

UNIDAD 5ª – LITERATURA UNIVERSAL

LA LITERATURA DE FINALES DEL S. XIX Y S. XX

1. LA POESÍA

1.1. Introducción

En parte por rechazo, y en parte por cansancio de las fórmulas realistas, se produce en el último tercio del siglo XIX una reacción de tipo idealista que se caracteriza por los siguientes rasgos:

- Los escritores se rebelan contra los valores y costumbres burgueses y eligen un tipo de vida más irregular y marginal: se aferran a la aventura, la soledad, el desarraigo, el alcohol o las drogas.
- Se entregan a la vida bohemia, un modo antiburgués de concebir la vida y el arte, basado en la rebeldía y la libertad. La bohemia ofrece dos caras: el dandismo (el artista se cree un genio, un elegido, por encima del hombre burgués, a quien desprecia: Oscar Wilde, Baudelaire) y el malditismo (el artista sufre el rechazo de sus semejantes por sus actitudes antisociales y amorales: Rimbaud, Verlaine).
- Los escritores consideran que el fin último del arte ha de ser la belleza, no la reproducción de los aspectos grises de la realidad ni la denuncia de un estado de cosas que no pueden cambiar.

El Posromanticismo adquirió su máximo esplendor en Francia, donde dio lugar a dos grandes movimientos poéticos, el Parnasianismo y el Simbolismo, que, sobre todo el último, abrieron las puertas de la literatura a la modernidad.

Bajo el lema “el arte por el arte”, los poetas **parnasianos** defienden una poesía serena, impasible, con valor en sí misma, que haga oídos sordos tanto a los sentimientos personales como a los problemas de la colectividad. Buscan su inspiración en la pintura y escultura, en la historia antigua, y trabajan cuidadosamente la forma.

El **Simbolismo** es una corriente estética surgida en Francia hacia 1885, que tiene como precursor a Baudelaire y como máximas figuras a Verlaine, Rimbaud y Mallarmé. Los poetas simbolistas conciben la poesía como algo misterioso, inexplicable, que permite descubrir los secretos que encierra la realidad, pero no nombrándola directamente, sino sugiriéndola mediante símbolos, metáforas, correspondencias sensoriales, connotaciones, etc. Liberan el lenguaje, en busca de “la palabra total, nueva, extraña a la lengua y cautivadora” (Mallarmé) y gustan de los vocablos raros, la sintaxis compleja y las innovaciones métricas.

1.2. Charles Baudelaire

Charles Baudelaire (1821-1867) es considerado unánimemente como el padre de la lírica del siglo XX. -Aunque rasgos formales lo vinculan al Parnasianismo, su intento de armonizar formas, sonidos, colores y perfumes, y sus efectos musicales lo acercan más al Simbolismo; pero lo alejan. Además de *Las flores del mal*, su obra cumbre, Baudelaire publicó *Pequeños poemas en prosa*, donde recoge,

en prosa poética, la realidad multiforme de la ciudad: el paseante solitario y la multitud; los jardines, tejados y buhardillas; los cafés, los cabarets, las barracas de feria...

Las flores del mal, la estructuró Baudelaire en seis partes, en las que la crítica ha querido ver las diversas etapas de la vida del hombre:

- En “Spleen e ideal” (poemas 1-85), nos habla de las grandezas y miserias del arte y del amor, y del “spleen” (abulia, hastío) que le invade por no poder alcanzar tales ideales.
- En “Cuadros parisinos” (86-103) introduce el tema de la gran ciudad, París, tanto en su aspecto como sus moradores más desvalidos, con los que se siente solidario.
- En “El vino” (104-108) y “Las flores del mal” (109-117), el poeta, fracasadas sus aspiraciones anteriores, busca refugio en la bebida y la lujuria, de las que ofrece unos cuadros desoladores.
- En “Rebelión” (118-120) surge el poeta satánico, necesitado de un padre que sólo encuentra en Satán, por lo que desafía al Creador con sus blasfemias.
- En “La muerte” (121-126), el poeta ve en ella la última esperanza de su desamparo. En el recorrido anterior quedan apuntados los principales temas de *Las flores del mal*: la poesía (el Ideal, la belleza, el arte, la labor del poeta...), la mujer, la ciudad, el “spleen”, el Mal y el viaje (la evasión, la huida, la muerte...).

1.3.Arthur Rimbaud (1854- 1891)

Poeta inclasificable y tremendamente precoz, considerado un mito literario por su singular y obsesiva concepción de la poesía como medio para cambiar la vida , como proyecto vital. Su poesía se adelantó a su tiempo y fue incomprendida hasta la llegada de las vanguardias a principios del siglo XX. Otorgó tal libertad a sus palabras que algunos de sus poemas son un claro precedente de la escritura automática.

Toma de Baudelaire el rechazo del orden burgués , las actitudes decadentes y la creación de atmósferas sugerentes en las que se transmiten de forma vaga los sentimientos de melancolía y hastío. En su producción poética destacan diversas innovaciones formales como la importancia de las cualidades musicales de la poesía y la búsqueda del efecto sonoro, el uso del verso libre y de distintas tipografías.

En *Una temporada en el infierno*, una de sus primeras composiciones, muestra una actitud sarcástica y crítica valores como el patriotismo o la religión. Destaca el poema "El barco ebrio " , símbolo del estado su propia vida a la deriva, en busca de libertad.

Iluminaciones, editado por Verlaine cuando Rimbaud vivía en África es un conjunto con cierto tono delirante que trata gran variedad de temas como la protesta, la vida en la ciudad, la naturaleza , los viajes, el proceso creativo o la angustia entre otros. Destaca "El soneto de las vocales" en el que relaciona cada vocal con un color siguiendo la " teoría de las correspondencias " de Baudelaire basada en las conexiones entre sonidos, colores , perfumes y sensaciones que únicamente el poeta puede discernir los significados

1.4.El Modernismo. Rubén Darío

El **Modernismo** surgió en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX en América y en Europa. Las incipientes corrientes del pensamiento finisecular tenían la intención de renovar la

situación social y política, así como las tendencias artísticas del momento, es decir, Realismo y Naturalismo. En él convergen todos los movimientos del posromanticismo, como el Simbolismo y Parnasianismo.

El Modernismo se caracteriza por:

- a) La adjetivación emocional que recurre a todos los campos semánticos sensoriales y artísticos para comunicar la emoción estética.
- b) Plurivalencia semántica . El arte de la sugerencia se consigue mediante la polisemia y la connotación.
- c) El uso de la metáfora y la sinestesia.
- d) El cosmopolitismo/ nacionalismo . Los autores muestran gran interés por conocer la cultura europea ; sin embargo, poco a poco pasan del desarraigo a captar las inquietudes , los ideales y la esperanza de su patria.
- e) Renovación métrica: la riqueza y la renovación no sólo afecta al lenguaje sino también al aspecto métrico: se produce, junto a la recuperación de metros olvidados, poco utilizados (alejandrinos y eneasílabos), la creación de otros nuevos como el verso libre.
- f) Rechazo de la mediocridad y la vulgaridad: adoptaron actitudes inconformistas y de rebeldía, como la vida bohemia y rechazaron el mundo que los rodeaba por considerarlo feo, vulgar y carente de espiritualidad y consideraron la belleza artística como bien supremo.
- g) Escapismo: huyen de la mediocridad evadiéndose en el tiempo y en el espacio. En el tiempo se retrocede al pasado nacional, fuente de evocaciones históricas y legendarias, o al mundo sensual de la mitología clásica. En el espacio, descontento con la realidad que se le ofrece, el modernista se refugia en otra, creada por él a su gusto, en escenarios lejanos, exóticos o inventados

El nicaragüense Rubén Darío es considerado el embajador del Modernismo en Europa y su influencia en los escritores españoles fue notable.

La poesía de Rubén Darío aglutina perfectamente todas las características del Modernismo. En lo formal, el cromatismo, la sonoridad y el ritmo. En los temas, lo exótico, lo mitológico y también su mundo interior arrebatado o desgarrado. Poesía que llama la atención por la versatilidad: frívola e intrascendente, sensual, patriótica, grave y angustiada. Siempre buscó la belleza por medio de la palabra; para él estaba claro la supremacía del Arte por encima de todos los intereses humanos.

El primer libro importante fue *Azul* (1888, segunda edición ampliada en 1890)., se advierte la influencia de los movimientos franceses. El azul es el símbolo de la realidad que el poeta busca fuera de la amarga realidad terrena.

Prosas profanas (1896) es la culminación del Modernismo más exuberante y rotundo. Hay que destacar en este libro la sensualidad y el erotismo donde la figura femenina adquiere curiosas formas de la naturaleza (paloma, colina, trigue, mar...)

Cantos de vida y esperanza (1905) es su obra más importante donde anuncia su voluntad de abandonar "su torre de marfil" y tratar asuntos más humanos y político. Aparece una ampliación temática, desde su propia intimidad a la comunicación con los demás, como en el estremecedor poema "Lo fatal".

1.5.Walt Whitman (1819-1892),

Walt Whitman es considerado el padre de la moderna poesía estadounidense. Hombre insatisfecho e inseguro, se forma en la admiración y la lectura de los clásicos.

Además de *Hojas de hierba* a la que debe su fama, también escribió obras en prosa de gran calidad, como los ensayos *Perspectivas democráticas* (1871), que se consideran en la actualidad una exposición clásica de la teoría de la democracia y sus posibilidades, y *Días ejemplares* (1882-1883), por otro lado, contiene antiguos textos sobre la guerra de Secesión y el asesinato del presidente Lincoln, y notas sobre la naturaleza, escritas durante su vejez.

Su obra afirma claramente la importancia y la unicidad de todos los seres humanos. Su valiente ruptura con la poética tradicional, tanto en el plano de los contenidos como en el del estilo, marcó un camino que siguieron posteriores generaciones de poetas de su país.

En 1855, Whitman publicó la primera de las innumerables ediciones de *Hojas de hierba*, una profética interpretación del "ideal americano", cuya principal novedad era un tipo de versificación no usado hasta entonces: un verso largo, desprovisto de rima, a medio camino entre la prosa y el verso.

En esta obra canta al gozo de la vida, al hombre que persigue la felicidad y la libertad en contacto permanente con la naturaleza. Sus audaces imágenes eróticas y el tratar abiertamente de la sexualidad provocaron que la obra fuera calificada de obscena ya que tanto la sociedad como el mundo literario de su época conservaban muchos rasgos de un puritanismo provinciano y de respeto para la elegancia literaria tradicional.

Destacan los poemas "Canto a mí mismo" donde un 'Yo' simbólico presa de una sensualidad que le hace amar a todas las gentes que se va encontrando en un imaginario vuelo desde el Atlántico hasta el Pacífico, y "Los dormidos", otro vuelo visionario en el que quedan simbolizados la vida, la muerte y el nuevo nacimiento.

2. LA NARRATIVA

2.1.La renovación de la novela

En las primeras décadas del siglo XX se produce una renovación de la novela. Se percibe en la nueva generación de novelistas un cansancio del realismo decimonónico. El nacimiento del Modernismo y su aire liberador, que había renovado por completo la poesía desde Baudelaire y los Simbolistas, y de las Vanguardias influyeron decisivamente en la voluntad renovadora de los novelistas de principios de siglo.

Es indudable que cualquier manifestación artística contemporánea busca la originalidad. Por ello, es complicado enunciar rasgos comunes a los que no se pueda objetar. Con todo, y aceptando matices y excepciones, podríamos decir que en esta novela encontramos los siguientes elementos:

a) Tendencias

La deshumanización, huida de toda realidad, hermetismo en la búsqueda del «arte por el arte» frente a novela comprometida, social.

b) Narrador

El narrador omnisciente, controlador de tiempo, espacio y sentimientos, deja paso a un narrador dubitativo, frecuentemente en primera persona. La duda se traslada al lector mediante el escepticismo o los titubeos del narrador.

c) Punto de vista

Para alejarse de lo narrado, el narrador adopta diferentes puntos de vista: tan pronto desarrolla los hechos en calidad de testigo o transcriptor como se incorpora el monólogo interior, se especula o se documenta con la meticulosidad del periodista o el historiador.

d) Tiempo y espacio

La relatividad de tiempo y espacio tiene consecuencias en la narración. El tiempo de la narración desaparece hasta el punto de ocuparse de unos meses, de un día o de un breve instante. Así pues, se prima el espacio, incorporado con múltiples detalles u operando con valor simbólico, provisto de una nueva expresividad. Lo narrativo cede ante lo descriptivo. Las técnicas cinematográficas han facilitado esta nueva concepción del tiempo mediante recursos como la fragmentación del relato en planos o secuencia casi independientes y el «flash back» (salto atrás, del presente al pasado), combinado a veces con prolepsis (saltos adelante, «flash forward»)

e) Escenario

La ciudad se convierte en el escenario por excelencia donde se mueven esos personajes. En ocasiones, su función no es de simple escenario, sino que incluso llega a ser el verdadero protagonista de la obra.

f) Personajes

Más centrada en el personaje que en los hechos, el protagonista no es un héroe, sino un antihéroe que ha quedado desorientado, angustiado, anulado y sin destino en la ciudad. Un personaje redondo que a veces está teñido de autobiografismo y bajo cuya perspectiva psicológica se narra la acción, pero que en muchas otras ocasiones forma parte de una masa, como en la novela coral. Aparece el personaje colectivo en algunas obras.

g) Metaliteratura

Existe una reflexión constante sobre la tarea de narrar que en ocasiones da lugar a apostillas, anotaciones o trabajos críticos de los propios creadores, pero que en muchas otras ocasiones se incorpora a la propia novela (metaliteratura).

h) El argumento, cuestionado

Desaparece la preocupación por el argumento clásico, con su planteamiento, nudo y desenlace. En ocasiones la historia llega a desaparecer o es sustituida por fragmentos que el lector deberá reconstruir para comprenderla.

i) Renovación estilística

Se tiende a borrar la tradicional separación entre el lenguaje narrativo y el poético. Los límites de la novela han desaparecido y en ella tienen cabida los textos periodísticos, los anuncios, los informes... La tipografía se carga de valores expresivos (desaparece la puntuación ortográfica, se utilizan diversos tipos de letra), se mezclan distintos idiomas...

2.2. Los grandes innovadores de la novela: Joyce, Proust y Kafka

James Joyce (1882-1941)

Nació en Dublín en el seno de una acomodada familia numerosa que se empobreció progresivamente. La ciudad de Dublín y la educación religiosa son claves de su obra. Los problemas de vista, la creciente afición al vino y los trastornos mentales de su hija le sumieron en una profunda tristeza.

Antes de publicar su obra cumbre, *Ulises*, en 1922, Joyce había escrito una colección de cuentos titulada *Dublineses* (1914) una sucesión de personajes en una extraña parálisis de los que brota un sentimiento de muerte, y la novela *Retrato del artista adolescente* (1916), relato de aprendizaje en el su protagonista, Stephen Dedalus, que realiza un auténtico descubrimiento de sí mismo a través de las distintas etapas de su evolución vital, o la reflexión sobre la función del arte y del artista en el siglo XX.

Ulises constituye una absoluta ruptura con la narrativa tradicional, acaso la más profunda revolución jamás realizada en la novela. Narra un día en la intrascendente vida de tres personajes, Stephen Dedalus (protagonista de la novela anterior), Leopold Bloom y la mujer infiel de este último, Molly. La novela se desarrolla en un período de tiempo muy reducido en Dublín. La trama principal se centra en el ir y venir del señor Bloom mientras resuelve las pequeñas tareas de ese día, pero la acción se intensifica con la incorporación de otros personajes. La obra funciona como una parodia de la estructura de la *Odisea* de Homero: Bloom sería un Ulises contemporáneo que cruza los mares de la vida cotidiana.

Marcel Proust (1871 – 1922)

Nació en una familia de la alta burguesía parisina, lo que le permitió una esmerada educación. Era un *snob* frecuentador de salones aristocráticos. Tras la muerte de su madre en 1906, tiene una crisis que le lleva a aislarse en un cuarto y refugiarse en la literatura.

Su gran obra *En busca del tiempo perdido* fue publicada entre 1912 y 1927. Está dividida en siete libros. Es, en cierto modo, una novela circular: narra la infancia, adolescencia, juventud y madurez de un hombre que quiere escribir una novela, pero no se considera capaz, o siente pereza y lo va dejando para más tarde. Al final del último libro comprenderá que ha llegado el momento de ponerse a escribir.

Uno de los grandes méritos de Proust es la creación de numerosos personajes; algunos son secundarios y episódicos pero otros están perfectamente caracterizados. Crea hablas individuales características de cada persona, mediante las cuales consigue plasmar una dicción particular, un léxico, unos tics. Como la acción de la novela tiene lugar a lo largo de muchos años, se ve cómo

cambian de aspecto físico, de forma de hablar y de pensar.

El tiempo constituye uno de los elementos principales de la obra. Proust, guiado por la filosofía de Henri Bergson, se dedicó a “conquistar el tiempo pasado”. El narrador llega a descubrir que todo nuestro pasado permanece vivo, oculto de una forma u otra dentro de nosotros, y puede ser rescatado, involuntariamente, mediante percepciones sensoriales, o por la intervención del arte.

Además de la crónica de una vocación literaria, la obra aborda el tema de la decepción: una aristocracia decadente termina por rendirse ante la clase media, y donde los vicios y falsedades de uno y otro grupo aparecen revelados implacablemente. El amor, heterosexual y homosexual, es analizado con crueldad en varias ocasiones y también acaba decepcionando al narrador. Su único refugio, al final, es la literatura.

Franz Kafka (Praga; 1883-1924)

Perteneció a una familia judía acomodada que se había asimilado a la burguesía alemana. Kafka creció en una encrucijada de culturas -eslava, alemana y judía-, sin identificarse del todo con ninguna. Criticará a su padre la pérdida de identidad, el no haber crecido en un terreno firme que pisar. Todos estos reproches se encuentran en *Carta al padre*. Tras doctorarse en derecho, se convierte en empleado de una compañía de seguros, trabajo que no le gustaba porque entorpecía su vocación literaria. Kafka fue un inadaptado que vivió completamente volcado en la escritura.

En 1913 publica *La metamorfosis*, novela cuyo protagonista despierta convertido en un insecto, condición monstruosa y absurda que tendrá que aceptar como algo inevitable. Al año siguiente comienza a escribir la angustiosa novela *El proceso*, en la que un tal Joseph K. se ve procesado sin llegar a saber nunca por qué, perdido en un laberinto de leyes y procedimientos enigmáticos. De esta novela hizo una magnífica adaptación cinematográfica Orson Wells en 1962, en la que capta perfectamente el complejo de culpa del personaje kafkiano: un ser humano se siente atrapado por una serie de circunstancias que no puede controlar, por unos aparatos represivos que le dominan y por su propia conciencia de culpa.

No menos angustiosa es *El castillo* (1921): en la que su protagonista es contratado para trabajar en un castillo en el que nunca podrá entrar; tampoco sabrá qué trabajo se le pedía, ni quién es el terrible señor que domina a las gentes del lugar.

3. La novela americana

3.1. La "Generación perdida"

Al igual que la narrativa europea empieza aliberarse de las limitaciones técnicas y temáticas del Realismo y el Naturalismo, la narrativa norteamericana de principios del siglo XX busca su propia voz. Nace así la "generación perdida" formada por un grupo de escritores que buscan en Europa un clima humano más tolerante.

Los rasgos más o menos comunes a todos ellos, a pesar de sus diferencias son:

- a) Circunstancias biográficas comunes: participaron en la Primera Guerra Mundial y vivieron en Europa los “felices años veinte”.
- b) La conciencia de compartir determinadas inquietudes ideológicas y estéticas.
- c) El encontrarse desorientados, perdidos, a la busca de algo.
- d) Antimilitarismo: rechazan la inhumanidad y el sinsentido de la guerra.
- e) Actitud crítica hacia la sociedad norteamericana alumbrada tras el fin de la guerra.

Ernest Hemingway (1898-1961)

Fue el primero en publicar en Europa algunos relatos breves, que ya preconizaban ese estilo de economía expresiva y de sentimientos tan característico. Combinó un tiempo sus reportajes periodísticos con la literatura, tal vez siguiendo una tradición literaria americana como la muckraker, donde a través de novelas reportaje se denunciaba un sistema social despiadado con el individuo. Desde Francia, vino intermitentemente a España atraído por las expectativas republicanas y, sobre todo, por nuestra cultura y tradiciones. *Fiesta* (1925), por ejemplo, se desarrolla en la Pamplona de los sanfermines, y en ella ya encontramos esa frustración, extravío vital más bien, de los personajes, que debe ser combatido a base de esfuerzo, sufrimiento y aventura.

Sus densas descripciones, el distanciamiento de los personajes en que la narración de la acción cede ante el diálogo y no se especula ni se comentan sus sentimientos, los períodos sintácticos breves y el autobiografismo, es decir, el Hemingway en estado puro, reaparecen en sus obras más conocidas: *Adiós a las armas*, la historia de amor de un soldado norteamericano herido que se enamora de una enfermera italiana, o *El viejo y el mar* novela épica de la captura de un enorme pez que lleva al pesador a la deriva por unos cuantos días hasta que logra matarlo.

Francis Scott Fitzgerald (1896-1940)

Su gran talento literario le otorgó un rápido éxito de crítica y lectores, éxito que le llevó a una vida de lujo, opulencia y alcohol que acabaría con su vida buscando sitio entre los guionistas de Hollywood. En sus cinco novelas y sus numerosos relatos retrató –y mitificó– los años veinte del jazz, del dinero, del placer y del arte. En *El gran Gatsby* (1925), su mejor obra, donde nos adentramos en el pasado nebuloso de Gatsby un personaje misterioso que sueña con recuperar a un amor del pasado. En ella destaca un original enfoque narrativo, mediante la interposición de un narrador que, ocupando su lugar como personaje, no participa en las acciones principales, aunque se ve afectado por ellas. Asimismo, sus impecables diálogos y algunas descripciones antológicas dan fe del dominio técnico del autor de Minnesota. Sin embargo, lo que a la postre va asociado a su nombre es la reconstrucción de un mundo donde el hombre, desesperado en pos de un ideal, fracasa finalmente.

3.2 . La "Generación beat"

Son los años cincuenta. Victoriosa en la guerra, la sociedad americana se da un baño de triunfalismo y artificialidad consumista. Al tiempo que Elvis Presley se presenta como prototipo de la juventud estadounidense, una ola de conservadurismo anticomunista asola Hollywood con su célebre «caza de brujas». Renace el sueño americano y surge un grupo de jóvenes que alzan la voz contra esa situación. Son jóvenes «golpeados, cansados», la "Generación beat". El credo vital del grupo podría resumirse en pocas palabras: vivir rápido, gozar de todo tipo de experiencias y llegar a ser un genio en mayúsculas.

Jack Kerouac fue conocido a partir de la publicación de *On the road* (En el camino), en el que relata

el viaje físico y vital que realiza el protagonista de Este a Oeste del país hasta , junto acompañado de dos amigos. Aparte de ser icono de la contracultura beat, la aportación más sobresaliente de Kerouac a la literatura parte de su proceso de escritura: similitudes de su prosa con el jazz, , la escritura semiautomática de Kerouac (una variante de la corriente de conciencia que denominó prosa espontánea) se basa en las variaciones e improvisaciones sobre un tema apoyado por ritmos rápidos y recurrentes, el uso obsesivo de la primera persona , y las improvisaciones pe. En el fondo, es el profeta de una nueva mística, que nace en el catolicismo de su infancia y deriva en el budismo de su última época.

William Burroughs

Tras sus primeras novelas con evidente carga autobiográfica pero aún sin estilo propio definido, desembarcó en sus novelas más conocidas, como *El almuerzo desnudo*(1959) que afronta la disolución del mundo y de las relaciones con la alternativa del mundo de las drogas. El hilo narrativo se difumina en una especie de puzzle y se emplean procedimientos heredados de la vanguardia histórica y retomados en la novela experimental posterior. La sintaxis se destruye sistemáticamente y el léxico se corrompe ligeramente, aunque no hasta el punto de hacer ininteligible el relato. Con ello pretendía, confiesa, liberar al hombre de las cadenas del lenguaje que, lejos de conferir libertad, nos sujetan a la realidad que es aprehensible a través de él y limitan el acceso a realidades que serían transitables de otro modo.

LECTURAS OBLIGATORIAS

La metamorfosis, Franz Kafka

El guardián entre el centeno, J. Salinger