

Textos Literarios II

El Clasicismo Y Sus Rasgos Fundamentales:

- Clasicistas fueron los literatos franceses de los siglos XVI y XVII, que escribieron siguiendo las normas deducidas del estudio de los clásicos grecorromanos. Tal época es el Siglo de Oro Francés.
- El género más representativo de esta tendencia fue el teatro, enfocado hacia la educación de la gente en el buen gusto y la moral.
- En la producción clasicista se encuentran:
 - CORNIELLE, con su obra " El Cid ", tragedia que originó una polémica por no atenerse a las reglas que se consideraban vinculantes; en El Mentiroso imitó a Ruiz de Alarcón.
 - RACINE, le superó en el tratamiento de los caracteres, principalmente los femeninos, a los que analizó profundamente, por ejemplo en Andrómaca, Ifigenia, Fedra, etc.
 - MOLIERE destaca en la comedia, creando tipos humanos bien diseñados, como El Avaro y El Tartufo, colocándolos en situaciones que, así como provocan risa, también inducen a la crítica.
- En verso se escribieron las Preceptivas: complicaciones de reglas a las que deberían sujetarse los géneros literarios, para que la composición fuera buena, vr. gr. Boileau.
- Los filósofos ejercieron indirectamente influencias sobre la literatura, con sus métodos, sus concepciones sobre el arte y su nueva visión del mundo.
- Las notas más características del Clasicismo Francés fueron:
 - haberse generado como freno a la exuberancia y originalidad formal y temática del Barroco.
 - haber nacido bajo un gobierno absolutista.
 - Haber sido la época de oro de la Literatura Francesa.
 - La protección real conferida a las ciencias, las artes y las letras, por lo que éstas últimas se tomaron cortesanas.
 - Nacimiento de las Academias.
 - El predominio de la razón sobre la imaginación y los sentimientos, sin excluirlos.
 - Haber sido un movimiento universalista.
 - Tratar de expresarse de una manera sencilla, pero noble y natural.
 - La búsqueda de la perfección formal.
 - Haber sometido la inspiración a ciertas normas.
 - La imitación de los modelos griegos y latinos, tanto temática como formal.
- Los géneros más representativos fueron la tragedia (Corneille y Racine) y la comedia (Moliere). La exposición en la tragedia, de problemas más bien éticos que filosóficos, cuyos personajes fueron los héroes-modelo. La comedia era para hacer reír, pero exhibiendo y criticando tipos populares. Los demás géneros estuvieron en decadencia. Francia fue el modelo a imitar en el resto del mundo.

El Siglo De Oro Francés: Clasicismo

Definición: clásicos son los griegos y los romanos en sus obras de arte, Clasicistas (a veces llamados simplemente clásicos) son los autores, principalmente del siglo XVII, que inspirados en los clásicos, los trataron de imitar.

Ambito: el país que mejor asimiló las enseñanzas de los clásicos fue Francia.

Características:

- La Razón: el racionalismo cartesiano orienta la ciencia, la moral y la creación artística, suministrándole una estructura ordenada, a veces demasiado rígida y una inclinación al análisis y a la claridad. Sin embargo, no se descuida el poder de la imaginación.
- Impersonalidad y Universalidad: los temas no son originales en su totalidad, sino que retoman aquello que es de todos y de todas las épocas: lo eterno del hombre, en forma tal, que puedan ser comprendidos por todo el mundo.
- Las Reglas: del estudio de las preceptivas y las obras clásicas se dedujeron ciertas reglas tendientes a darle a la producción el carácter de perfecta. El objetivo era formar el buen gusto en el público (casi siempre cortesano).
- Moralidad: la literatura tuvo como finalidad "enseñar deleitando".
- Influjo De La Antigüedad: el influjo de los clásicos fue patente: imitaban sus temas, argumentos e ideas; pero nunca hicieron copias serviles, sino adaptaciones con la mentalidad de la época.

Los Autores Y Sus Obras (Dramaturgos Cortesanos)

- CORNEILLE (obras): creador del teatro francés; maestro de virtudes, grandeza del alma y el heroísmo. Autor de 34 obras, con "El Cid"; (adaptación de "Las Mocedades del Cid" del español Guillen de Castro) se inicia el movimiento clasicista. Origina la querrela que dividió a los escritores. "Medea", tragedia calcada de la de Séneca. "El Mentiroso", tomada del mexicano Ruiz de Alarcón, en contra de la mentira. "Sancho de Aragón", donde se destaca lo heroico.
- RACINE (obras): inferior a Corneille en la grandeza del argumento y la composición del plan, lo supera en el tratamiento de los caracteres, sobre todo femeninos, en el estilo y flexibilidad de la lengua. El interés está en el juego de pasiones y en la observación del corazón humano. Sus obras: "Andrómaca", "Británico", "Berenice", "Mitridates", de tema histórico antiguo. "Bayaceto"; inspirada en hechos casi contemporáneos al autor. "Esther" y "Atalia", tragedias bíblicas. "Freda" análisis de una pasión violenta.
- MOLIERE (obras): satiriza con gracia y humor. Sus tipos son fácilmente reconocibles en la gente de la sociedad. Pinta y fustiga los vicios de la corte de Luis XIV. "El Avaro" y "Anfitrión", son imitaciones de obras de Plauto; "Las Preciosas Ridículas", contra las costumbres preciosistas y sofisticadas de su tiempo; "El Médico a la Fuerza", verdadera farsa; en "El Tartufo", fustiga a los que se escudan en la religión para cometer abusos.

También en este siglo se produjo un auge en el HUMANISMO MEXICANO: los JESUITAS en sus colegios enseñaban las lenguas clásicas, la filosofía y las ciencias; pero al ser desterrados dieron a conocer a México en el extranjero Su avanzada filosofía preparó un camino para la Independencia; merecen citarse los historiadores ALEGRE y CLAVIJERO; las "Disertaciones" de éste último se pueden considerar como verdaderos ensayos históricos. Los poemas latinos "Abad" y "Landivar", teológico el primero, y narrador de las bellezas naturales de México el segundo.

Clasicismo Alemán

Al final del mismo siglo se dio en Alemania un movimiento juvenil con fuertes tintes románticos, llamado STURM und DRANG, caracterizado por su violento amor a la libertad y la búsqueda de la Naturaleza tanto en su poesía como en su vida. Estaban en contra de la ilustración.

Afortunadamente sus integrantes pronto evolucionaron hacia el Clasicismo Alemán, época de oro de esta literatura. Uno de sus ideales era la realización integral del hombre, basada en una serenidad de tipo griego, lo que les permitió armonizar sus actividades con sus concepciones estéticas, dentro de las cuales se hallaba la del valor educativo de la belleza.

Uno de los guías del grupo de Weimar fue SCHILLER, poeta, dramaturgo y escritor en prosa, gran amigo de GOETHE. En sus "Odas", sabe combinar lo poético con las reflexiones profundas; y en el teatro, la acción dramática le da pie para las consideraciones políticas, sociales y morales; sus personajes dan lecciones de grandeza de alma, como "Guillermo Tell", "María Estuardo" y la trilogía "Wallestein".

GOETHE realiza en sí el ideal clásico: polígrafo abundante, de vida muy activa, cuya mejor obra es el drama metafísico "Fausto". Su tema bien pudiera ser la valoración de las aspiraciones humanas, a pesar de las limitaciones y fracasos inherentes a nuestra naturaleza.

Panorama del Romanticismo

La primera parte del "Fausto", como el "Las Penas del Joven Werther" de Goethe son obras románticas, ésta última escrita bajo la forma íntima epistolar, donde se narra un amor apasionado e imposible y un final trágico; obra que abrió las compuertas por donde se desbordara el romanticismo, en el que la libertad del YO va a ser la base de todas las características del movimiento.

Antes de que el arte sea declarado romántico, ya se apuntaban sus rasgos en los filósofos ingleses, en las "Confesiones" de ROUSSEAU, en el "Ossianismo" de MACPHERSON, en el STURM und DRANG y en otros escritores que figuran como pre-románticos.

Plenamente románticos son:

- Alemania
 - NOVALIS, con sus "Himnos a la Noche" y su novela "Enrique de Ofterdingen", cuyo protagonista parte en busca de la flor azul, que puede ser la poesía, la mujer o el ideal.
 - HEINE, aunque más frío, escribe su "Libro de Canciones".
- INGLATERRA
 - WORDSWORTH, COTERIDGE y SOUTHEY., conocidos como los poetas Lakistas
 - LORD BYRON fue un romántico en su vida y en sus obras: "Peregrinaciones de Childe Harold" y las leyendas en verso (mezcla de géneros muy propia del romanticismo): "El Corsario", "El Prisionero de Chillon" y "Manfredo".
 - SHELEY es más sentimental en sus "Odas" que en su teatro: "Los Cenci", "Prometeo Encadenado"
 - KEATS, entre el clásico y romántico, tanto en sus "Odas" como en "A Una Urna Griega"
 - WALTER SCOTT, con su "Ivanhoe", "El Talismán" y "Quintin Durward", es uno de los grandes logros del Romanticismo en la creación de la novela histórica.
- ITALIA: el romanticismo triunfó con
 - MANZONI, que dio a sus obras un tono político, su obra: "Los Novios". Fue un buen polígrafo.
 - LEOPARDI, considerado el mejor poeta italiano. Misántropo, crea una fría contrapartida de El Tartufo con su obra "El Burgués Gentilhombre", exhibiendo a los que creen que con dinero pueden comprar aristocracia.

La Lírica y La Prosa Clásica Francesa

- **LÍRICA:** la lírica durante el clasicismo sufrió un cambio en sus objetivos: en vez de ser poesía pura la poesía misma, fue poesía para la educación.
- **FABULA:** es la narración de un hecho sencillo ocurrido entre irracionales, del que se va a deducir una lección para el hombre - moraleja- de orden práctico, político, ético o filosófico.
 - **LAFONTAINE:** es el representante de este subgénero: sus múltiples fábulas hablan del conocimiento y amor que tenía por la Naturaleza. Exhibe cualidades de buen narrador y de escritor. Sus conclusiones morales son de tipo burgués, con poca cabida para ideales más elevados.
- **(La prosa clasicista) NOVELÍSTICA:** Francia continúa con la tradición de su buena novelística, aun en el ambiente preciosista y cortesano. Los temas son sencillos; los argumentos son relatos de la vida misma en que se mueven sus autores, con introducción de elementos históricos. Más importancia tiene el análisis de los sentimientos que los protagonistas.
 - **LA FAYETTE:** la novela representativa de este periodo es "La Princesa de Cleves" de madame de La Fayette, en la que se analiza un gran amor imposible, que raya en lo platónico, sin excluir lo muy humano.
- **EL ENSAYO:** fue un medio de expresión de los ideales de la época: crítica a los conceptos tradicionales, difusión del racionalismo y de las nuevas ideas filosóficas, políticas y sociales.
 - **ROUSSEAU:** aunque no de este siglo, Rousseau encarna este espíritu crítico, y propone soluciones ideales a la problemática social, en el "Discurso sobre el origen y fundamento de las desigualdades entre los hombres", y "El contrato social", "La nueva Eloísa" es una novela epistolar y el "Emilio", más ensayo que novela

Neoclasicismo

- **PANORAMA:** abarca el siglo XVIII. Sus doctrinas estéticas son una continuación de los ideales del Clasicismo francés, que de esta manera se extendió por toda la cultura europea. El espíritu del neoclasicismo fue totalmente opuesto al del Barroco, cuyos excesos frenó. Fue además un nuevo acercamiento a los clásicos. La producción literaria se inclinó más hacia la crítica, con lo que la labor de creación se resintió un poco.
- **LÍRICA:** en cuanto a la producción lírica, se puede decir en líneas generales, que la inspiración adoleció de cierta frialdad, pues la literatura estaba más encaminada a producir luz en el entendimiento que fuego en el corazón, pues los preceptos clasicistas se aplicaron con más rigor, cauces estrechos por donde la inspiración tenía que discurrir.
- **NOVELA:** entre los escritores de la época de oro de la novelística inglesa están DEFOE ("Robinson Crusoe") y SWIFT ("Los Viajes de Gulliver"). Sus novelas se estudiaron comparativamente (al último de su guía resumen) en ellas se vieron, como elementos coincidentes, el espíritu inglés de la época: aventurero y colonialista, su religiosidad burguesa; para hacer la crítica de nuestro mundo, ambas se evaden de él; pero en la soledad y a la distancia, hacen el retrato de la realidad.
 - Diferencias: "El Robinson" es optimista, ni amargado ni irónico. Es una obra con fundamento histórico y de intenciones constructivas, menos radical que el "Gulliver", que es fantasioso, irónico, muy crítico, y sobre todo, pesimista.

El Neoclasicismo trató de prolongar los logros del Clasicismo restringiendo más las reglas; con todo, hubo genios que supieron acoplar sus concepciones a tal reglamentación, o la superaron.

- **ESPAÑA:**
 - **LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN**, que con agilidad y gracia trató en el teatro de educación y de arte, en "El Sí de las Niñas" y "La Comedia Nueva", sujetas a las tres unidades.
 - La nueva escuela se inicia en España con los dramaturgos **MARTÍNEZ DE LA ROSA**, y el **DUQUE DE RIVAS**, autor de "Don Álvaro o La Fuerza Del Sino". El movimiento fue continuado por **ESPRONCEDA** y **ZORRILLA**, autor éste de leyendas en verso y el drama "Don Juan Tenorio".
- **FRANCIA:** a pesar de su raigambre clasicista, triunfa el Romanticismo, y con gran fuerza impera.
 - **VÍCTOR HUGO:** figura patriarcal que dominó todo el periodo, cuyo prólogo a la obra de teatro "Cromwell" es el manifiesto de la escuela. Como poeta principalmente patriótico pasó de moda, pero sus novelas "Los Miserables" y "Nuestra Señora de París" serán siempre leídas por su contenido humano y social. Románticos son también **LAMARTINE**, **ALFREDO DE VIGNY**, **MUSSET** y **GEORGE SAND**.
 - En esta época hacen su aparición en el panorama universal de las letras. **LAS LITERATURAS NÓRDICAS:** **SUECA**, **DANESA**, **NORUEGA**, etc.
- **RUSIA**
 - **PUSHKIN** escribe una novela en verso : "Eugenio Oneguín".
 - **LERMONTOV** escribe "El Demonio".
 - **GOGOL** dio a conocer a Rusia en "Almas Muertas" y "Taras Bulba".
- **ESTADOS UNIDOS**, con características independientes de la inglesa.
 - **W. IRVING** relata leyendas de los musulmanes en España en "Cuentos de la Alhambra".
 - **COOPER** escribe la novela localista "El Último Mohicano".
 - **EDGAR ALLAN POE**, el mejor de los escritores norteamericanos de esta época; es romántico en sus poemas: "El Cuervo", "Ualume", "Annabel Lee"; pero fantástico en sus "Narraciones Extraordinarias", que marcan el principio de la novela policiaca.

En HISPANOAMÉRICA abundan los poetas románticos; citaremos solo algunos de los mejores:

- CUBA
 - HEREDIA que se anticipa al movimiento con el " Teocali de Cholula "
 - GERTRUDIS GÓMEZ, " Al Partir ".
 - JOSÉ MARTÍ, " Versos Libres ".
- ARGENTINA se desarrolló la poesía gauchesca con
 - ESTANISLAO DEL CAMPO: " Fausto ", poema gaucho - burlesco.
 - JOSÉ HERNÁNDEZ, su mejor representante, con el " Martín Fierro ".
- MÉXICO, entre otros muchos, contamos con
 - MANUEL ACUNA, poeta atormentado, " Nocturno ", " Ante Un Cadáver ".
 - JUAN DE DIOS PEZA, hogareño, " Flores del Alma ".
 - IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, polígrafo, " El Zarco ".
 - GUILLERMO PRIETO, popular, " Memorias de Mis Tiempos ".
- PERÚ
 - RICARDO PALMA con sus " Tradiciones "
 - GONZÁLEZ PRADA, ensayista: " Nuestros Indios "
- COLOMBIA
 - JORGE ISAACS .produce la novela más profundamente romántica latinoamericana: " María "
- URUGUAY
 - J. ZORRILLA DE SAN MARTÍN escribe la leyenda en verso " Tabaré " con **elementos épicos**.

Rasgos Esenciales del Romanticismo

- INDIVIDUALISMO: en oposición al Clasicismo, el romántico va a comunicar lo personal, como producto del culto al YO; por eso suele hablar de sí en primera persona; pero no sólo eso, sino que exhibe sus pensamientos y sentimientos más íntimos, más personales.
- SENTIMENTALISMO: la sinceridad con que se exhibe el YO, hace que el escritor descubra las profundidades de su alma, sobre todo sus tristezas, su soledad, sus desilusiones, y su consecuencia: la melancolía, que fue "el mal del siglo".
- IDENTIFICACIÓN CON EL PAISAJE: en su deseo de soledad, el romántico se sale al campo y descubre su colorido. Ciertamente la revaloración del paisaje es un logro del romántico; pero desea que la Naturaleza comparta con él sus sentimientos: ella se pone a tono, según es estado de ánimo del artista.
- LO SEPULCRAL: es una consecuencia de lo anterior: se busca lo tenebroso como refugio al pesimismo: se frecuentan ruinas, cementerios, lugares oscuros. La noche, y sobre todo la luna, se convierten en símbolos del romanticismo.
- LA MUJER: no se puede hablar de sentimientos sin referirse a la mujer, ni referirse a la mujer sin hablar de amor, ella es el centro del exaltado idealismo del romántico. Por eso no es de extrañar que, así como se le exalta, ella misma será la causa de sus desilusiones. La mujer es inspiración y hasta causa de salvación del hombre, como se ve en Fausto o en Don Juan Tenorio.
- EXOTISMO: lo desconocido suscita interés: lo oriental, lo indígena y sus costumbres, así como lo misterioso, son preferidos por el romántico, como voluntad de lejanía.
- LA EDAD MEDIA COMO MODELO: la misma voluntad de evasión los lleva a recrearse no sólo en espacios lejanos, sino en tiempos remotos; la mal conocida por ellos Edad Media, les despierta atracción y encanto, y es, en su fantasía abundante, fuente de argumentos.
- POESÍA NARRATIVA: la libertad, símbolo del romanticismo, con que se manejan las técnicas, lleva a mezclar los géneros y los estilos, produciendo poemas en prosa o prosa poética o leyendas en verso, lo enorme y excepcional en alas de la libertad.
- El romántico gusta de lo desmesurado: sus sentimientos no reconocen límites, por eso es excesivo, tempestuoso, desbordante y hasta exagerado.

La Narrativa Romántica

La narrativa, y sobre todo la novela, por su carácter objetivo, recibe menos influencia del romanticismo que la lírica o el teatro. Sin embargo, el estilo de esta época es apasionado, las hipérboles y las exclamaciones describen los estados anímicos de los personajes. Es costumbrista, localista y nacional. El ambiente espacial es prolijamente descrito. Hay varias clases de novelas.

- AUTOBIOGRÁFICAS Y EPISTOLARES: la intimidad en su tema: en ellas se reivindican, como únicos, los derechos del corazón. Se le rinde culto al individuo, a la pasión y a la Naturaleza.
- DE TESIS: en ellas se sostienen algunas posturas, o ideologías sociales, filosóficas o éticas.
- DE EVASIÓN: se sitúan en lugares remotos: el Oriente. América, la selva.
- GÓTICA O DE MISTERIO: la presencia de lo sobrenatural o misterioso ayuda a producir miedo y pavor.
- HISTÓRICA: es una de las buenas adquisiciones del romanticismo; consiste en el aprovechamiento del pasado histórico. Lo misterioso, legendario o caballeresco fueron pasto de la fantasía.
- CUENTO: la fantasía va a volver por sus fueros, y en un campo sin trabas se ve multiplicada en temas y estilos.

Teatro Romántico, Realismo y Naturalismo

- **TEATRO ROMÁNTICO:** el teatro, como los demás géneros literarios, reaccionó contra el academicismo. El nuevo movimiento triunfó con la representación del drama "Cromwell" de VÍCTOR HUGO en Francia, y en España con MARTÍNEZ DE LA ROSA. EL DUQUE DE RIVAS y ZORRILLA.
Los temas son el honor, la libertad, el amor, tratados de una manera patética y popular. La libertad con que se manejaban los argumentos y las técnicas originó diferentes tipos de obras: poemas dramáticos, dramas fantásticos o legendarios, tragedias históricas, melodramas, etc. El protagonista encarna al héroe romántico: contradictorio, apasionado, orgulloso, idealista, juguete de la fatalidad.
- **REALISMO:** contra la subjetividad del romanticismo reaccionó la objetividad del realismo: visión de los seres tales cuales son, sin seleccionarlos ni fantasear. La introspección descubre la realidad anímica del sujeto; y la observación, la realidad externa de los objetos. Se pretende hacer verdaderos retratos de la vida, entregando un documento humano y social. Esta escuela literaria se corresponde con el método de observación empleado en las ciencias, principalmente las físico-naturales. Tal método, llevado en la literatura hasta el extremo, dio origen al **Naturalismo**.
- **EL NATURALISMO:** corresponde al método científico que somete sus materiales a la investigación y experimentación de laboratorio, y reporta resultados. Así la literatura investigó la naturaleza y reacciones de sujetos física o moralmente anormales. El Naturalismo se caracterizó por su independencia de lo clásico, de lo espiritual, de lo moral, y su inclinación hacia el determinismo científico.

Panorama Histórico Literario del Teatro Romántico y el Naturalismo

- **FRANCIA:**
 - STENDHAL: es lacónico; despectivos sus personajes. Sus obras "El rojo y el negro", "La Cartuja de Parma".
 - BALZAC: es psicólogo, observador, trata todo tipo de personajes. Su obra "La comedia humana".
 - FLAUBERT: Naturalista; sus personajes son fríos, amorales. Sus obras "Madame Bovary", "Salambo".
 - ZOLA: pseudocientífico naturalista. Sus obras "Les Rougon Macquart", "Germinal".
- **INGLATERRA:**
 - DICKENS: pinta la realidad con cariño; denuncia abusos; moral simplista. Sus obras "Pickwick". "Club", "Oliverio Twist", "David Copperfield", "Cuentos de Navidad".
 - LAS HERMANAS BRONTE: Emilia estudia caracteres extraños. Su obra "Cumbres Borrascosas".
- **ESPAÑA:**
 - Fernán Caballero, Pedro A. de Alarcón, Juan Valera, Palacio Valdés. Pérez Galdós, Pereda.
- **RUSIA:**
 - NICOLÁS GOGOL descubre la realidad rusa. Sus obras "Almas muertas", "Taras Bulba".
 - L. TOLSTOI: le busca a la vida un nuevo sentido cristiano. Sus obras "Guerra y paz", "Ana Karenina".
 - DOSTOIEVSKI: analiza gente pobre y almas atormentadas. Sus obras "Hermanos Karamazov", "Crimen y castigo".
 - TURGENEV: un Realismo social. Sus obras "Padres e hijos", "Cuentos de un cazador".
 - CHEJOV: aspectos de la vida. Drama poético. Sus obras "Cuentos", "El jardín de los Cerezos".
- **ESTADOS UNIDOS:**
 - MELVILLE: medita sobre la naturaleza humana. Su obra: "Moby Dyck".
 - MARK TWAIN: Inestable relación entre la realidad y la ilusión. Su obra, "Las Aventuras de Huckleberry Finn".
 - O. HENRY: Penetración psicológica de personajes. El sello en sus obras es el final-sorpresa. "El Regalo de los Reyes".
 - HARRIET BEECHER STOWE: Abolicionista, denuncia la esclavitud. Su obra, "La Cabaña del Tío Tom".
- **ITALIA:**
 - GIOVANNI VERGA: es la mayor figura del verismo. Su obra "Mala gana".
 - FOGAZZARO: verismo poético. Sus obras "Pequeño mundo antiguo", "El Santo".

Características del Realismo

- Se da principalmente en la novela y el teatro;
- El **realismo objetivo** se caracteriza por la detallada descripción de las cosas, las personas y los hechos;
- El **psicológico** se caracteriza por el análisis de ideas y sentimientos. Es una introspección.
- La documentación de la realidad: los novelistas son como reporteros que lo ven y consignan todo; no seleccionan lo bonito del material recogido, sino que incluyen hasta los elementos más sórdidos.
- En el retrato, son fieles al modelo en lo exterior (prosopografía) y en lo interior (etopeya).
- El paisaje es tomado en su totalidad, como expresión de la Naturaleza, las ciudades y los ambientes.

Teatro Europeo de Finales del Siglo XIX

- **TEATRO ROMÁNTICO:** en Francia, cuando el realismo y el naturalismo en la novela van llegando a su periodo crítico; el teatro viene a absorber toda la atención del público y lectores-autores como Pixerecourt y Scribe (franceses) dan nuevas aportaciones a la escena. El realismo y naturalismo son cultivados en el teatro, y Henri Becque es el mejor representante. En los últimos años del siglo surge el teatro llamado Theatre d'Art que enraizado en el simbolismo hace frente al naturalismo. El belga Maeterlinck (Premio Nobel 1911) es el principal autor. El público no aceptó inmediatamente este tipo de teatro donde simbolismo y fantasía se daban de la mano. Así surge Edmond Rostand que, volviendo a la forma teatral del romanticismo y a obras de capa y espada, tiene un éxito rotundo con su "Cyrano de Bergerac". Esta obra presenta el típico espadachín de la época romántica en lucha abierta contra las tiranías, los convencionalismos y los prejuicios. Cyrano es el héroe audaz, ingenioso y de destreza consumada no sólo con la espada, sino con la lengua. Rostand dotó a su Cyrano de una fluidez de palabra y simpatía tales, que el espectador olvida su defecto más característico, su larga nariz.
- **TEATRO DE REALISMO POÉTICO:** en los albores del siglo autores románticos como Pushkin y Gogol exaltaron en sus obras el espíritu nacional y fueron imitados por muchos. Para los rusos tan poco aficionados al teatro fue un descubrimiento. Pushkin y Gogol seguidos después por Tolstoi, Gorki y el gran Antón Chejov dotaron a Rusia de un teatro que da mucho valor al fondo. La importancia de sus obras estriba en que supieron tocar la cuerda de la emoción en el alma rusa. La penetración psicológica en la presentación de los personajes y el descubrimiento de la emoción de vivir, hizo que el teatro ruso saltara a la vanguardia en el teatro contemporáneo.
El de Chejov se caracteriza por ser un teatro de costumbres. Lo que sobresale en sus obras es el haber logrado crear un ambiente. No son importantes los hechos en sí, ni las palabras que dicen, sino lo que los personajes piensan y sienten, lo que sueñan hacer y no hacen. Entre sus obras sobresalen "El jardín de los Cerezos", "El tío Vanía", "La Gaviota", y "Las tres hermanas", todas ellas buenos ejemplos donde destacan la penetración psicológica y el ambiente. "La Gaviota" es el drama de la vocación. En él, tres de los personajes buscan afanosamente su realización por distintos caminos. El lenguaje que usan, las comparaciones y otros recursos de estilo transforman los parlamentos de los personajes en poesía viva: de ahí el nombre de Realismo Poético.
- **TEATRO DE IDEAS:** la tercera dirección que reavivó fines y adjetivos en el teatro, sacando mayor partido de las ideas, provino de los países nórdicos: Dinamarca, Suecia y Noruega, a través de los grandes dramaturgos; Luis Holberg, Augusto Strindberg, Enrique Ibsen y Bjørnstjerne Bjørnson. ¿En qué consiste este teatro? En presentar al espectador, por medio de la acción dramática, un problema, una tesis, una idea y sus consecuencias. No sólo fue losen un autor en el cual se combina la búsqueda incesante y el propósito de renovación, sino que se le puede considerar como símbolo de una época. Con él principia el drama moderno que se adentra en el siglo XX. impresionado por el ensayo crítico "El Drama Moderno" de Hermann Heltner, que abrió rutas inéditas a su pensamiento. Ibsen dedicó todos sus esfuerzos para renovar el drama. Entre sus obras sobresalen "Peer Gynt", "Espectros", "El Pato Salvaje", "Hedda Gabier" y "El enemigo del pueblo". Este último es un drama que es catalogado dentro del teatro de ideas. Presenta el problema de la corrupción moral en las clases sociales dirigentes que sacrifican al ciudadano noble y honrado por un afán de lucro.
- **TEATRO HUMORÍSTICO:** la cuarta dirección proviene de Inglaterra. Desde el teatro Shakesperiano el teatro no había tenido mucho esplendor. Con GEORGE BERNARD SHAW el teatro inglés salta hasta el siglo XX Continuator del teatro de idea de Ibsen. conjuntó a éste el ingenio. Analiza a sus personajes buscando la verdadera fisonomía de éstos. Los problemas sociales que expone unidos al tono chispeante y paradójico le hicieron uno de los dramaturgos más importantes de nuestro siglo, e introductor con Wilde del humorismo en el teatro. El gran Oscar Wilde con su manejo del lenguaje; paradojas, juegos de ingenio, gracia y sátira e ironía, va a ofrecer al público inglés una comedia de gran figura. Asimilando teorías esteticistas y mezclándose con rasgos pre-rafaelistas, entrega al siglo cuatro comedias magistrales, entre ellas "El Abanico de Lady Windermere" y "La Importancia de Llamarse Ernesto". Wilde trata los asuntos serios con burla y critica duramente los convencionalismos sociales.

Entre Dos Siglos

- **LÍRICA POSTROMANTICA:** Parnasianismo; despoja a la poesía de todo lo subjetivo, dándole más importancia al elemento formal
- **MODERNISMO:** (características) libertad de expresión, afán de perfección de la forma, ansia de singularización, los temas tienden a hacerse simbólicos, reacción contra el idealismo romántico, primera contribución de Hispano América a la literatura universal.
- **GENERACIÓN DEL '98:** (características) reacción contra el realismo y el positivismo, buscan una reforma de la vida social, preocupados por todo lo español, su estilo fue sencillo y expresivo.

- **PARNASIANISMO:** fue una corriente literaria que reaccionó contra el realismo y naturalismo literario. Se desarrolló en Francia hacia 1886. Agrupó a varios poetas que escribieron bajo el título de "El Parnasse Contemporain". Los intentos de los poetas parnasianos fueron los de quitar de la poesía los temas patéticos; reaccionar contra el subjetivismo y la emoción poética. Los poetas se fijaron como ideal "el arte por el arte" y despojaron a la poesía de todo lo subjetivo, dándole más importancia al elemento formal, a la belleza plástica.
El Parnasianismo tuvo adeptos en muchos países, en otros se mezcló con el Simbolismo y el Modernismo. Se cuentan entre los parnasianos a los franceses Leconte de Lisle, Sully Prudhomme., Francisco Coppée, José María de Heredia. En España no tuvo representantes, aunque algunos escribieron algún poema parnasiano. En Hispano América Leopoldo Lugones, José Santos Chocano. Valencia y otros presentan influencias.
- **EL SIMBOLISMO:** como una reacción contra el Parnasianismo y el Naturalismo, el Simbolismo atacó la perfección formalista de los parnasianos. Sugerir las cosas antes que explicarlas o describirlas, fue su meta. Un símbolo es válido sólo por lo que permite evocar. Todas las cosas u objetos tienen correspondencias. El Simbolismo poético usó sugerencias de colores, sonidos e imágenes. Persigue la música de las palabras. Rompe con el verso formal y la métrica tradicional. Se puede decir que Charles Baudelaire fue el precursor y Paul Verlaine y Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé los principales representantes. El éxito del simbolismo fue total. Muchos jóvenes poetas se unieron al movimiento. Simbolistas, además de los ya citados, fueron Corbiere, Villiers y la poetisa Marceline Desbordes-Valmore.
- **EL MODERNISMO:** es una corriente literaria que aparece a fines del siglo XIX Sus características más acusadas son la libertad en la expresión, unida a un afán preciosista de perfección de la forma y una ansia de singularización. Los temas tienden a ser simbólicos. Emparentando con corrientes francesas, como el Parnasianismo y el Simbolismo, el Modernismo fue la primera contribución de Hispano América a la literatura universal. Su iniciador fue el nicaragüense Rubén Darío quien en uno de los poemas explicó las características del movimiento.
El modernismo se sitúa entre 1888 cuando fue publicado "Azul", y 1916 cuando Enrique González Martínez escribe su célebre soneto "Tuercele el cuello al cisne". Aun cuando algunos escritores españoles se unieron al modernismo, como Juan Ramón Jiménez y Valle Inclán, los mejores momentos corresponden a la pluma de los hispanoamericanos como Rubén Darío, Leopoldo Lugones (argentino), Ricardo Jaime Freyre (Bolivia), Guillermo Valencia (Colombia), Julio Herrera y Reissig (Uruguay), José Santos Chocano (Perú), y los mexicanos Amado Nervo, Urbina, Gutiérrez Nájera, Manuel José Othón, Díaz Mirón y el antes mencionado Enrique González Martínez. Una de las principales contribuciones del modernismo está en el campo de la metáfora donde su acierto son innegables.
- **GENERACIÓN DEL '98:** dos años antes de finalizar el siglo XIX, florece en España una generación de grandes escritores, que reacciona contra el realismo y positivismo y la moral burguesa. Movidos por su patriotismo buscan provocar una reforma de la vida nacional. Establecen como bandera un alto idealismo. Con gran sentido crítico exploran las palabras escondidas del alma de España. Consideran a Castilla como núcleo de la nación española, y revaloran el paisaje, la literatura y la historia. Pertenecen a esta generación Unamuno, Pío Baroja, Valle Inclán, Azorín, Antonio Machado y Ángel Ganivet. He aquí algunas de sus características:
 - a) Todos son autodidactas.
 - b) Muestran un espíritu de rebeldía con la generación precedente.
 - c) Se preocupan por España y sus problemas.
 - d) Buscan en la cultura europea la solución a problemas nacionales.
 - e) Tienen un hondo pesimismo.
 - f) Exaltan el paisaje de Castilla.
 - g) Buscan la renovación estilística mediante la sencillez y la frase viva y expresiva.

Miguel de Unamuno fue el guía y maestro de la generación, y dedicó uno de sus poemas a Castilla. En él se vuelca todo su fervor hacia Castilla a quien considera "cuna, sepulcro y santuario".

- **LA NOVELA PROUSTIANA:** el francés Marcel Proust viene a epilogar la novela del siglo XIX y sirve de puente a la novela del siglo XX. Proust realizó, con un minucioso y moroso estilo, la destrucción del subjetivismo romántico. Después de haber pasado por los arrebatos apasionados de los héroes románticos y por el patetismo exagerado, la novela de Proust cierra el siglo XIX haciendo una reflexión sobre la vida misma que a cada instante se fuga pero que se vuelve a recobrar en el recuerdo de los tiempos vividos. Las novelas de Proust, basadas en la introspección y en el análisis de sus recuerdos, le hacen el creador de la novela psicológica. Sus recuerdos le llevan a evocar tan vivamente sucesos de la infancia y juventud, en tal forma que al evocarlos los vuelve a vivir y así recobra el tiempo perdido. Son dos temas principales los que se mueven en sus novelas, el tiempo que destruye, y la memoria que conserva. Por ese tratamiento del tiempo y la deleitación morosa del recuerdo, junto a sus análisis y descripciones exhaustivas, es Proust el "puente entre dos siglos". Todas sus ideas literarias fueron consignadas cuidadosa y meticulosamente en sus novelas. Esos núcleos ideológicos forman uno de los aspectos más interesantes de su obra. Una de sus obras: "En busca del tiempo perdido".

Resumen:

A fines del siglo pasado se verificaron en el teatro cambios notables, tanto en los temas mismos, como en sus elementos externos. La renovación partió de tres países: RUSIA, LOS PAÍSES NORDICOS E INGLATERRA. Se encuentran pervivencias neorrománticas sobre todo en el teatro francés. Se renovaron los objetivos del teatro, que se convirtió en instrumento de exposición de ideas en los países nórdicos. En Rusia se abrió hacia el análisis psicológico, el ansia de vivir y lo poético; y en Inglaterra se volcó hacia la forma literaria, y la renovación del diálogo, introduciendo elementos humorísticos.

En la Lirica, tres corrientes literarias proyectaron su influencia: EL PARNASIANISMO, el SIMBOLISMO FRANCÉS y EL MODERNISMO, nacido en América, donde tuvo sus mejores exponentes. Cada corriente posee sus peculiaridades: el PARNASIANISMO establece una poesía impersonal y objetiva; el SIMBOLISMO prefiere sugerir las cosas en vez de explicarlas o descubrirlas; el MODERNISMO busca la libertad de expresión, en un afán preciosista de perfección, con ansias de singularizarse en los temas y en la musicalidad del verso.

Entre los dos siglos están los autores españoles de la GENERACIÓN DEL '98: autodidactas, pesimistas y preocupados por todo lo español. Su renovación estilística se basó en la sencillez y la fuerza expresiva.

Interesantísimo es también el francés Marcel Proust, fino prosista de estilo moroso, que destruye el subjetivismo romántico. Al evocar sus vivencias, estas adquieren una mayor y mejor realidad, con lo que las rescata del tiempo. Todos estos escritores establecen un puente con el siglo XX.

EL Siglo XX

Época de grandes escritores; cambios bruscos, guerras; innovaciones literarias; múltiples corrientes literarias; valiosas adquisiciones; abundante producción.

Este siglo se ha vuelto una alocada carrera con el progreso. Movimientos doctrinarios, ideas, cismas, guerras, antagonismos, ha llevado a la confusión. Los movimientos de arte, pintura, literatura, música, se han abierto a una pluralidad de posibilidades. El arte ha estado más atento a producir controversias, a motivar, a atraer la atención, que a producir obras imperecederas, se ha llegado a establecer como norma el azar, la improvisación, el absurdo. Se le ha dado más importancia al arte de crear que al objeto creado.

La rapidez de los cambios no favorece la estabilidad de las corrientes literarias. Ante este mundo en crisis, la literatura lo está también, porque la literatura es un concepto dinámico y como tal está en constante renovación. Vida significa dinamismo, cambio, búsqueda y la literatura es reflejo de la vida.

Tres Etapas Marcadas Por Las Guerras Mundiales

La literatura del siglo XX se puede dividir en tres etapas, separadas por las dos guerras mundiales:

- Los primeros 20 años del siglo XX muestran en la literatura una sensación de continuidad con respecto del siglo anterior (XIX);
- (1918-1939) es una fase efervescente. Las escuelas de vanguardia se multiplican, abren caminos. Buscan la renovación, rompen con lo tradicional y establecen nuevos principios más acordes con la problemática del hombre moderno;
- (de 1945 a la fecha) se presenta un fenómeno de abundancia literaria. Los problemas que afectan al hombre y a su situación en el mundo ocupan en la temática el primer lugar. Una fuerte corriente hacia problemas de tipo religioso y metafísico se deja sentir en la literatura.

Resumen:

El siglo XX ha sido una época de cambios, conflictos, crisis, pero también de gran progreso y múltiples adquisiciones. Los movimientos literarios, artísticos y del pensamiento también se han visto afectados por los cambios, a tal grado que una tendencia es sustituida por otra sin darte tiempo a su asentamiento. La literatura de nuestro siglo se puede dividir en etapas separadas por las grandes guerras: la primera es el puente con el siglo anterior; la segunda, la de entreguerras, es de efervescencia; las múltiples escuelas establecen principios más acordes con la problemática moderna. La tercera es rica en producción, y al escritor le importan los problemas presentes y futuros de la humanidad.

Panorama Literario. Novela del Siglo XX

ALEMANIA:

- HOFFMASTHAL, es impresionista y delicado. Su obra: " Poemas ".
- RILKE, es sencillo y tierno. Su obra: " Poemas ".
- SUDERMAN, dramaturgo expresionista. Su obra "El honor", "El hogar".
- BRECHT, realiza un teatro épico comprometido. Su obra "Madre Coraje".
- MANN, es culto. Su obra "Montaña Mágica", "Doctor Faustus".
- WASSERMAN, novela expresionista. Su obra "El hombrecillo de los gansos", "Renata".
- HESSE, pacifista, orientalista. Su obra "Demián", "Siddhartha", "El lobo estepario", "Juego de avalóns".

FRANCIA:

- APOLLINAIRE, cubista. Su obra, Poemas.
- GIDÉ, ideólogo. Su obra "Los alimentos terrestres", "Las cuevas del Vaticano", "Monederos falsos".
- SARTRE, existencialista angustiado. Su obra "La náusea". "Las moscas", "A puerta cerrada".
- CAMUS, existencialista. Su obra "El extranjero", "La caída", "La peste", "Calígula", "El mal entendido".
- NATHALIE SARRAUTE, objetivista, su obra: " Tropismos "
- ROBBE-GRILLET, principal teórico del movimiento *Nouveau Roman*.
- IONESCO, teatro del absurdo. Su obra "El rey se muere", "Las sillas", "La cantante calva".
- ANOUILH, lírico y humano. Su obra "La alondra", "Becket", "Antígona".
- GENET seres deformes que se evaden en sueños. Su obra "Alta vigilancia", "Las criadas", "El balcón".

INGLATERRA:

- ELLIOT, drama poético. Su obra "Asesinato en la Catedral". "Reunión de familia", "Cocktail party".
- LAWRENCE, analiza instintos y pasiones. Su obra "El amante de Lady Chatterly", "Hijos y amantes".
- WOLF, profundiza en la conciencia y el recuerdo. Su obra "Flash", "Paseo al faro".
- HUXLEY, visionario y pensador. Su obra "Mundo feliz", "Contrapunto".

RUSIA:

- GORKI, defiende al campesino. Su obra "La madre", "Mi infancia", "En el mundo".
- BLOK, poeta comprometido. Su obra "Las doce", "Los escitas".
- PASTERNAK, poeta y prosista. Su obra "El Dr. Zhivago".

ITALIA:

- PIRANDELLO, psicólogo de la personalidad. Su obra "Seis personas en busca de anterior", "La Sra. Morli", "Una de dos".
- BERTI, realista, pero simbolizante. Su obra "Delito en la isla de las cabras".
- SVEVO, análisis freudiano. Su obra "La conciencia de Zeno".
- MORAVIA, neo naturalista. Su obra "Los indiferentes", "La desobediencia".

ESTADOS UNIDOS:

- FAULKNER, crudeza y verismo. Su obra "Mientras agonizo", "El sonido y la furia", "Santuario", "Réquiem para una mujer".
- HEMINGWAY. técnica limpia. Su obra periodística "Adiós a las armas", "Por quién doblan las campanas", "El viejo y el mar".
- DOS PASSOS. técnica simultánea. Su obra "Manhattan transfer", "U.S.A."
- STEINBECK. sociólogo. Su obra "Viñas de ira", "Tortilla flat", "La perla".
- FITZGERALD. sociólogo. Su obra "El gran Gatsby", "Al este del Paraíso".
- O' NEILL expresionista y dramático. Su obra "Emperador Jones", "Arma Cristie", "Deseo bajo los olmos".
- WILLIAMS, conflictos emocionales. Su obra "El zoo de cristal", "Un tranvía llamado Deseo".
- MILLER, problemática social. Su obra "Todos son mis hijos", "La muerte de un viajante".
- ALBEE, vanguardista. Su obra "Cuento del Zoológico".

ESPAÑA:

- JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, poesía pura. Su obra Poesías "Platero y yo".
- JACINTO BENAVENTE, realista. Su obra "Los intereses creados", "La malquerida", "Señora ama".
- FEDERICO GARCÍA LORCA, teatro poético. Su obra "Bodas de sangre", "Yerma", "La casa de Bernarda Alba".

HISpanoAMÉRICA:

- GABRIELA MISTRAL. Sus obras: " Sonetos de la Muerte ", " Desolación ", " Lecturas para mujeres ".
- JORGE LUIS BORGES. " Historia Universal de la Infamia ", " Ficciones ", " La Muerte y la Brújula "
- PABLO NERUDA; " Veinte Poemas de Amor y Una Canción Desesperada "
- CESAR VALLEJO; " Paco Yunque ", " El Tungsteno "
- OCTAVIO PAZ; " El Laberinto de la Soledad "
- NICOLÁS GUILLÉN; " Sóngoro Cosongo ", " Tengo "
- ALEJO CARPENTIER; " Los Pasos Perdidos ", " El Reino de Este Mundo "
- MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS; " Hombres de Maíz "
- ERNESTO SÁBATO; " El Túnel ", " Sobre Héroes y Tumbas "
- JULIO CORTÁZAR; " Bestiario ", " El Perseguidor "
- MARIO VARGAS LLOSA; " La Guerra del Fin del Mundo ", " Pantaleón y las Visitadoras "
- GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ; " Cien Años de Soledad ", " El Otoño del Patriarca "
- CARLOS FUENTES; " La Región Más Transparente ", " Aura ", " La Muerte de Artemio Cruz ".

La novela del siglo XX emplea una serie de técnicas novedosas:

- se usa el contrapunto: narración alternada de varios hechos simultáneos o no.
- Se relatan sucesos conectados entre sí, o por el espacio o por el tiempo.
- Se juega con el tiempo; el presente, el pasado y el futuro se amalgaman; o se recomienza en forma cíclica, o regresiva.
- Se pasa de un lugar a otro, o de un tiempo a otro sin palabras aclaratorias: el lector tiene que deducir estos saltos, cosa que sucede hasta en el espacio mental:
- se pasa de la conversación a lo que piensan o sienten mientras hablan.
- La técnica autobiográfica permite la vivencia existencial, como en el monólogo interior.
- Se ahonda en los procesos del subconsciente. Todo esto supone la colaboración del lector, al que se le brinda la oportunidad

Clases De Novelas

- LA SIMBÓLICA CONFLICTIVA: que sitúa al hombre en el doble plano de las alegorías indescifrables, y al lado de la realidad; estado que produce angustia por no encontrarle sentido a las cosas, como KAFKA en "La metamorfosis", "El castillo", "El proceso".
- NOVELA JOYCEANA: JOYCE introduce la técnica del monólogo interior, en que el mismo personaje cuenta lo que piensa, a través de su conciencia, tal y como se presentan en su alocada mente o fantasía, provocando rupturas en la sintaxis, cortés de ideas, posteriores apariciones de la misma idea, o la deja incompleta. A este desorden se añaden juegos lingüísticos artificiosos.
- NOVELA ENSAYO: ciencia ficción, en donde se juzgan, desde diferentes puntos de vista, los futuros logros de la ciencia y la tecnología.
- NOVELA TREMENDISTA: es una serie de cuadros y estampas, donde un enjambre de seres humanos aparecen en toda su desnudez, buena y mala. Con ello se sobrepasan las experiencias realistas y naturalistas.
- NOVELA DE "LA GENERACIÓN PERDIDA": es una novela de un crudo naturalismo, que exhibe tipos anormales.
- NOVELA OBJETIVISTA: trata de desplazar al hombre, para sustituirlo por una fría objetividad. No hay anécdota, sino múltiples partes. Tiene técnica cinematográfica.
- NOVELA DE REALISMO MÁGICO: se fusiona lo real y lo fantástico, lo mágico no asombra, y lo ordinario se convierte en mágico.

Teatro en el Siglo XX

- **TEATRO CONTEMPORÁNEO:** Del absurdo, IONESCO; existencia lista, SARTRE; expresionista, BRECHT; poético, GARCÍA LORCA; drama entre guerras, O'NEILL; neorealismo psicológico, PIRANDELLO.
- En el presente siglo el teatro de las grandes salas va a perder su ascendiente, y de espectáculo colectivo se convierte en teatro de cámara, de salas pequeñas, dirigido sobre todo a núcleos limitados capaces de aguilatar experimentos, innovaciones y nuevas técnicas. Muchos dramaturgos que hablan centrado su atención en problemas sociales al acabar la guerra desvían su vista hacia el individuo. Las obras, que apoyándose en el realismo y naturalismo tomaban temas políticos, sociales, objetivos, reales, van ahora a buscar en otra dirección: la subjetividad, el individuo y la fantasía.
- **PROLONGACIÓN DEL REALISMO, TEATRO PSICOLÓGICO:** el teatro italiano en el siglo XX ha destacado con figuras como Gabriel D'Annunzio que es el creador del teatro esteticista. En este teatro los rasgos populares se mezclan con elementos intelectuales. Su teatro es altamente poético como en "La nave", "La ciudad muerta". En algunas de sus comedias como en "La Gioconda" se adentra en el análisis psicológico.
- Pero el verdadero genio del teatro italiano fue Luigi Pirandello, que empezó su carrera literaria como novelista. Adoptó diversas posiciones. Fue un renovador, quiso barrer del escenario todo lo viejo e inservible. Una de sus preocupaciones fue la técnica. Su sinceridad al presentar sus personajes los ha hecho inmortales. Entre los temas que abordó están: la soledad, el problema de la personalidad. EL ABSURDO DE VIVIR y la angustia. La obra más popular de Pirandello fue "Seis personajes en busca de autor", donde una familia irrumpe en el escenario de un teatro buscando realizar su destino. Es un juego angustioso de realidad y apariencias, donde los mas encontrados sentimientos se ponen al desnudo. La obra mantiene el interés del espectador
- **DRAMA ENTRE DOS GUERRAS:** está representado por EUGENE O'NEILL (E.U.) que fue un incansable probador de caminos. Siguió las técnicas del realismo, expresionismo e impresionismo. Experimentó con el uso de máscaras y el coro. Buscó renovar la temática de sus obras. Adaptó tragedias clásicas al mundo moderno. La renovación en temas, técnicas, artificios, fue la motivación en todas sus obras. Osciló siempre entre el realismo y expresionismo. Como su padre fue actor, O'Neill aprendió desde temprana edad el oficio de actor. Consiguió hacerse amigo de un grupo de jóvenes ansiosos de representar cosas nuevas. Sus primeras obras no tuvieron el éxito que se esperaba. Hasta 1922 produjo su primera pieza de longitud: "Más allá del Horizonte" que le consagró como dramaturgo profesional mereciendo el Premio Pulitzer. Para O'Neill, el sueco Strindberg fue la influencia decisiva que le marcó el camino. Liberado de Strindberg, crea el teatro norteamericano. Sus primeras obras "Anna Christie", "Distinto", "El Primer Hombre" pueden considerarse de corte realista con rasgos naturalistas y le hacen ser epigono de Strindberg. En "Deseo bajo los Olmos", "El gran Dios Brown" y "Días sin fin" adopta técnicas freudianas en los análisis de sus personajes. Salvo en algunas de sus obras como "Los Millones de Marco Polo" salpica lo dramático una vena satírica y humorística.
- **TEATRO POÉTICO:** Federico García Lorca conjuntó admirablemente en su obra poesía y drama. Su obra se presta a innumerables controversias, pero eso sí, es de un alto sabor lírico Su teatro es poesía dramática, y no porque esté escrito en prosa escapa a la clasificación. El hábito poético domina toda su obra teatral. Lorca integra perfectamente y con fluidez prosa y verso, lo real, lo simbólico y lo ilusorio. "La Zapatera Prodigiosa" y "Doña Rosita la Soltera" o "El Lenguaje de las Flores", fueron sus primeras obras. "Yerma", "Bodas de Sangre" y "La Casa de Bernarda Alba" fueron escritas entre 1933 y 1936. Los personajes lorquianos viven en la angustia. Sobre todo los femeninos que se hallan amputados por los convencionalismos sociales y buscan un escape refugiándose ya en el suicidio, la muerte o la pérdida de la realidad. Los personajes femeninos son los mejor analizados y son los principales en sus obras. "Doña Rosita la Soltera" no es la obra maestra de García Lorca pero sí una de las más poéticas.
- **TEATRO EXPRESIONISTA:** los expresionistas tienden a crear un arte intuicionista y a superar la realidad del ambiente. No buscan la introspección del alma individual, sino por el contrario escrutan al hombre-masa, en sus reacciones. Tienen puntos de contacto con el cubismo y el futurismo italiano. La obra de George Kaiser "Gas" en sus dos partes presenta el efecto de la industrialización en la sociedad, y es un buen ejemplo expresionista. Entre los expresionistas alemanes es Bertolt Brecht uno de los mejores exponentes del drama épico. Su teatro recoge la lucha entre los impulsos subconscientes en el nombre y la forma como éstos pueden ser controlados conscientemente. Todas sus obras oscilan entre estos dos polos, LA RAZÓN Y EL INSTINTO. Las obras de su madurez "Madre Coraje", "El Círculo de Tiza Caucásico" y "El Alma Buena de Se Chuan" son, particularmente características. Es un teatro comprometido. Los personajes de las obras de Brecht son de bajos instintos, pero de gran capacidad emocional. En la obra "Madre Coraje" presenta la mujer avarienta que medra a la sombra de la guerra.
- **TEATRO EXISTENCIALISTA:** en Francia Jean Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir exponen las ideas del existencialismo en sus obras. El existencialismo es la doctrina que hace derivar el concepto de esencia del de existencia. Sus orígenes pueden buscarse en todas las filosofías que presentan contenidos negativos pesimistas. Esta filosofía se interesa por la vivencia existencial personal. Los existencialistas consideran al hombre como mera subjetividad. Pero el hombre no se halla encerrado en sí mismo, sino vinculado con el mundo y con los demás hombres. Para el existencialista hay que vivir la realidad. No existe sino el momento presente y lo que se está realizando en este momento. Entre los filósofos de la existencia están Søren Kierkegaard, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Martin Heidegger, JEAN PAUL SARTRE y cada uno de ellos presenta rasgos peculiares. Los ateos nihilistas, como Heidegger y Sartre, o los cristianos, como Gabriel Marcel. Con Jean Paul Sartre, el pensamiento pesimista, nihilista, se proyecta sobre todo en la novela y el teatro. En este último sus obras "Las Moscas", "Las Manos Sucias" y "Puerta Cerrada" destacan por su problemática e intensidad dramática. En "Las Moscas" Sartre interpreta un antiguo mito helénico. El propio Sartre ha definido la obra de teatro diciendo que consiste en presentar una situación y en ella al hombre en proceso de realización, en el momento de la elección. El teatro de situaciones de Sartre es un teatro de libertad.

- **TEATRO DEL ABSURDO:** a partir de la mitad del siglo (1950), van a revelarse una serie de grandes autores de vanguardia. Con Ionesco y Camus a la cabeza, aportaron al teatro nuevas técnicas que instauraron un nuevo realismo teatral. El teatro de Vanguardia, al que se le ha dado en llamar anti-teatro, ha provocado innumerables controversias. Se ha revolucionado aun el concepto de teatro. Actitudes nihilistas, pesimismo y el ABSURDO invaden la escena. Rompiendo con las formas tradicionales, renovación del lenguaje, técnicas y estilos nuevos, diferentes puntos de vista, hacen de este teatro una obra de experimentación. Dos grandes temas que glosan en el teatro actual y los dos giran alrededor del hombre y su posición ante el mundo. Una sociedad mecanizada e inhumana se levanta ante el hombre que se siente solo e impotente para luchar contra ella. ¿Qué es el absurdo?; a este teatro que enseña y muestra lo irracional e ilógico de nuestro mundo se le ha dado el calificativo de absurdo. Albert Camus en su libro "El Mito de Sísifo" dio la definición de "absurdo": "Un mundo que puede ser explicado por razonamiento, aunque sea defectuoso, es un mundo familiar. Pero en un universo despojado súbitamente de ilusiones y de luz, el hombre se siente extraño". Las primeras obras de Albert Camus: "El Malentendido" y "Calígula", pertenecen a este teatro; pero Samuel Becket, Eugene Ionesco y Arthur Adamov forman la máxima trilogía en el teatro del absurdo. "Esperando a Godot", "La Cantante Calva" y "Ping Pong" son sus principales obras respectivamente. El norteamericano Edward Albee con "¿Quién teme a Virginia Woolf?". Una de las obras más conocidas de Ionesco es "Rinoceronte", que le aseguró prestigio mundial. Su tema: "El hombre de convicciones se queda solo ante el conformismo, el mal de las masas".

Poesía de Vanguardia: "ismos"

Renovación de la poesía a partir de 1907; Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, Ultraísmo.

A partir de 1907 con el Futurismo y poco más tarde el Cubismo, se inicia la época de la Vanguardia en la poesía. La época de 1918 a 1939 es la más fértil en este tipo de "ismos". Es el periodo en que habiéndose echado abajo dogmas y reglas se resuelve en innovaciones literarias, en una revitalización del lenguaje, la gramática y los conceptos de estética y poesía. Estos años son de apertura a inúmeros caminos

- **EL FUTURISMO:** desquiciamiento de la sintaxis; originalidad y rapidez. El Futurismo, dice Ciriotti, "es un movimiento subversivo. Tuvo el valor capital de su sinceridad al proclamar su hastío y el cansancio de quienes no soportan ya el peso de la herencia, petrificada y petrificadora de la civilización occidental". En las obras de Nietzsche se encuentran ya las raíces del Futurismo. Este da partida para posteriores movimientos. La estática del Futurismo se basó en la sensación, y como nueva norma de belleza se establecerá la velocidad. Los manifiestos que los futuristas publicaron fueron muchos. Guillermo de Torre menciona en su "Historia de la Literatura de Vanguardia", que él poseía entre 30 a 50 de ellos. También existe un MANIFIESTO DE MARINETTI
- **EL CUBISMO:** el Cubismo, así como en la pintura, también fue aplicado a la literatura y esto se debió en gran parte a las estrechas relaciones que existieron entre los pintores y los escritores. Fue APOLLINAIRE el que defendió a los primeros cubistas. Pintores y poetas tienden a liberarse del objeto y a eliminar lo anecdótico, tanto en la lírica como en la plástica. El equivalente poético de ciertos cuadros cubistas se podría encontrar en poemas en los que se entremezclan trozos de diálogos oídos en cafés, percepciones directas, recuerdos del pasado, titulares de periódicos. Como ejemplo de novela está la célebre trilogía del genial escritor DOS PASSOS titulada "USA" Entre las características del Cubismo literario se pueden contar SUBJETIVISMO, LOGICISMO, FRAGMENTARISMO, DINAMISMO. Autores: entre estos pueden citarse a Apollinaire, Max Jacob, Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Jean Cocteau y entre los españoles en la etapa de las "Primeras Canciones" a Federico García Lorca. De APOLLINAIRE es el poema "Zona", en el cual se puede examinar cómo el poeta relaciona el plano temporal con el espacio, que es una técnica propiamente cubista en pintura; y como, también, entremezcla los elementos del mundo exterior con subjetivos.
- **DADAÍSMO:** fue un movimiento literario y artístico iniciado por TRISTAN TZARA y un grupo de escritores en Zurich. Adaptaron el nombre "Dada" como su bandera ya que "Dada" no significa nada y el postulado principal del Dadaísmo es la NEGATIVA ABSOLUTA. El programa seguido por el Dadaísmo fue el desorden, la duda, la improvisación. Negaron toda relación entre idea y palabra, no dando valor alguno a la significación racional. Los dadaístas estuvieron contra todos y se burlan de todo. En uno de sus manifiestos consigna TZARA: "Escribo un manifiesto y no quiero nada; digo no obstante ciertas cosas y estoy por principio contra los manifiestos".
- **SURREALISMO:** André Breton, fue el iniciador del movimiento, explica las características del mismo en su primer "Manifiesto del Surrealismo" diciendo que es automatización de la expresión, sin control de la razón, de la moral, de la estética, como cuando se sueña. El calificativo surrealismo fue tomado del poeta Guillaume Apollinaire y los máximos propagandistas fueron André Breton y Philippe Soupault. El poeta Philippe Soupault escribió el poema "Westwego", donde se encuentra una de las características principales del surrealismo, el automatismo psíquico, esto es, el poeta escribe cómo las ideas e imágenes van apareciendo en su inteligencia.
- **ULTRAÍSMO:** fue un fenómeno privativo de los países de habla hispana. Nació en España en 1919 como un anhelo de renovación. En el primer "Manifiesto a la Juventud Literaria" se expusieron sus propósitos: "Nuestra literatura debe renovarse; debe lograr su ultra, y en nuestro credo cabrán todas las tendencias, sin distinción, con tal que expresen un anhelo nuevo. Más tarde, estas tendencias lograrán su núcleo y se definirán". El Ultraísmo es una serie de metáforas e imágenes plásticas. En América, el Ultraísmo prendió y dio buenos frutos. Jorge Luis Borges, Guillermo de Torre y Eugenio Montes trataron de dar una ideología básica al movimiento. Borges sintetizó los principios del Ultraísmo así: "Reducción a la lírica a su elemento primordial: la metáfora. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. Abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo, las prédicas y la nebulosidad rebuscada". A la revista "Ultra" núm. 1, publicada en Buenos Aires hacia 1922, Jorge Luis Borges entregó varios de sus poemas, entre ellos "Aldea". En dicho poema el poeta contempla un atardecer. Las imágenes son de gran belleza.