

TEMA XV: LITERATURA PRIMERA MITAD S. XX

1. Lírica de la segunda mitad del siglo XX

En España los acontecimientos históricos que van a influir en los escritores del momento son la pérdida de las últimas colonias americanas (1898), la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, la dictadura franquista, ... Estos hechos serán la causa de diferentes movimientos literarios. Los escritores se sentirán atraídos por varios.

1. 1. La poesía de los años cuarenta

Los escritores se dividirán en dos grupos:

- Los que se van al exilio (apoyar bando republicano)
- Los que se quedan en España.

En estos que se quedan en el país encontramos distintas tendencias:

- Poesía arraigada; partidaria de la ideología del régimen franquista; en torno a revistas como *Escorial* y *Garcilaso*. Los autores recuperan formas clásicas (soneto, temas como amor, religión, patria, exaltación del pasado y la historia de España). Autores: Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, Leopoldo Panero, Luis Felipe, Rafael Morales, ...
- Poesía desarraigada; poesía de autores republicanos que se quedaron tras la guerra; tuvieron que hacer frente a la censura para poder publicar sus obras; alrededor de la revista *España*. Poseía sencilla y directa, con temas como amor, religión o problemas sociales desde un punto de vista trágico. Autores: Carlos Bousoño, Dámaso Alonso (obra, *Hijos de la ira*)

1. 2. La poesía de los años cincuenta

Surge en España una poesía social con la que se quiere mostrar la realidad del país tras la guerra y durante el franquismo. Se pretende cambiar la sociedad denunciando injusticias y problemas sociales del país. Sus temas son: preocupación por España, los problemas del ser humano y solidaridad con las clases bajas, ... Se emplea la poesía para concienciar a la sociedad y para ayudar a los oprimidos. Los poetas manifiestan su desacuerdo con el régimen. Consideran que la poesía debe ser un arte del pueblo y no un arte elitista, por ello usan un lenguaje sencillo y coloquial. Autores: Blas de Otero (*Pido la paz y la palabra*), Gabriel Celaya (*Cantos Íberos*)

1. 3. La poesía de los años sesenta

En estos años la poesía social está agotada y los poetas regresan a la literatura anterior a la guerra. Se retoman los temas intimistas y se escribe sobre el amor, amistad, infancia, soledad, ... Se debe reflejar la intimidad y sus experiencias personales a través de un lenguaje natural y humorístico con el que expresan su subjetividad. No tiene tanto desarrollo como en la década anterior. Poetas: Jaime Gil de Biedma (*Poemas póstumos*), José Luis Goytisolo (*Salmos al viento*), Claudio Rodríguez (*Don de la ebriedad*), Francisco Briones, José Ángel Valente, Carlos Barral, ...

1. 4. Los novísimos (años setenta)

En 1968 surge este nuevo movimiento poético que van a representar la tendencia más innovadora de la poesía de posguerra. Son un grupo de poetas nacidos tras la Guerra Civil y que se han educado en una cultura de masas (cine, música, tv, ...) y que incluyen en sus obras referencias a esa cultura. Reivindican el papel de los poetas exiliados y olvidados por el franquismo.

Características:

- Formación académica universitaria
- Experimentación mediante formas vanguardistas

- Consideración de la literatura como un arte para unos pocos
- Temas variados: intimistas, políticos, sociales..., tratados desde un punto de vista distante.
- Actitud pesimista frente a la realidad.

Autores: Leopoldo María Panero, Pere Gimferrer, Vicente Molina Foix, Félix de Azúa,..

1. 5. La poesía actual

A partir de los años ochenta se abandona el vanguardismo de los novísimos y se regresa la poesía intimista de la década anterior. En la poesía actual podemos encontrar distintas tendencias , ya que está integrada por poetas de diferentes generaciones. Algunas tendencias poéticas son:

- *Surrealista*(se escribe poesía experimental); autores: José Miguel Ullán, Luis Miguel Rabanal,...
- *Clasicista*(temas mundo clásico, mitología); autores: Guillermo Carnero, Luis Alberto de Cuenca, Antonio colinas,...
- *Experimental*(se basa en la poesía visual de los *collages* o metapoesía); autores: Julia Castillo, Álvaro Valverde.
- *Neorromántica*; autores: José María Parreño, Francisco Bejarano.
- De la *experiencia*(regresa a la literatura social de los años cincuenta); autores: Gil de Biedma, Juan Luis Panero, Andrés Trapiello,...

1. 6. La poesía hispanoamericana

A principios del s.XX el movimiento modernista triunfa en Hispanoamericana. Este llegará de la mano del nicaragüense Rubén Darío. Estos buscan en la poesía norteamericana nuevos modelos para su poesía, alejándose de la influencia de la literatura española. Autores, además de Rubén Darío, José Martí, Leopoldo Lugones o Amado Nervo.

En los años veinte el modernismo empieza a agotarse y los poetas hispanoamericanos empiezan a experimentar con nuevas formas. Aparecen distintos movimientos:

- *Posmodernismo*: pretende reflejar la realidad americana desde una visión costumbrista. Autores: Gabriela Mistral, Leopoldo Lugones.
- *Vanguardismo*: igual que en Europa, aparecen numerosos movimientos vanguardistas de corta duración: creacionismo(Vicente Huidobro), ultraísmo (José Luis Borges), surrealismo(Pablo Neruda, Octavio Paz)
- *Poesía negra* o antillana: surge de los habitantes negros descendientes de esclavos africanos. Es una poesía de denuncia(marginación, posición de la población negra en América, folclore,..). Autor destacado Nicolás Guillen.

Autores destacados de la lírica hispanoamericana

- César Vallejo; comienza influido por el modernismo (*Los heraldos negros*), después en *Trilce* se encuentran poemas vanguardistas y más tarde comienza a escribir poemas sociales y comprometidos con los problemas humanos y sociales(*Poemas humanos*).
- Jorge Luis Borges; vive en España en su juventud y se une al movimiento ultraísta. Estilo clásico con un lenguaje culto y elaborado. Obras: *El hacedor*, *La cifra*,..
- Pablo Neruda; al igual que el resto de los poetas hispanoamericanos , evoluciona a lo largo de varias tendencias poéticas: modernismo, surrealismo, poesía social,..Se inicia con en el posmodernismo(*Veinte poemas de amor y una canción desesperada*). Se traslada a España y se relaciona con autores de la Generación del 27, a los que influirá con su obra. Escribió una poesía comprometida donde defiende la rehumanización del arte. Obra: *Canto general*.
- Octavio Paz; pasa por diferentes tendencias a lo largo de su trayectoria. Obra: *Libertad bajo palabra*.

2. La novela de la segunda mitad del siglo XX

Igual que los poetas muchos novelistas tuvieron que exiliarse tras la Guerra Civil, aunque continuaron escribiendo en el exilio. Podemos destacar: Ramón J. Sender con *Réquiem por un campesino español*, Max Aub con *El laberinto mágico*, Francisco Ayala con *Muertes de perro* o Rosa Chacel con *La sinrazón*.

En los años cuarenta aparecerán dos novelas que muestran una visión bastante crítica de la realidad del momento: *La familia de Pascual Duarte* de Camilo José Cela (inicia corriente tremendista) y *Nada* de Carmen Laforet.

2. 1. La novela de los años cincuenta

Evoluciona desde una visión pesimista de la sociedad a una visión crítica y preocupada por los problemas sociales. Surge el realismo social a partir de la publicación de *La colmena* (Camilo J. Cela). Los autores querían denunciar la situación de España tras la guerra e incitar a la población a que luchara contra las injusticias.

Temas de los autores: la vida en el campo, la vida relajada de la burguesía, la explotación de los trabajadores, ... Todo con un estilo sencillo.

Características de este realismo social son:

- Uso de una perspectiva objetiva y neutra.
- La desaparición del autor, que narra la historia desde fuera, sin hacer comentario sobre lo que narra.
- La presencia de protagonistas colectivos que representan a una clase sociales.
- Análisis psicológico de los personajes.
- La concentración del espacio y del tiempo.
- La preferencia del dialogo sobre la narración para presentar a los personajes de una forma más objetiva para que el lector pueda conocer su mentalidad.
- Autores: Ignacio Aldecoa (*El fulgor y la sangre*), Carmen Martín Gaité (*Entre visillos*), Rafael Sánchez Ferlosio (*El Jarama*), José Manuel Caballero Bonald (*Dos días de septiembre*); además Camilo J. Cela, Miguel Delibes y Gonzalo Torrente Ballester.

***Miguel Delibes**

Nació (1920) y murió (2010) en Valladolid. En su narrativa emplea temas como la naturaleza y el rechazo al materialismo. Presenta personajes humildes e indefensos en la sociedad deshumanizada que los rodea. Su prosa es de estilo sencillo con el que describe el mundo rural español.

Obras: *El camino*, *Las ratas*, *La sombra del ciprés es alargada*, *Los santos inocentes*, *Cinco horas con Mario*, esta última considerada su mejor novela. En ella nos presenta a Carmen, que habla con su marido muerto la noche que lo está velando, a través de un monólogo interior, el autor realiza una crítica de las clases medias provincianas y de las diferencias en la educación de la población.

2. 2. La novela de los años sesenta y setenta

En los años sesenta el realismo social empieza a desgastarse y los escritores comienzan un nuevo estilo narrativo experimental inspirado en los grandes novelistas extranjeros (Joyce, Kafka, Proust, Faulkner, ...)

Características de esta novela:

- argumento casi inexistente; las obras se centran en la descripción de los personajes y situaciones.
- Estructura elaborada con numerosos saltos temporales y espaciales, elipsis, ..
- Presencia de monólogos interiores con los que los personajes expresan sus pensamientos.

- Personajes desequilibrados, desorientados,..
- destinada a un público minoritario
- Uso de diferentes narrativas (primera, segunda y tercera persona en la misma novela)
Autores: Luis Martín-Santos (*Tiempo de silencio*), Miguel Delibes (*Cinco horas con Mario*), Torrente Ballester (*La saga/fuga de J.B.*), Camilo J. Cela (*San Camilo 1936*), Carmen Martín Gaité (*Retahílas*), Juan Goytisolo (*Señas de identidad*); Juan Benet (*Volverás a Región*); Juan Marsé (*Últimas tardes con Teresa*)
En los años setenta los escritores están cansados de esa novela experimental y novedosa y vuelven a la novela tradicional con una trama definida y lineal.
Autores: Manuel Vázquez Montalbán, Álvaro Pombo, José María Merino, Luis Mateo Díez, Félix de Azúa, Juan José Millás o Eduardo Mendoza (*La verdad sobre el caso Savolta*)

2. 3. La novela actual

A partir de los años ochenta la narrativa vuelve al tradicionalismo reflejado en distintos tipos de novelas:

- Policíacas y de intriga: Arturo Pérez-Reverte (*La tabla de Flandes*), Carlos Ruíz Zafón (*La sombra del viento*), Antonio Muñoz Molina (*El invierno en Lisboa*), Manuel Vázquez Montalbán (serie detective Carvalho)
- Históricas: Torrente Ballester (*La isla de los jacintos cortados*), Arturo Pérez Reverte (*El capitán Alatriste*), Eduardo Mendoza (*La ciudad de los prodigios*), Antonio Muñoz Molina (*El jinete polaco*).
- Intimistas o líricas; tratan temas de introspección psicológica. Autores: Juan José Millás (*La soledad era esto*), Soledad Puertolas (*Queda la noche*), Carmen Martín Gaité (*Lo raro es vivir*), Javier Marías (*Mañana en la batalla piensa en mí*), Belén Gopegui (*La escala de los mapas*)
- Experimentales; no tan radicales como en generaciones anteriores. Autores: José María Merino (*La orilla oscura*), Juan José Millás (*El desorden de tu nombre*), Miguel Espinosa (*Escuela de mandarines*)

2. 4. La novela hispanoamericana

En las primeras décadas del s. XX seguirá las mismas tendencias que en el s. XIX:

- Novela realista de la tierra, planteará los problemas sociales americanos. Destacan: Rómulo Gallegos (*Doña Bárbara*), Ricardo Güiraldes (*Don Segundo sombra*-centrada en el mundo rural), José Eustasio Rivera (*La vorágine*-centrado en naturaleza exótica y salvaje de Hispanoamérica)
- Novela sobre la revolución mexicana; Mariano Azula (*Los de abajo*)
- Novela indigenista; denuncia la explotación del indio americano por parte de los colonizadores blancos. Destacan: *Los ríos profundos* (José María Arguedas), *Huaspungo* (Jorge Icaza)

* El realismo mágico

Aparece en los años cincuenta y mezcla elementos fantásticos con la vida cotidiana. Se caracteriza por un deseo de innovación formal y por el empleo de técnicas narrativas modernas con las que los autores plantean sus preocupaciones existenciales. Autores: Miguel Ángel Asturias (*El señor presidente*), Alejo Carpentier (*El siglo de las luces*), Juan Rulfo (*Pedro Páramo* y colección de cuentos *El llano en llamas*).

*El boom hispanoamericano

En los sesenta se produce un fenómeno literario conocido como el boom de la novela hispanoamericana. Esta funde el realismo mágico con la experimentación de nuevas técnicas

narrativas como ruptura del tiempo y espacio, mezcla de estilos, la presencia de distintas perspectivas,...

Autores:

.- Mario Vargas Llosa; se inicia con la obra *La ciudad y los perros*. En sus novelas no se encuentra el elemento mágico, sin que se caracteriza por reflejar la realidad desde un punto de vista mordaz y crítico. Obras: *Conversación en la catedral*, *La fiesta del Chivo*.

.- Julio Cortázar; uno de los grandes renovadores de la literatura. En sus obras se mezcla lo absurdo con lo cotidiano con naturalidad. Obra: *Rayuela*(realiza un collage narrativo que permite leer la novela de distintas formas: de manera lineal o saltando de un capítulo a otro).

.- Gabriel García Márquez, se caracteriza por mezclar los mitos con la realidad; en su obra lo mágico y lo real se funden de forma natural. Obras: *Cien años de soledad*, *Crónica de una muerte anunciada*, *El amor en los tiempos del cólera*.

.- Otros autores: Ernesto Sábato (*Sobre héroes y tumbas*), Manuel Puig (*Boquitas pintadas*)

3. La evolución del teatro de mediados del siglo XX

Tras la Guerra Civil en el teatro español triunfarán obras de autores de teatro tradicional anterior a la guerra (Benavente y Arniches)

3. 1. Teatro de los años cuarenta

Nos encontramos con dos corrientes dramáticas: una humorística y otra histórica y política. Destacan:

.- Enrique Jardiel Poncela; escribe un teatro humorístico caracterizado por la ruptura de las formas tradicionales y la innovación. No fue muy bien acogido por el público por lo que tuvo que adaptarse al gusto de la sociedad burguesa española. Obras: *Los ladrones somos gente honrada*, *Eloísa está debajo de un almendro*, *Usted tiene ojos de mujer fatal*,...

.- Miguel Mihura; crea un teatro con el que se burla de la burguesía y sus hábitos provincianos. Obras: *Isabel y la extraña familia*, *Ninette y un señor de Murcia*, *Tres sombreros de copa*.

.- Fuera de España (exilio) destaca: Rafael Alberti (*Noches de guerra en el museo del Prado*), Max Aub (*El rapto de Europa*), Alejandro Casona (*La dama del alba*).

3. 2. Teatro de los años cincuenta

Aparece un teatro realista preocupado por los problemas sociales y la realidad española. Los autores realizan una crítica de la sociedad que los rodea a través de personajes humildes.

Destacan: Antonio Buero Vallejo (*Historia de una escalera*, *El tragaluz*, *Un soñador para un pueblo*), Alfonso Sastre (*Escuadra hacia la muerte*, *La sangre y la ceniza*).

3. 3. Teatro de los años sesenta

Surge un movimiento de renovación teatral cercano al que se está desarrollando en Europa en esos momentos (teatro del absurdo, teatro de Bertolt Brecht,..). Es innovador y comprometido que no tendrá éxito porque no fue aceptado ni por público, ni por la crítica debido a la ruptura de las convenciones escénicas y la escasa valoración del texto.

Destacan: Lauro Olmo (*La camisa*), José Martín Recuerda (*Los salvajes de Puente San Gil*).

Aparecen numerosos grupos teatrales independientes tales como Els Joglars, Tábano, Los Goliardo, Teatro Experimental Independiente,...

3. 4. Teatro de los años setenta

Surge un teatro renovador y vanguardista que experimentará con nuevas fórmulas teatrales y quedará relegado para minorías. Son importantes las obras de Fernando Arrabal, crea el "teatro pánico" (elementos vanguardista y rasgos del teatro del absurdo). Obras: *Picnic*, *El cementerio de*

automóviles. Otro autor es Fernando Nieva, creador del "teatro furioso", con obras como *La carroza de plomo candente*.

Aparecen grupos de teatro independiente como Dagoll-Dagom, Els Comediants, La Fura dels Baus. Con la llegada de la democracia a finales de los setenta, se produce otro cambio en el teatro con obras de vanguardia que no gustan al público.

3. 5. Teatro a partir de los años ochenta

Tras el fracaso del teatro de la década anterior se vuelve a un teatro más tradicional y accesible al público, aunque todavía existen obras de autores exiliados (Max Aub, Rafael Alberti)

Algunos autores de esta época:

- Antonio Gala, obras realistas con protagonistas femeninas como *Samarkanda o Anillos para una dama*.
- José Sanchis Sinisterra, combinara teatro tradicional con formas experimentales en obras como *¡Ay, Carmela!*, *Valeria y los pájaros*.
- José Luis Alonso de Santos, escribirá un teatro cómico con el que refleja aspectos de la sociedad del momento, como vemos en *La estanquera de Vallecas*, *Bajarse al moro*.
- Fernando Fernán Gómez, cultiva el teatro realista *Las bicicletas son para el verano*.

Con el surgimiento del Centro Dramático Nacional (1978) y la Compañía Nacional de Teatro Clásico (Adolfo Marsillach, 1986) se produjo el renacimiento del teatro con la recuperación de obras de generaciones anteriores (Benavente, Mihura, Jardiel Poncela,..). También se mantienen las compañías de teatro independientes que habían surgido en la época anterior (La Fura del Baus, Els Comediants) con la creación de obras teatrales provocadores y novedosas.

En los últimos años se ha producido el auge del teatro musical, con la adaptación de obras internacionales como *Los miserables* (Victor Hugo, s XIX), *Cats* o *El rey león* o ha creado obras musicales propias como *Hoy no me puedo levantar* o *Marta tiene un marcapasos*.