

TEMA 4. LA LITERATURA DEL SIGLO XX HASTA 1939

1. CONTEXTO HISTÓRICO

Principios de Siglo La España del siglo XX recibe una doble y penosa herencia del siglo anterior; por una parte, es un país dividido entre tradicionalistas y progresistas, o casticistas y europeizantes (las “dos Españas”); por otra, es un país en franca decadencia. En efecto, mientras otras naciones europeas afianzan su imperio colonial, España lo ha ido perdiendo. El “desastre del 98” constituye un fuerte golpe en decadencia. La sociedad española se compone, en su base, de una gran masa rural dominada por el caciquismo, a la que se añade un proletariado industrial desarrollado casi exclusivamente en Cataluña y País Vasco. La dura condición de estos sectores contrasta con las condiciones y el lujo de las clases privilegiadas. La política de aquellos años se caracteriza por la decadencia iniciada en el último cuarto del siglo XIX. Alfonso XIII llega a la mayoría de edad en 1909; en el gobierno siguen alternándose conservadores y progresistas, sin que ni unos ni otros aporten soluciones nuevas. Surgen, así, movimientos político - sociales (como el Regeneracionismo de Joaquín Costa) y culturales (como la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos) que propugnan diversas medidas. La lucha revolucionaria adquiere proporciones gravísimas en la “semana trágica” de Barcelona (1910). En 1911, se funda la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores), sindicato de inspiración anarquista.

2. EL MODERNISMO

El impulso decisivo de la poesía modernista, se debe a la llegada de Rubén Darío a España en 1892, que pronto se convierte en maestro indiscutido para muchos. Seguidores suyos son Villaespesa, Marquina, pero sobre todo Manuel Machado y Juan Ramón Jiménez. El modernismo es, ante todo, una renovación estética, y más en concreto, del lenguaje poético, que surge de una síntesis del parnasianismo y el simbolismo, dos corrientes poéticas francesas. De la primera toma la noción del arte por el arte, el gusto por lo refinado y por la belleza perfección formal; del simbolismo recibe el gusto por la música y la tendencia a incorporar símbolos, sinestias y todo tipo de imágenes sensoriales.

Los **temas** modernistas más recurrentes son:

A) Una desazón romántica. En efecto, son notables las afinidades entre románticos y modernistas: análogo malestar, sensación de desarraigo, de soledad... Por encima de la razón, vuelven a colocarse lo irracional y las pasiones, lo misterioso, lo fantástico y los sueños. Sintomático de este talante romántico es la presencia de lo otoñal, de lo crepuscular, de la noche manifestaciones como el hastío, la tristeza...

B) El “escapismo”. También como los románticos, los modernistas huyen del mundo para demostrar su desacuerdo con la realidad. Esa evasión se produce en el espacio y en el tiempo, hacia el pasado medieval, renacentista, dieciochesco. Sus ambientes externos predilectos son la Antigüedad clásica, el mundo medieval y legendario, el espacio oriental y el ambiente de París. A ello se añade el gusto por la mitología clásica. Este escapismo da cabida en los textos a dioses y ninfas, vizcondes, mandarines, princesas y odaliscas. Es un mundo poblado de castillos, pagodas, salones versallescos, jardines perfumados; cisnes y libélulas, camellos y elefantes, flores de lis y de loto, y en el que brillan el marfil, las piedras preciosas...

C) El cosmopolitismo. Relacionado con la necesidad de evasión y con ese refinamiento aristocrático, estaría el cosmopolitismo y en especial, la devoción que los modernistas sintieron por París, con sus cafés, sus “dandys”, sus damas galantes...

D) El amor y el erotismo. Hay en la temática modernista un gran contraste entre un amor delicado, idealizado y melancólico, frente a muestras de un erotismo desenfadado, plagado de sensuales descripciones y evocaciones paganas.

En cuanto al estilo, hay que insistir en la profunda renovación llevada a cabo por los modernistas. Se amplían profundamente los recursos expresivos:

- Utilización de los recursos fónicos, de la musicalidad, del color, del olor y en general de todos los sentidos.
- Adjetivación ornamental y uso de sinestesias, metáforas y símbolos.
- La métrica: los modernistas enriquecieron los versos y estrofas: usan el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo, versos muy poco usados hasta entonces.

Principales autores y obras modernistas.

RUBÉN DARÍO escribe Azul, con claros tonos parnasianistas (“el arte por el arte”). Publica después Prosas Profanas, libro que deslumbró por sus innovaciones métricas y que incluye su famoso poema *Sonatina*. Otras obras: Cantos de vida y esperanza.

MANUEL MACHADO escribe Alma, Ars moriendi y otras obras de tono modernista en colaboración con su hermano Antonio Machado.

Sonatina

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.

La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.

Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.

La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.

Ya no quiere el palacio, ni la rueda de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.

Y están tristes las flores por la flor de la corte,
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

3. LA GENERACIÓN DEL 98

El término “Generación del 98” fue propuesto por Azorín en unos artículos de 1913 para referirse a un grupo de escritores españoles (Azorín, Baroja, Maeztu, Valle - Inclán y Antonio Machado) con un espíritu de protesta y ciertos rasgos comunes:

- Ideología progresista.

- Preocupación por los problemas de España. Tras el Desastre del 98, cunde en todo el país la conciencia de crisis y decadencia general. Junto a los regeneracionistas de Joaquín Costa ('Despensa y escuela'), los escritores denuncian el atraso, el analfabetismo, el caciquismo, pero ofrecen soluciones con buenas intenciones, aunque poco prácticas ('europeizar España').
- Las preocupaciones existenciales y los conflictos religioso. El anticlericalismo y el agnosticismo son soluciones frecuentes en el grupo.
- Preferencia por un estilo sobrio, preciso y claro; recuperación de casticismos perdidos.
- Innovaciones como las 'nivolas' de Unamuno o los esperpentos de Valle-Inclán.

POESÍA

El poeta más reconocible de este grupo es Antonio Machado. En su trayectoria poética podemos distinguir varias fases:

a) Se inicia con un libro modernista de tendencia simbolista como es Soledades. Aborda temas como la melancolía por el paso del tiempo, la soledad, la evocación de su infancia, la búsqueda de las ilusiones perdidas en contraste con la decadencia de su presente. Para ello Machado se vale de símbolos como el agua, el otoño o la tarde que representan su tristeza o soledad.

b) Con Campos de Castilla (1912) Machado se abre al paisaje castellano, también para ahondar no solo en su propia intimidad sino en la esencia, la historia y los problemas actuales de España. Destacan poemas como "Campos de Soria", "Orillas del Duero", donde abundan los caminos, el río Duero, las austeras mesetas castellanas, los horizontes donde solo hay suelo y cielo. "La tierra de Alvargonzález" que trata sobre el cainismo. Poemas dedicados a su mujer, Leonor Izquierdo, como "A un olmo seco; o "Proverbios y cantares", con poemas breves como "Caminante, no hay camino".

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.
¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.
No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.
Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.
Antes que te derribe, olmo del Duero,

con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

NOVELA

Es el género más fecundo entre los escritores del 98, que comparten tanto un lenguaje sobrio como un deseo de renovación del género narrativo que superara el prosaísmo de la novela realista y naturalista. En cuanto a los temas, encontramos desde la crítica social, la descripción de los paisajes, la visión crítica de la Historia de España, el sentido de la existencia. En este sentido, es emblemática la fecha de 1902 porque se publican cuatro novelas que vienen a renovar el género: Amor y pedagogía de Unamuno, Camino de perfección de Baroja, La voluntad de Azorín y la Sonata de Otoño de Valle - Inclán.

La novela de Miguel de Unamuno persigue expresar, como en otros géneros, sus preocupaciones filosóficas. Niebla aborda los problemas existenciales y de identidad de su protagonista, Augusto Pérez, que, como personaje de ficción, decide matar al propio Unamuno que también aparece como personaje real. En esta obra Unamuno incorpora el concepto de "nivola" como nuevo género narrativo donde el diálogo supere a las descripciones. Destaca San Manuel Bueno, mártir (1931) en la que afronta el problema de la fe a través de un sacerdote de pueblo que carece de fe, pero finge tenerla por la felicidad de su pueblo.

Las novelas de Azorín se caracterizan por el escaso peso de la acción frente a la importancia de las descripciones de ambientes y personajes. Escribió novelas con un fuerte carácter autobiográfico como La voluntad.

Como narrador, Valle-Inclán aborda distintos estilos. Empieza por escribir una prosa modernista con sus cuatro Sonatas en las que cuenta las andanzas amorosas de su protagonista, el Marqués de Bradomín, en medio de un ambiente aristocrático y decadente. Con una técnica cercana al esperpento escribe Tirano Banderas, en la que ridiculiza la figura de un dictador sudamericano.

Pío Baroja tiene una concepción de la novela mucho más abierta: caben narraciones, descripciones o reflexiones siempre con un protagonista inadaptado que suele ser el "alter ego" del propio Baroja: El árbol de la ciencia.

EL TEATRO

Considerada Luces de bohemia una de sus obras más importantes, con ella Valle-Inclán inaugura un nuevo género teatral, el «Esperpento», y sería el primero de los cuatro textos que el propio autor consideraría de ese género. En la escena duodécima de la obra, el propio protagonista, Max Estrella, poeta ciego y pobre, lo considera como una manera de ver la vida: propone mirar el mundo desde el fondo de un vaso para deformar sistemáticamente la realidad, tal como hacen los espejos del Callejón del Gato en Madrid, lugar donde transcurre esta escena. En la obra todos los personajes aparecen deformados en un intento de revisar críticamente la sociedad española de la época.

EL ENSAYO

Se convirtió en uno de los moldes literarios preferidos por los escritores de su generación. En el ensayo vemos plasmadas gran parte de sus ideas y obsesiones. Destacan los ensayos de Unamuno: La agonía del Cristianismo o Del sentimiento trágico de la vida.

4. LAS VANGUARDIAS

En la obra La deshumanización del arte, de Ortega y Gasset, se plantea que los propósitos artísticos de las vanguardias son puramente formales y muestran la literatura como un mero juego creador. Los principales movimientos de vanguardia son:

Futurismo:

Marinetti publica el primer manifiesto de un movimiento de vanguardia. Exalta los progresos técnicos de la civilización. En España cultivan esta vanguardia Pedro Salinas o Rafael Alberti.

Dadaísmo:

Tristan Tzara elige el nombre de este movimiento de forma casual y precede de un balbuceo infantil (da-da). Representa la rebeldía contra la lógica y contra la razón. Defiende la libertad de cada individuo y la creación de textos incoherentes. El idioma solo debe servir para jugar con él.

Ultraísmo y creacionismo:

El ultraísmo surge a partir de elementos del futurismo y del dadaísmo. Recoge ciertas innovaciones tipográficas como los caligramas, disposición de los versos de forma que representen el concepto del que tratan. El poeta francés Guillaume Apollinaire fue un exponente importantísimo de este movimiento. En España destaca Guillermo de Torre con su obra Hélices. (ver ilustración de página 109 y 111).

Simultáneamente surge el creacionismo. El poeta tiene que imitar a la naturaleza en el poema: se debe construir un poema como la naturaleza hace un árbol. Su creador fue el chileno Vicente Huidobro y en España Gerardo Diego.

Surrealismo:

El primer manifiesto surrealista lo publica André Breton, quien propone un movimiento de liberación absoluta de los impulsos humanos y de las presiones de la sociedad burguesa.

Se exalta el poder creador humano: la creación literaria surge de la escritura automática y de la transcripción de sueños. Así, en un texto surrealista se combinan elementos de la realidad que la razón mantiene separados. El idioma se libera de las ataduras de la lógica. En España destacan Rafael Alberti y Federico García Lorca.

PRINCIPALES AUTORES Y OBRAS

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA: en la tertulia del café Pombo y en las revistas literarias de la época defiende las nuevas formas de escribir que suponen las vanguardias: Ismos. Gómez de la Serna anuncia que son necesarias la ruptura de la lógica, las metáforas divertidas y la asociación inesperada de imágenes. Él mismo lo practica en sus Greguerías, que califica como humorismo + metáfora. En estas composiciones literarias tienen cabida el humor, el lirismo, el juego verbal, el chiste inesperado, la reflexión filosófica o la asociación caprichosa de imágenes.

Par la creación de las greguerías empleó diversos recursos como las metáforas y comparaciones, las asociaciones ingeniosas, la desautomatización de frases hechas y refranes...

- Las palabras son peces que pasan en hilera y no necesitan agua sino papel.
- El acento es la vacuna de la palabra.
- En el diccionario todas las palabras juegan al escondite con uno.
- A veces sentimos un apretón de manos en el corazón.
- Las latas de conserva vacías quedan con la lengua de hojalata fuera.
- El arco iris es la cinta que se pone la naturaleza después de haberse lavado la cabeza.
- El agua se suelta el pelo en las cascadas.
- Donde el tiempo está más unido al polvo es en las bibliotecas.
- Los ceros son los huevos de los que salieron las demás cifras.
- Lo más importante de la vida es no haber muerto.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Teoría poética

Juan Ramón es la viva imagen del poeta dedicado enteramente a su labor literaria. Y esa labor se define por dos pilares básicos:

- a) Obra en constante evolución: por eso retoca, cambia o suprime poemas.
- b) A la minoría, siempre: la dificultad de comprensión y el hermetismo de su poesía hacen que Juan Ramón la considere una literatura minoritaria.

La creación de su poesía responde a tres propósitos:

- Ansia de belleza: la poesía es un reflejo del ideal de belleza absoluta, de perfección, e incluso, un reflejo de Dios.
- Deseo de conocimiento: se trata del conocimiento de la verdad de la existencia y de realidades profundas del ser humano.
- Anhelo de eternidad: solo se logra con la posesión de la belleza y del conocimiento.

La obra de Juan Ramón se caracteriza por su ansia de perfección y por su subjetivismo. Toda su poesía gira en torno al “yo” del poeta.

Etapas en su poesía:

Toda la creación poética de Juan Ramón se compone de un único libro en estado de permanente corrección. Veamos sus etapas:

1. Etapas modernista y sensitiva:

Escribe con el propósito de lograr una poesía “pura”, “sencilla”. En Rimas y Arias tristes se notan influencias modernistas.

2. Etapas intelectual:

Los sentimientos no desaparecen, pero el poeta apela a la inteligencia para conocer la realidad. Ejemplo de ello son: Eternidades, Diario de un poeta recién casado.

3. Etapas suficiente o verdadera:

El poeta se siente en plenitud, fundido con el universo: Animal de fondo.

5. CARACTERÍSTICAS DE LA GENERACIÓN DEL 27

La Generación del 27 engloba a un grupo de artistas nacidos en un mismo tiempo, y participantes de una experiencia social parecida. Pertenecen a este grupo una serie de ensayistas, poetas, músicos, pintores y cineastas que renovaron el panorama cultural español en las primeras décadas del siglo XX y que marcaron las pautas para los escritores españoles. Son, entre otros: Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Jorge Guillén y Pedro Salinas.

Su nombre procede de la celebración del tercer centenario de la muerte de Góngora en 1927 (Góngora murió en 1627). En el Ateneo de Sevilla tuvo lugar un encuentro de escritores para homenajear a este poeta, al que consideran símbolo de su poesía.

Teoría poética

La mayoría de los miembros de la generación del 27 tienen conciencia de pertenecer a un grupo. Algunos elementos comunes son:

- Participan en el tercer centenario de la muerte de Góngora.
- Todos estudian en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
- Publican en las mismas revistas literarias: Revista de Occidente, entre otras.
- Participan en la misma Antología: la creada por Gerardo Diego en la que se recopilan los mejores poemas de todos los autores.
- El recurso retórico más empleado por todos es la metáfora. Estos autores aprenden de Juan Ramón Jiménez y de Ramón Gómez de la Serna.
- En cuanto a la métrica, se usan formas tradicionales como el romance o el soneto, pero adquiere gran difusión el uso del verso libre, verso que no tiene rima ni medida, es decir, que cada verso mide lo que considera el autor, sin regularidad. Este verso tiene ritmo, es decir, musicalidad, que se consigue con recursos de repetición como anáforas y paralelismos (en un poema escrito en verso libre no hay que analizar la métrica como hacíamos hasta ahora; solo hay que decir que está escrito en verso libre).

Las corrientes literarias que se desarrollaron en esta generación son tres:

- Neopopularismo: corriente representada por Lorca y Alberti, que usan estrofas tradicionales con un lenguaje novedoso.
- Poesía pura: que utilizan Jorge Guillén y Pedro Salinas, buscando la esencia de las cosas como hacía Juan Ramón Jiménez.
- Vanguardias: Gerardo Diego o Cernuda conciben parte de su poesía como un juego o una experimentación.

Influencias literarias:

Los autores del 27 se fijan en los escritores de la Edad Media y el Siglo de Oro como Berceo, Manrique o Garcilaso, pero sienten especial predilección por Góngora. Son, igualmente, una referencia para ellos Bécquer y Juan Ramón Jiménez.

AUTORES Y OBRAS DE LA GENERACIÓN DEL 27

1. Vicente Aleixandre:

Destaca su poemario La destrucción o el amor.

2. **Dámaso Alonso:** su obra más relevante es Hijos de la ira, en la que refleja su angustia existencial en los primeros años de la posguerra (Insomnio).

3. **Luis Cernuda:** En su obra La realidad y el deseo refleja el ansia de belleza. El poema Donde habite el olvido, con influencia becqueriana y frustración por un amor no correspondido.

4. **Gerardo Diego:** dentro de la Generación del 27 ejerce un papel decisivo con la publicación de la Antología. Distinguimos dos tipos de poesía en su obra:

- Poesía de vanguardia: es el máximo representante del creacionismo en España: Manual de espumas.
- Poesía tradicional: utiliza sonetos al modo tradicional: El ciprés de Silos.

5. **Rafael Alberti:** escribe tanto poesía tradicional como vanguardista, así como otros géneros como teatro. Su obra Marinero en tierra sigue la corriente del neopopularismo.

6. **Pedro Salinas:** practica la poesía pura y participa en la vanguardia "Futurismo" con poemas dedicados a una máquina de escribir o a una bombilla eléctrica. También escribe poesía amorosa: La voz a ti debida.

FEDERICO GARCÍA LORCA

En la Residencia de Estudiantes de Madrid entabla relación con otros poetas como Alberti, pintores como Dalí o cineastas como Buñuel. En 1932 crea la compañía *La Barraca*, con la que da a conocer el teatro clásico y moderno por toda España. Murió fusilado durante la Guerra Civil.

Poesía

En Libro de poemas su estilo se está formando; la temática es variada, aunque ya se intuye dolor y tristeza en su obra.

Con Romancero gitano alcanza inmediatamente el éxito. Las metáforas se suceden de forma constante a lo largo de los romances. En esta obra canta a esa etnia marginada y muestra su comprensión con los perseguidos. Además, el mundo gitano queda convertido en un mito, cuyo significado es el destino trágico.

Con Poeta en Nueva York se adentra en el surrealismo para expresar la conmoción que le producen el poder, el dinero, la injusticia social y la deshumanización del ser humano. La metáfora inesperada sirve para expresar un mundo absurdo y el malestar del poeta.

Teatro

Lorca representa la total revolución del teatro español. Destacamos sus grandes tragedias protagonizadas por personajes femeninos: Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba.

Romance de la pena negra (fragmento)

Las piquetas de los gallos
cavan buscando la aurora,
cuando por el monte oscuro
baja Soledad Montoya.
Cobre amarillo, su carne,
huele a caballo y a sombra.
Yunques ahumados sus pechos,
gimen canciones redondas.
Soledad, ¿por quién preguntas
sin compañía y a estas horas?
Pregunte por quien pregunte,
dime: ¿a ti qué se te importa?

Vengo a buscar lo que busco,
mi alegría y mi persona.
Soledad de mis pesares,
caballo que se desboca,
al fin encuentra la mar
y se lo tragan las olas.
No me recuerdes el mar,
que la pena negra, brota
en las tierras de aceituna
bajo el rumor de las hojas.
¡Soledad, qué pena tienes!
¡Qué pena tan lastimosa!

EJERCICIOS

EJERCICIO 1

COMENTARIO DE TEXTO: SONATINA, RUBÉN DARÍO

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

- Indica el autor, la obra a la que pertenece, el género y la métrica.
- Explica el tema general de este poema. ¿Crees que puede ser un buen ejemplo del “escapismo” que caracteriza a la poesía modernista?
- Busca y explica los siguientes recursos retóricos indicando el verso en que se encuentran: anáfora, paralelismo, metáfora y personificación

EJERCICIO 2

COMENTARIO DE TEXTO: A UN OLMO VIEJO, ANTONIO MACHADO

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo

algunas hojas verdes le han salido.
 ¡El olmo centenario en la colina
 que lame el Duero! Un musgo amarillento
 le mancha la corteza blanquecina
 al tronco carcomido y polvoriento.

- a) Indica el autor, la obra a la que pertenece el texto, el género y la métrica.
- b) ¿Crees que este texto es ejemplo de la presencia del paisaje castellano en la obra de Machado? Justifícalo citando un ejemplo.

EJERCICIO 3

COMENTARIO DE TEXTO: ROMANCE DE LA PENA NEGRA, FEDERICO GARCÍA LORCA

Las piquetas de los gallos
 cavan buscando la aurora,
 cuando por el monte oscuro
 baja Soledad Montoya.
 Cobre amarillo, su carne,
 huele a caballo y a sombra.
 Yunques ahumados sus pechos,
 gimen canciones redondas.

- a) Indica el autor, la obra a la que pertenece el texto, el género y la métrica.
- b) Indica los versos en los que el autor describe a Soledad Montoya e indica cómo la caracteriza.
- c) Explica las metáforas y sinestesias que encuentres en el texto, indicando los versos en que aparecen.