATURA EN EL SIGLO XX

	98	Moder-nismo	el 27	Nove-ntis-mo	Poesía social
Autores	Unamuno, Baroja y Azorín	Rubén Darío y M. Machado			
	A. Machado y Valle-Inclán tienen una evolución diferente y están entre las dos generaciones				
Hecho generacional					
Estilo					
Particularidades	Una generación con dos vertientes				

2. LA NOVELA ANTERIOR A 1936

- **La novela del 98:** (la nómina de autores de esta generación es mayor. Aunque no todos son novelistas, la mayoría utilizará, casi exclusivamente, este género junto con el ensayo)
- Sus temas giran en torno a España, sus paisajes y sus gentes. Pero es problemático hablar de una generación del 98 por no cumplir todos los requisitos generacionales (líder, convivencia, publicaciones comunes, ...) y por la dificultad de colocar en ella a Machado y Valle-Inclán, (este último autor de la única novela que nos ofrece el modernismo Las sonatas)
- **Unamuno:** Bilbao 1864-1936 Salamanca. Fuerte y polémica personalidad. Problemas de fe, existencialista. Crea la "nivola", novela en esqueleto, sin ropaje: Niebla, Paz en la guerra, San Manuel Bueno, mártir (Sacerdote sin fe que va a ser canonizado; sus amigos: Lázaro y Ángela Carballino. Estilo vitalista, escueto y paradójico. importancia total del diálogo. Simbología de nombres y lugares. Temas, la inmortalidad y la fe, realidad trágica o verdad ilusoria. Estructura en secuencias, todo gira en torno al secreto del sacerdote).
- **Pío Baroja:** 1872-1956. Solitario y amargado, pesimista existencial, tierno y cruel con sus personajes. Más de 60 novelas agrupadas en trilogías (Zalacain el aventurero, Camino de perfección, La busca). Despreocupado por la composición pero no por la invención y por la observación. Su estilo pretende ser rápido, vivaz y claro, por eso es antirretórico. Prefiere el párrafo breve y la frase corta y sus diálogos son auténticos. Especial atención al título de esta obra: El árbol de la ciencia, -del bien y del mal bíblicos y de la ciencia mal arraigada en nuestro país- que retrata una España atrasada en muchos aspectos, sobre todo en el de la enseñanza y su universidad. Hay bastantes pinceladas autobiográficas y algunos personajes que no son otra cosa que un *alter ego* de los pensamientos del autor, como Iturriz.
- **Azorín:** alicantino, 1873-1967, periodista y escritor, académico de la lengua, revolucionario en su juventud y conservador en su madurez. Su prosa es excepcional aunque su producción literaria no es excesiva: destaca su novela La voluntad, su crítica literaria (es el inventor del término generación del 98) y sus libros de andanzas y viajes por España.
- **El novecentismo o generación del 14:**
- Es un clima cultural distinto, mucho más intelectual. Se inserta entre el modernismo y el veintiochismo y no llega al vanguardismo. Aunque el problema de España sigue muy presente son más europeístas. Son antirománticos y antirrealistas y huyen de todo lo decimonónico. Se preocupan por un arte puro y ello redundará en un cui-

dado estilo. Género muy cultivado es el ensayo, en el que destacan Eugenio D'Ors y, sobre todo, Ortega y Gasset, gran ideólogo del movimiento, fundador de la revista de Occidente y autor de los ensayos La deshumanización del arte (el artista se aleja del público), La rebelión de las masas (la tiranía poco aristocrática del pueblo no cultivado) y su España invertebrada (en la que señala la falta de un "esqueleto" que de unidad a nuestro país). El novecentismo también dio dos grandes novelistas:

- **Gabriel Miró:** es volutuosos y sensible, y un maestro al captar sensaciones. Domina a la perfección el lenguaje. La acción no es lo fundamental, la forma está por encima del contenido. Sus obras más conocidas son Las cerezas del cementerio y El obispo leproso.
 - **Ramón Pérez de Ayala:** será el mayor artífice de la llamada "novela intelectual". Gran ensayista, su producción novelística ha sido dividida en tres: autobiográfica (La pata de la raposa), de ideas (Prometeo) y universal, más cercana al ensayo (Belarmino y Apolonio). Esta última etapa es más experimental. Su estilo es el fruto de una precisa transcripción del pensamiento.
 - **Ramón Gómez de la Serna:** merece mención aparte. Es el pionero del vanguardismo español, que cultiva en el teatro, la poesía, el ensayo, ... Su gran invención es la greguería = humorismo + metáfora.
- ### 3. LA POESÍA ANTERIOR A 1936
- **El modernismo:** es una amplia corriente anticonformista y renovadora que se opone a la burguesía y que bebe del parnasianismo (poemas escultóricos, mitos griegos, ... perfección formal) y del simbolismo (menos académicos, buscadores incansables del símbolo en la realidad, ... sugeridores y musicales). Su cima es Rubén Darío. La temática es escapista, cosmopolita (evasión), romántica, llena de erotismo y profundiza en las raíces (americanas e hispanas). El modernismo aporta gran riqueza al lenguaje literario, brillantez, delicadeza, color.
 - **Antonio Machado:** Sevilla 1875-1939 Francia. Se identifica con Castilla. Va del institucionalismo al populismo. Su trayectoria es opuesta al 98. Toda su poesía está impregnada de humanidad. Su estilo se resume en estos tres versos suyos: "Ni mármol duro y eterno / ni música ni pintura / sino palabra en el tiempo". Marca así sus diferencias con el modernismo (ornato excesivo) y las vanguardias (exceso de juego). Su primer libro, Soledades, ya le hace un hueco en la historia de la literatura. Aunque modernista él quiere ir más allá: es más sobrio, íntimo. Los temas. Dios, la muerte, el tiempo. Y a pesar de que el poemario está lleno de símbolos, versos y lenguaje modernista, Machado posee ya voz propia. Campos de Castilla, su obra cumbre, se llena de paisajes y gentes castellanas que son también reflejo de su alma, aunque el autor aquí se muestra menos íntimo que en Soledades y más dispuesto a observar el paisaje. El poeta escoge lo austero y lo sobrio preocupado también por la patria. Su poesía es sobria, sencilla, impregnada de una grave emoción. Por ello perdura y tiene la validez que no dan las modas. A partir de aquí Machado escribe menos, destacando Proverbios y cantares.
 - **J. R. J.:** 1881-1958. Está a caballo entre el modernismo y el 27, rechazó posteriormente los influjos de este primer movimiento en su trayectoria poética. Es el poeta con mayúsculas. Se entrega a la poesía totalmente. Solitario hiperestésico escribe "para la inmensa minoría" su poesía ansiosa de eternidad, belleza y conocimiento. Su trayectoria va del modernismo (Almas de violeta) a una pureza (Diario de un poeta recién casado) que no deja de ser compleja. Influyó mucho en sus contemporáneos y en la generación del 27.
 - **La generación del 27:** más bien es un grupo con estrechos lazos de amistad: estudian y trabajan juntos, publican antologías, ... Es la gene-

ración del equilibrio, entre sentimiento e intelecto, lo universal y lo español. Lo hermético y lo popular, la forma y la inspiración. Constituyen la segunda cima de la poesía española. Se habla de tres etapas: hasta 1927 (resabios modernistas, clasicismo); hasta la guerra (irrupción del surrealismo, rehumanización y acento social); después de la guerra (dispersión en el exilio). La nómina la constituyen:

- **Pedro Salinas:** crítico y profesor. Poeta del amor (La voz a ti debida) su lenguaje es sencillo y busca lo auténtico antes que lo bello.
- **Jorge Guillén:** su vida tiene paralelos con el anterior. Su obra fundamental y antológica es Cántico (cinco partes entre un amanecer y un anochecer). Se le opone quizás, Clamor, más social.
- **Gerardo Diego:** recogió en una antología los versos de sus compañeros. Es muy variado y canta vanguardista o clásicamente.
- **Dámaso Alonso:** también fue un inusitado crítico, profesor y poeta. Él rescató y comprendió la obra de Góngora. Es poeta a rachas. La obra existencial que recordamos es Hijos de la ira.
- **Vicente Aleixandre:** poeta ejemplar, Nóbel, es autor de grandiosas metáforas en versos libres escribió y asombró hasta el fin.
- **Lorca:** es vital y triste a un tiempo. La frustración y lo trágico campean por toda su obra. Lo popular y lo culto, la perfección y la pasión se hermanan en él como en pocos autores. Su obra más conocida e influyente, Romancero gitano, eleva a la categoría de leyenda los mundos caló, su éxito lo abrumó. Su otro gran éxito es Poeta en Nueva York, con más acento social y más surrealista.
- **Rafael Alberti:** es otro poeta prolífico, variado en tono, estilo y tema. Sus inicios son populares (Marinero en tierra). Luego se irá barroquizando y asimilando las vanguardias (Sobre los ángeles). Más tarde hará una poesía social, no tan audaz y lograda estilísticamente.
- **Cernuda:** su homosexualidad lo aísla y lo hace rebelde: su obra se unifica bajo el significativo título de la realidad y el deseo. Su voz se hace más personal al desechar los ritmos marcados, la rima y el lenguaje rico en imágenes.
- Miguel Hernández: a caballo entre el 27 (el epígono, lo llamó D. Alonso) y el 36, este alicantino que se formó a sí mismo, republicano, aúna como nadie la fuerza de la inspiración y el arte riguroso, lo popular y la técnica. El libro que le da un lugar en la literatura es El rayo que no cesa, libro de sonetos en los que el amor, la vida y la muerte campean en un artificio tan elaborado que no se aprecia. Su humanidad y arrebató emocional quedan reflejados en poemas como la Elegía a Ramón Sijé o en las Nanas de la cebolla.

4. EL TEATRO ANTERIOR A 1936

- **Tendencias y formas teatrales:** el teatro tiene fuertes condicionamientos comerciales que se manifiestan en lo ideológico y en lo estético. Hay una división entre los que triunfan (Benavente) y los que renuevan (Valle y Lorca). Otras tendencias son el teatro en verso, el cómico con la comedia costumbrista y el sainete (los Álvarez Quintero, Arniches, o Pedro Muñoz Seca). También intentaron renovar autores de la talla de Unamuno, Azorín, Gómez de la Serna y algunos autores del 27.
- **Valle-Inclán:** cultivó todos los géneros y alcanzó gran fama por su arte y por su vida. Da gran importancia a la estética, incluso en su ideología. Toda su obra va desde un elegante modernismo (Sonatas) a una crítica basada en la deformación (esperpentos). Divinas palabras y Luces de bohemia son los mejores ejemplos de esto último, el esperpento, creación valleinclanesca: la imposibilidad de la tragedia da el esperpento, una deformación grotesca que contrasta con lo excelso.

- *Lorca*: puesto que su tema central es la frustración vital sus protagonistas son mujeres. Aquí se aleja del teatro en verso aunque no deja de latir su hondo aliento poético. Su eje fundamental será, en la mayoría de los casos, la realidad psicológica de la mujer española, dominada en esta ocasión por el instinto de maternidad y el deseo del hijo. Este impulso biológico y sexual surge con tanta fuerza que está abocado a la tragedia: la protagonista acaba asesinando a su marido. En esta obra aún aparecen muchos elementos líricos. Desaparecerán por completo en obras completamente dramáticas como *La casa de Bernarda Alba* donde conviven perfectamente estética y realidad desgarrada, y se enfrentan exterior e interior, interior que se encarna en una madre autoritaria y cinco hijas enclaustradas por el luto (AMAMA). Los otros dramas fundamentales son *Yerma* y *Bodas de sangre*.

5. LA NOVELA POSTERIOR A 1936

- *La sociedad española de la posguerra como tema narrativo*: de la angustia existencial pasamos a las inquietudes sociales que da como resultado un realismo social. Se pasa entonces de lo individual a lo colectivo. Los temas son: la dura vida del campo, el mundo del trabajo y lo urbano. También nos encontraremos novelas de la burguesía. Destacan Aldecoa, *Duelo en el paraíso* de Goytisolo o *Primera memoria* de Ana María Matute.
- *La renovación de las técnicas narrativas*: el cansancio el realismo dominante y su literatura magnetofónica y cinematográfica. Hay quien afirma que esa literatura política no era ni una cosa ni otra. Es el influjo extranjero (europeo e hispanoamericano) el que abrirá nuevos horizontes. Los veteranos abren nuevos caminos: lo kafkiano en *Cinco horas con Mario*, o lo mágico e irracional en *La saga/fuga de J. B.*
- *Las últimas generaciones de narradores*: Benet con *Volverás a Región*, Marsé con *Últimas tardes con Teresa* y *Si te dicen que caí*, ambos grandes renovadores. Destacamos también *Señas de identidad* y a los hermanos Goytisolo; Eduardo Mendoza con *La verdad sobre el caso Savolta*, Vázquez Montalbán, Pérez Reverte y una innumerable plantilla que aún tiene mucho que ofrecer.
- Gracias al papel puramente transmisivo que el autor adopta para dejar solo al protagonista en la directa relación de su vida, *La familia de Pascual Duarte* ofrécese al lector, en lo esencial, como la confesión de un condenado a muerte. El condenado confiesa sus culpas para explicar públicamente su conducta. Los males que ha cometido no hallarán perdón de Dios ni justificación ante ningún tribunal, pero explicando cómo vino a cometerlos, a partir de qué circunstancias, podrá él mismo iluminar la trayectoria de su vida y serenar con esa luz de la palabra escrita su turbada conciencia. En rigor el crimen culminante de Pascual no es el que tiene por víctima a su madre, aunque así lo parezca, sino el que tiene por víctima al Conde, crimen solamente aludido en la obra pero que es el que lleva al protagonista, sin remisión, al patíbulo. *La familia de Pascual Duarte* no es, claro, una novela sobre la guerra, pero tampoco un experimento humorístico, sensacionalista o puramente literario. Constituye una primera tentativa de realismo existencial que refleja un mundo sórdido y violento, *tremendista* (técnica del autor gallego que, como un aguafuerte, destaca lo más desagradable de la realidad).
- F. Ayala: narrador y crítico español. Nació en Granada en 1906. Se graduó en Derecho en la Universidad de Madrid en 1929, de la que fue catedrático en 1933. Debió exiliarse durante la Guerra Civil y, finalizada ésta, se instaló en Argentina. En 1950 trabajó en la Universidad de Puerto Rico y en 1958 en universidades norteamericanas.

Cultivó una prosa llena de finos matices, culta e intelectual. En *Los usurpadores* (1949) "el poder ejercido por un hombre sobre su prójimo es siempre una usurpación", toma cuerpo en diferentes ilustraciones de inspiración histórica. La narrativa de Ayala tiene la virtud de aproximarnos a situaciones cuya construcción hace perfectamente verosímiles, pero cuya dimensión imaginaria apunta a una realidad más profunda

6. LA POESÍA POSTERIOR A 1936

- Las distintas tendencias de la poesía española de la posguerra: ya dijimos que los distintos poetas del exilio, después de una poesía social y más o menos comprometida, tomaron distintos rumbos. Hay una rehumanización de los versos y una mayor preocupación por el hombre. Dámaso Alonso divide la generación del 36 en poetas arraigados (religiosos y clásicos Leopoldo Panero o Luis Rosales) y desarraigados (la búsqueda trágica de Carlos Bousoño o Gabriel Celaya). Inclasificables son José Hierro o José María Valverde. La poesía social, preocupada obsesiva y políticamente por España, se consolida con Celaya y Blas de Otero.
- *Gabriel Celaya*.-También vasco de origen, su primer libro, *Marea de silencio* (1935), reflejaba influencias surrealistas. En la década de 1950 se incorporó de lleno a la poesía social y se situó en una línea ideológica muy cercana a la del Partido Comunista. Sus libros más importantes son: *Las cartas boca arriba* (1951), *Cantos iberos* (1955) y *Canto en lo mío* (1968); en 1969 publicó sus *Poesías completas*.
- *Blas de Otero*: la obra de Otero es un resumen de la poesía española. Pasa por tres etapas:
 1. Existencial (*Ancia*): *Ángel fieramente humano* y *Redoble de conciencia*, ya en sus títulos se nos muestra el desarraigo de un yo existencial que busca en la metafísica y en la religión el absoluto. Sus sonetos son densos, violentos y expresivos.
 2. Poesía social: *Pido la paz y la palabra*, es ya un libro más preocupado por España, menos introspectivo y más solidario. Él sí se dirige a la inmensa mayoría y tiene por tanto un lenguaje más sencillo en el que aparece lo popular y grandes personajes de nuestra historia.
 3. Búsqueda de nuevas formas.
- Ángel González: poeta y profesor de literatura, pertenece al grupo conocido como -Generación de los 50- o del medio siglo. Nació en Oviedo y su infancia estuvo marcada por la sombra de la guerra civil. Son los años en los que la llamada "poesía social" se encuentra en auge y, con ella, la adhesión casi general a un lenguaje directo escasamente elaborado y al compromiso ideológico. Los recién llegados se unirán con generosa actitud a quienes habrían iniciado la línea del inconformismo. Desdeña a aquellos poetas que no separan «los ojos del firmamento», ocupados como están en «el Tiempo, no en la Historia». Es autor de varios libros: *Áspero mundo*, *Palabra sobre palabra*,... Escritos en un lenguaje próximo a la expresión coloquial, en ellos se hace dueño de una poesía humanamente comprometida, teñida de fina ironía, humor y de una denuncia moral que se lleva a cabo con un enfoque satírico y un tono sarcástico.
- *Últimas generaciones poéticas*: en 1970 se publica una antología de los llamados "novísimos" (Leopoldo panero, Vázquez Montalbán) que da fe de la fecundidad y vigencia de la poesía hasta nuestros días. En los temas se va de lo personal a lo público, y en el estilo encontramos una renovación tal que se hermanan con las vanguar-

días. De hecho hablamos de minimalismo, conceptualismo, nuevo barroquismo. La variedad y la nómina es tal que cualquier intento de resumir o esquematizar resultaría incompleto.

7. EL TEATRO POSTERIOR A 1936

- *Las nuevas formas dramáticas*: por fin se supera el realismo y se asimila la experimentación que hay en Europa, aunque el tono sigue siendo crítico. La realidad se sustituye por símbolos. Surgen grupos independientes: La Cuadra, Els Joglars, que aúnan modernidad, experimentación y popularidad.
- *El teatro del absurdo*: se puede tomar a Mihura como precursor del teatro del absurdo, pues combina el humor trágico, la verdad profunda con lo ridículo, logrando a través de esta sinrazón llamar la atención sobre el absurdo y las contradicciones humanas, mejor incluso que el realismo o el teatro dialéctico. Lo que ocurre es que Mihura no tiene ese fondo de filosofía existencial que encontramos en Ionesco o Brecht, máximos representantes de este tipo de teatro. En España este teatro fue cultivado con desigual éxito, destacamos las obras de autores catalanes como Joan Brossa. Mihura escribe su primera comedia a los veintisiete años (1932) Su primera obra, *Tres sombreros de copa*, no fue entendida por el público de la época y no fue estrenada hasta 20 años después. Obtiene entonces buena y los empresarios piden nuevas obras a Mihura -llegó a estrenar tres comedias en el mismo año. Mihura utiliza el teatro del absurdo (diálogos sin sentido e irracionales, personajes estrambóticos, situaciones irreales...) porque pretende que su obra sea un teatro evasión de las preocupaciones diarias cuyo único fin es buscar la risa y procurar un buen pasatiempo al espectador, sin ninguna intención didáctica. Su humor enlaza con Jardiel Poncela (*Eloísa está debajo de un almendro*) y Ramón Gómez de la Serna.
- *El teatro experimental*: quizás pueda decirse que las vanguardias han dado su fruto más jugoso en estos movimientos reaccionarios. Ya se han comentado rasgos de él y que han bebido de fuentes extranjeras. De hecho, la repercusión del teatro español fuera de nuestras fronteras es nulo si no hablamos de Lorca.
- *El teatro de protesta y denuncia*: aparece acompañado de un nuevo público no burgués y ayudado por un relajamiento de la censura. Los temas son la burocracia deshumanizada y la esclavitud del trabajador, la alineación. Este teatro convivió con obras comerciales de éxito como las de Alfonso Paso. Sus máximos representantes son Buero Vallejo y Alfonso Sastre que nos dice que prefiere un mundo justo no artístico que uno artístico e injusto.
- Buero representa el realismo social en el teatro. A pesar de su enfrentamiento con el Régimen, el autor tuvo un éxito sin precedentes hasta el fin de sus días y es considerado uno de los mejores dramaturgos españoles. Predomina en él un tono de inquietud insatisfecha, sólo compensada por una vaga confianza en el futuro o en la eficacia salvadora de ciertos valores del espíritu: el amor, la fe, la sinceridad... Suele evitar la afirmación dogmática o la solución fácil, limitándose a presentar con toda su crudeza el conflicto "entre individualidad y colectividad, entre necesidad y libertad". La obra sigue la estructura tradicional. Sus obras más conocidas son *El tragaluz* e *Historia de una escalera*, en cuya última escena, dos personajes, ya fracasados en su vida, contemplan en sus hijos las mismas ilusiones que ellos mantuvieron en su juventud.

reyvindiko@gmail.com