

BLOQUE: LITERATURA

I. El Modernismo. Características generales a través de la figura de Rubén Darío y Delmira Agustini.

Con el término Modernismo se designa un **movimiento literario fundamentalmente hispano que se inicia a finales del S. XIX y se prolonga hasta la 1ª década del S. XX** (se considera acabado hacia 1915). Es un movimiento de **renovación estética** en el que influyen dos corrientes poéticas francesas del siglo XIX:

- el **Parnasianismo** (defiende el culto a la perfección formal, “el arte por el arte”)
- y el **Simbolismo** (caracterizado por la sugerencia, a través de símbolos, y la búsqueda de efectos rítmicos).

Nace en Hispanoamérica y tiene en el poeta nicaragüense **RUBÉN DARÍO** su **figura más representativa**. En él conviven la influencia francesa con un profundo conocimiento de la tradición española; su poesía integra influencias que podrían parecer incompatibles, pero para él el arte es una “armonía de caprichos”. Su **trayectoria** representa la de todo el movimiento:

- Existe un **primer período** de gran plasticidad y sonoridad y de temas refinados y evasivos. Su primera obra, **Azul** (1888), marca el inicio de esta corriente.
- Luego vendría **Prosas Profanas** (1896) que supone la **culminación de ese Modernismo exuberante** y en la que introduce temas españoles.
- Su última obra, **Cantos de vida y esperanza** (1905) lo sitúa en la línea de un **Modernismo más intimista y reflexivo**; la crisis personal del autor se muestra en una poesía más honda, sincera y humana, en la que predomina la melancolía, el fracaso y temas como el sentido de la vida. Algunos de los rasgos más significativos de su poesía son:

▣ Temas fundamentales:

1. Desazón “romántica”. La influencia de Bécquer es evidente en el rechazo de una sociedad vulgar, la sensación de desarraigo, de soledad...

- La defensa de las pasiones y de **lo irracional** volverá a dar paso al **misterio**, a lo fantástico, a los **sueños**...
- Las manifestaciones de **hastío**, de profunda **tristeza** y la **angustia** son sentimientos centrales que se reflejan en la presencia de **lo otoñal**, de **lo crepuscular**, de la noche...

2. Escapismo. Descontento con la realidad que se le ofrece, el poeta se refugia en otra, creada por él a su gusto, en escenarios lejanos o inventados. Para ello, huye de la mediocridad **evadiéndose**:

- **en el tiempo**: retrocediendo al **pasado nacional y legendario**, o al mundo sensual de la mitología clásica.
- **y en el espacio**, en donde cobra relevancia el gusto por **lo oriental y lo exótico**.

3. El cosmopolitismo: el deseo de evadirse, de buscar algo distinto determina el interés por viajar que

▣ Renovación estética:

sintieron todos los modernistas. El cosmopolitismo desembocó en la **devoción por París**, ciudad que representa el mundo al que aspiraban, su vida nocturna, los cabarets, la bohemia...

4. El amor y el erotismo. El tratamiento de ambos apunta en dos direcciones:

- una, la **idealización del amor y de la mujer**, mundo **inalcanzable** que sume al poeta en la más profunda **insatisfacción y tristeza**;
- otra, el **erotismo desenfadado**, encarnado en la mujer fatal, lasciva y dominadora.

5. El cultivo de temas indígenas e hispánicos:

- En un primer momento, Darío cultiva esta temática – mitos y leyendas de las culturas precolombinas y española- como forma de **evasión de la realidad**.
- Más tarde, como **exaltación de lo hispano frente al poder dominante de los Estados Unidos**, como se aprecia en *Cantos de vida y esperanza*.

Es precisamente en el culto a la belleza de la palabra donde muestra su ruptura con la tradición anterior. Enriqueció enormemente el lenguaje poético mediante la utilización de variados recursos:

1. **Los que aportan musicalidad** como los recursos de repetición, sobre todo aliteraciones y juegos fónicos variados. Con esta finalidad emplea frecuentemente palabras esdrújulas.
2. **Los que aluden a lo sensorial**: la poesía se dirige directamente a los sentidos, de ahí la utilización copiosa de sinestesias (“verso azul”) y la adjetivación referida al color, al sonido, al tacto... a través de la cual se intenta captar un mundo lleno de goce y belleza.
3. **Riqueza verbal y capacidad de sugestión**: las metáforas deslumbrantes y el adjetivo se convierten en recursos decisivos; además de la utilización de un léxico extraño lleno de cultismos, neologismos, arcaísmos, palabras exóticas...

▣ **Renovación métrica:**

La obra de Darío es la más variada y rica en lengua castellana. A la vez que cultiva con acierto **composiciones clásicas**, introduce **audaces novedades**, como el **soneto de versos alejandrinos**. Además de emplear versos hasta entonces prácticamente inexplorados como los de quince y diecisiete sílabas, Darío recupera el eneasílabo y el alejandrino, que habían caído en desuso.

La renovación esteticista llevada a cabo por Rubén Darío se percibe también en la obra de la poetisa uruguaya **DELMIRA AGUSTINI**, una de las voces poéticas más originales del **Modernismo hispanoamericano**.

La poesía de Agustini ha sido valorada con frecuencia en relación con su peripecia vital y con su trágico final, lo que ha oscurecido su valor literario. Su poesía se inscribe en la **última fase del Modernismo** y recoge todos los elementos propios de dicha etapa, pero su escritura **refleja** una **realidad** diferente: la **femenina**, más concretamente la suya propia; y se relaciona con los placeres del cuerpo y el sentimiento: emociones fuertes, pasión, amor, deseo, sexo. Delmira aporta una **perspectiva jamás expresada** hasta ese momento en la literatura hispánica: la perspectiva **del deseo femenino**.

Pese a su breve recorrido vital, ha dejado una obra compuesta por diversas producciones poéticas con alto dominio formal y un osado uso de la temática y los conceptos:

- *El libro blanco* (1907),
- *Los cantos de la mañana* (1910)
- *Los cálices vacíos* (1913), a los cuales habría que añadir numerosos poemas dispersos publicados en revistas.

▣ **Algunos rasgos de su obra poética son:**

1. **Evasión**: es modernista en la forma en que se evade la realidad del mundo y acude a los sueños.
2. **Sensualidad**: el amor y el erotismo constituyen el eje de su poesía, en la que el reconocimiento del propio cuerpo y la reivindicación del deseo son elementos fundamentales; con el erotismo de sus versos, invierte los roles tradicionales, adelantando el tópico de la mujer como sujeto y el hombre como objeto de deseo.
3. **Pesimismo**: crea un **mundo poético tormentoso y oscuro**, que origina una **poesía de decepción y de amargura**.

2. La novela en la Generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín.

El siglo XIX termina con una **grave crisis**: el final del imperio colonial español (España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Este acontecimiento provocó una **ola de indignación y protesta** que se manifestó en literatura a través de los escritores de la Generación del 98, cuyos principales componentes fueron: Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Azorín, Antonio Machado y Valle-Inclán.

Todos adoptaron una **actitud crítica ante la situación política y social del momento**. Son precisamente algunos de estos autores los que marcan un cambio en la narrativa, a partir de 1902: Azorín con **La voluntad**, Baroja con **Camino de perfección**, Unamuno con **Amor y Pedagogía** y Valle-Inclán con **Sonata de otoño**. Inician un camino innovador, alejándose del Realismo y buscando la expresión de la realidad personal e interior.

▣ Rasgos de estas novelas son:

1. **Personaje único**: la trama se centra en el mundo interior de un solo personaje protagonista y en la lucha interna que sufre (es un inadaptado, antiburgués, rebelde, amoral, fracasado, que a veces llega a la destrucción total).
2. **Preocupación por España**: Reflejan la inquietud por la decadencia política y social de España.
3. **La historia, lo que se cuenta, pierde importancia**: las acciones son mínimas y el espacio y el tiempo están poco definidos. En ocasiones, el paisaje adquiere la importancia de un personaje más.
4. **Narración fragmentada**: la narración suele fragmentarse en estampas, en una selección de momentos significativos del protagonista, mezclados con reflexiones.
5. **Reaparición de la novela dialogal**: el narrador cede la voz a los personajes que a través de sus diálogos expresan sus conflictos existenciales.
6. **Antirretoricismo**: las novelas, en general, se caracterizan por una estética que busca la sencillez a través de frases breves.

PÍO BAROJA

Sus novelas reflejan una **concepción pesimista de la vida y del mundo**: la vida es incomprensible, dolorosa, cruel. Muestran su visión crítica del ser humano y su postura hostil hacia la sociedad.

▣ Principales rasgos de sus novelas:

1. **Marcada presencia del narrador** a través de comentarios y reflexiones.
2. **Novelas centradas en un personaje**: alternan protagonistas inadaptados, insatisfechos, enfrentados con el mundo que se abstienen de actuar porque toda acción causa dolor con protagonistas activos, aventureros, arrogantes, que reflejan una aspiración ideal del autor.
3. **Temas más frecuentes**: el retrato de las clases más bajas de ciudades como Madrid; la recreación de ambientes y situaciones cotidianas, como si fuera un testigo presencial; la descripción de paisajes en los que sumerge al protagonista; la descripción de sus propias vivencias en forma de memorias.
4. **Acción y diálogos abundantes**.
5. **Descripciones impresionistas** a base de pinceladas o unos pocos detalles físicos y psicológicos.
6. **Estilo claro**, de prosa espontánea y ágil, de frases cortas y párrafo breve.

Fue un prolífico novelista en cuya obra se pueden distinguir tres etapas:

* **PRIMERA ETAPA**: etapa de mayor creatividad. Destacan:

- <i>Camino de perfección,</i>	- <i>El árbol de la ciencia</i>	- <i>Las inquietudes de</i>
- <i>La busca</i>	- <i>Zalacaín el aventurero</i>	<i>Shanti Andía...</i>

Son las novelas que reflejan mejor la personalidad de Baroja y que expresan más claramente el espíritu del 98. Presentan a **personajes** que intentan **buscar sentido a su existencia**; algunos son seres **en conflicto** consigo mismos y con el medio, que acaban sucumbiendo; **otros** son **hombres de acción** que sueñan con la libertad.

- * **SEGUNDA ETAPA:** Predominan las obras de **temática histórica**. Destacan las **Memorias de un hombre de acción**, que cuenta las aventuras de un antepasado del autor, Eugenio de Avinareta, conspirador y guerrillero del siglo XIX. Son un intento de escribir novela histórica en la línea de los *Episodios nacionales* de Galdós.
- * **TERCERA ETAPA:** Desaparecen de sus escritos la fuerza crítica y los ataques a la sociedad. Tampoco aparecen héroes de acción. De esta última época sobresalen sus memorias, tituladas *Desde la última vuelta del camino*, escritas con una **gran sinceridad**.

MIGUEL DE UNAMUNO

Concebía la vida como una lucha, en busca de una paz que nunca se encuentra. En sus novelas refleja una intimidad que le hace sufrir en su continúa reflexión sobre la religión, la vida, la muerte y la propia conciencia. Para ello **interviene en el relato, dialoga con sus personajes**, los convierte en símbolos, interpela al lector.... A muchas las denominó **nivolas**, cambio de nombre que obedece a su afán renovador que buscaba alejarse de la novela realista. Sus novelas se caracterizan por:

1. Ausencia de descripciones (no interesa el realismo externo)
2. Interés por los conflictos íntimos de los protagonistas
3. Importancia de los diálogos y los monólogos interiores

- * En 1914 publica la que, sin duda, es su mejor novela: **Niebla**. Lo que más sorprende al lector es la utilización del **juego vida-literatura**. El protagonista, Augusto Pérez, es abandonado por su novia cuando iban a casarse. Decide suicidarse, pero antes quiere saber la opinión del propio autor de la novela, Unamuno, quien decide matar a Augusto; este se rebela contra su autor recordándole que él también morirá. Plantea el conflicto del hombre supeditado a las decisiones divinas de la vida o la muerte.
- * Unamuno también se sintió atraído por el tema de la **lucha entre hermanos**, por la historia bíblica de Caín y Abel; este motivo fratricida sirve de base a su novela **Abel Sánchez**.
- * Tras **La tía Tula**, centrada en las ansias de maternidad de una mujer virgen, publica **San Manuel Bueno, mártir**: cuenta la historia de un cura de pueblo que ha perdido la fe, pero que aparenta tenerla para que sus feligreses mantengan intactas sus creencias religiosas. Aparecen muchos de sus temas recurrentes: la lucha agónica del individuo en este mundo, el creer y el aparentar creer, la soledad, la vida como sueño... Se aprecian rasgos innovadores como la intertextualidad (un narrador que relaciona esta obra con otras del mismo autor) o la invitación al lector a opinar o reflexionar sobre la propia novela, la llamada **metanovela**.

JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ "AZORÍN"

Sus ideas políticas y religiosas evolucionan **desde un anarquismo juvenil al conservadurismo de su madurez**. Su filosofía se centra cada vez más en una obsesión por el tiempo, por la fugacidad de la vida... Cultivó el ensayo y la novela, y prácticamente borra las fronteras entre ambos géneros; aunque puso el subtítulo de novela a unos quince libros, estos apenas se distinguen de sus ensayos.

Características de su novela:

1. **Carácter autobiográfico:** a menudo tienen rasgos personales que le llevan incluso a introducir en ellas un personaje llamado Antonio Azorín, quien representa la conciencia del propio escritor y del que posteriormente tomará su seudónimo.

2. **Paso del tiempo y fugacidad de la vida:** la vida se le ofrece a Azorín como un constante caminar hacia la destrucción, por eso en su novela es un aspecto fundamental la contemplación del paso del tiempo con nostalgia y dolor.
3. **Temas:** los más frecuentes son el paisaje, sobre todo el de Castilla y la nostalgia que le provoca; el pasado de España, además de las preocupaciones sociales y espirituales.
4. **Estilo:** destacan la precisión y la claridad en cada palabra empleada y el uso de frases breves y sencillas. Además, es característico de su prosa el detallismo descriptivo (descripciones minuciosas).

▣ **Sus novelas son de dos tipos:**

- * Aquellas en las que predominan los elementos autobiográficos y las impresiones suscitadas por el paisaje. Destacan: ***La voluntad*** (su protagonista, Antonio Azorín, agobiado y pesimista, se marcha al campo en busca de una vida contemplativa), ***Antonio Azorín*** y ***Las confesiones de un pequeño filósofo***.
- * En otras, Azorín abandona los elementos autobiográficos, si bien continúa reflejando sus propias inquietudes a través de personajes míticos. Una muestra de ello es ***Doña Inés*** (cuenta la historia de una mujer enamorada de un poeta y su posterior renuncia por la presión de una sociedad provinciana). A esta misma etapa pertenece ***Don Juan***, basada en la conversión cristiana del mito.

3. Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.

Los dos autores tienen en común sus **inicios dentro del Modernismo** y que ambos evolucionarán hacia principios estéticos distintos: **Antonio Machado** se acercará a la **Generación del 98** mientras que **Juan Ramón Jiménez** se convertirá en el máximo representante del **Novacentismo**.

ANTONIO MACHADO

Tradicionalmente se incluye a Machado dentro de la Generación del 98; pero, desde el punto de vista estético son indudables sus orígenes modernistas, prueba de ello es su 1ª obra, *Soledades*. Es en su siguiente obra, *Campos de Castilla*, donde además de sus temas constantes (el paso del tiempo, la muerte, el amor...), aparece el tema de España (preocupación por su decadencia, el amor por sus paisajes y sus gentes, el interés por su historia...) que motivó su adscripción a la Generación del 98.

■ **SOLEDADES, GALERÍAS Y OTROS POEMAS** [1903: *Soledades* (42 poemas); 1907: *Soledades, Galerías y otros poemas* (95 poemas)]. Machado utiliza abundantes recursos característicos del Modernismo:

1. ambientación en parques, atardeceres, jardines solitarios adornados con fuentes en las que el agua se estanca;
2. figuras como las aliteraciones, sinestesias...;
3. abundante adjetivación, sobre todo de tipo sensorial;
4. presencia de ciertos tipos de ritmo: dodecasílabos, alejandrinos;
5. **Temas:** el tiempo (angustia y nostalgia), la muerte, el sueño, el amor, el paisaje (como reflejo de los estados anímicos), la intimidad (dolor, angustia, soledad...)
6. Siguiendo la **tradición simbolista**, Machado empleará en sus poemas **como recurso primordial los símbolos**; algunos son:
  - a) **El paso del tiempo:** *el reloj, la tarde* (espacio temporal preferido, símbolo, también, de tristeza y melancolía), *el agua* (símbolo de vida cuando brota y de fugacidad cuando corre), *los caminos y el caminante* (la vida que pasa y no ha de volver).
  - b) **La muerte:** las campanas, los cementerios, los cipreses, el agua estancada...
  - c) Otros símbolos: el huerto, el jardín (**nostalgia de la infancia**); la noria (**la monotonía**); el jardín otoñal (**la melancolía**) ...

■ **CAMPOS DE CASTILLA** (1912/1917). Los temas fundamentales son:

1. la **descripción de las tierras de Soria** (prototipo del paisaje castellano, austero, árido y gris) y
2. **las reflexiones, críticas y dolorosas, sobre la decadencia española**. Aparecen también en este libro:
  - evocaciones nostálgicas de Soria y emocionados recuerdos de Leonor muerta en los poemas escritos en Baeza a partir de 1912 (pero incorporados en 1917)
  - también hay descripciones del paisaje andaluz.
  - Proverbios y cantares: una serie de poemas breves que recogen reflexiones y sentencias de carácter filosófico sobre los grandes temas de la existencia humana.
  - "Elogios": poemas dedicados a poetas e intelectuales amigos: Rubén Darío, Unamuno, etc.
  - "La tierra de Alvar González": largo romance que relata una trágica historia de codicia y envidia.

La poesía de *Campos de Castilla* es menos intimista y **más objetiva y descriptiva** que *Soledades*. Se da un paso del yo al nosotros, de lo personal a lo general, de lo individual a lo colectivo. La métrica es muy variada: alejandrinos, combinaciones de versos de siete y once sílabas (la silva arromanzada, que ya era frecuente en su 1ª obra), etc.

■ **NUEVAS CANCIONES** (1924): recoge composiciones escritas en fechas muy diversas y con temática variada. Los poemas de este libro se caracterizan técnicamente por la **influencia de la lírica popular**: textos breves, métrica de verso corto y rima asonante, sencillez lingüística general.

En los años posteriores no publica ningún libro de versos; prefiere el teatro (*La Lola se va a los puertos*) o textos de corte filosófico (*Juan de Mairena*). A esta última época pertenecen:

- *Canciones a Guiomar* (dedicadas a su otro gran amor, Pilar Valderrama) o
- *Poesías de guerra* entre las que destaca “El crimen fue en Granada”, elegía a Lorca.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

La evolución de su obra está marcada por una fuerte tendencia a la **interiorización**, una búsqueda incansable (y “enfermiza”) de la **expresión desnuda**, de una **poesía pura** y un **deseo de perfección** que lo llevaba a no quedar **nunca totalmente satisfecho** de sus poemas. Él mismo, en uno de sus poemas (que aparece a pie de página), reduce su trayectoria a tres etapas: etapa sensitiva, etapa intelectual y etapa suficiente o verdadera. Sin embargo, no hay que tomar las diversas etapas de un modo totalmente rígido.

■ **1ª ETAPA o SENSITIVA (1898 - 1915) (dos momentos)**

- “Vino primero, pura, vestida de inocencia”: se refiere a las obras escritas entre 1903 y 1907: *Arias tristes* (su primer gran libro); *Jardines lejanos...* (Olvida sus primeras obras: *Ninfeas* y *Almas de violeta*): poesía sencilla de formas, pero llena de emoción. Predominan los **sentimientos de soledad, melancolía** y los temas del **paso del tiempo, la muerte**. En la versificación dominan los octosílabos y las asonancias. El lenguaje es sobrio y musical.
- “Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes”, se refiere a los “ropajes” modernistas: *La soledad sonora; Sonetos espirituales...* Típicamente modernistas son:
  - la utilización del color y otros elementos sensoriales;
  - la adjetivación brillante;
  - el uso de versos largos como el alejandrino;
  - las metáforas embellecedoras y las sinestesias. Pero, a pesar de lo que él dice, su poesía nunca llegó a ser tan “fastuosa de tesoros”, como la de Rubén Darío; es más bien un **Modernismo intimista** (en el que se incluye también su obra en prosa poética *Platero y yo*).

■ **2ª ETAPA o INTELECTUAL (1916 - 1936)**

- “Mas se fue desnudando”: la ruptura con el Modernismo se produce de forma definitiva en 1916, con *Diario de un poeta recién casado* que surge como fruto de su viaje a América. Su novedad es asombrosa: desaparecen los recursos modernistas; suprime el adorno exterior para adentrarse en lo profundo, en lo bello, en lo **esencial**. Predominan los poemas breves, en versos cortos y preferentemente sin rima. La adjetivación tiene menos importancia; el sustantivo y el verbo son ahora las palabras esenciales. Le siguen *Eternidades, Piedra y cielo...* Se cierra con *La estación total*.

■ **3ª ETAPA o SUFICIENTE (VERDADERA) (1937- 1958)**

- “Y se quitó la túnica”: Incluye todo lo escrito durante su exilio. Destacan dos libros: *En el otro costado* y *Dios deseado y deseante*. La poesía se hace más trascendente y depurada, hasta llegar a veces a unos extremos de abstracción que hacen difícil su comprensión. **Dios, la belleza y la poesía** son los tres elementos que se conjugan siempre.

{

{

Vino, primero, pura,
vestida de inocencia.
Y la amé como un niño.

{

Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes.
Y la fui odiando, sin saberlo.
Llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros...
¡Qué iracundia de yel y sin sentido!

{

{

...Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.
Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.
Y se quitó la túnica,
y apareció desnuda toda...
¡Oh pasión de mi vida,
poesía desnuda, mía para siempre!

4. Evolución y características generales de la Generación del 27 a través de algunos de los principales autores y autoras: Salinas, Lorca, Alberti, Cernuda y Las Sinsombrero.

Se da el nombre de *Generación del 27* –para algunos *Grupo poético del 27*- a un conjunto de poetas que empezaron a publicar sus obras en la **década de los 20**, compartieron **rasgos comunes** (nacimiento en fechas próximas, amistad, gran cultura y curiosidad intelectual, origen familiar acomodado, afinidades estéticas e ideológicas...) y cuyas obras supusieron un florecimiento excepcional de la poesía. La denominación del grupo procede de un acto celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927 para conmemorar el 3er centenario de la muerte de Góngora en el que muchos leyeron sus versos en público por 1ª vez.

Los poetas más conocidos del grupo son: **Pedro Salinas, Jorge Guillén, García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.**

- ▣ Formaron parte también de esta generación, aunque habitualmente no figuren en los manuales, **Las Sinsombrero**, mujeres de gran talento, nacidas entre 1898 y 1914, habitualmente olvidadas y silenciadas, incluso excluidas por algunos compañeros de generación. El nombre procede del gesto de quitarse el sombrero en público protagonizado por **Maruja Mallo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca** en la Puerta del Sol. Era un **acto de rebeldía** que pretendía simbolizar como llevar sombrero era una construcción social que representaba cómo sus ideas e inquietudes estaban tapadas. La respuesta pública no se hizo esperar: «Nos apedrearán llamándonos de todo», relataba la misma Mallo tras volver del exilio.

Entre las escritoras más destacadas estaban:

1. Concha Méndez, Rosa Chacel,	5. Josefina de la Torre
2. María Teresa León	6. Carmen Conde (novelista y la primera académica de la RAE)
3. María Zambrano	
4. Ernestina de Champourcín	7. Marga Gil Roësset.

Todas ellas reclamaron su **participación intelectual**, no solo en lo que respecta a su papel social y aspecto, sino también en la vida cultural, política, económica y artística que las rodeaba. Fueron mujeres muy activas, que rompieron con la imagen de la mujer pasiva, dependiente del marido y de los prejuicios sociales y religiosos anteriores.

- ▣ El **rasgo más característico** de este grupo poético fue la **síntesis entre tradición y vanguardia**: aunque deseaban encontrar nuevas fórmulas poéticas, no rompieron con lo anterior, sino que **anaron**:
  - a) **el gusto por lo popular** (rasgos de la lírica tradicional, oral –romances, villancicos...),
  - b) **la lírica culta clásica y la más reciente** (desde Manrique, Garcilaso, Fray Luis, San Juan, Quevedo,... a Bécquer, Rubén Darío, y, sobre todo, la poesía pura de Juan Ramón Jiménez)
  - c) **lo renovador y novedoso** procedente de las vanguardias (el mundo ilógico del subconsciente del *Surrealismo*, los temas modernos del *Futurismo* y el valor que concede el *Ultraísmo* a las imágenes). Esta mezcla de elementos se percibe en todos los aspectos de su poesía:
    - **Temática**: siguen cultivando los eternos temas líricos (amor, vida, muerte...), pero lo hacen desde nuevas perspectivas valorando el ingenio y el humor. Además introducen nuevos temas como los adelantos técnicos, el progreso, las modas, el deporte...
    - **Lenguaje**: las imágenes se convierten en la base del poema; tanto la imagen tradicional, como la imagen irracional (sin relación lógica entre el término real y el imaginario).
    - **Métrica**: queda definitivamente incorporado a la poesía el **verso libre**, cuyo ritmo se consigue mediante la repetición de ideas, palabras y estructuras semánticas, que combinan con estructuras tradicionales,

tanto cultas (sonetos, décimas...), como populares (romances, letrillas, coplas, seguidillas...)

- ▣ Se suelen distinguir TRES ETAPAS en la trayectoria del grupo:

  - **1ª) Hasta 1928:** influencia de las primeras vanguardias (**Salinas, Lorca, Alberti, Gerardo Diego**), de la poesía pura (**Salinas, Guillén**) y de la poesía popular (**Alberti, Lorca, Gerardo Diego**)
  - **2ª) De 1928 a 1939:** Es el momento de influencia del *Surrealismo* y de la rehumanización de la poesía para denunciar las injusticias.
  - **3ª) A partir de 1939:** El grupo se dispersa debido al exilio de la mayoría de los autores; a lo que hay que añadir la muerte de Lorca en el 36. Se muestra la nostalgia de España, el dolor, la sensación de haber perdido un hogar.

- ▣ **PEDRO SALINAS:**

  - Sus primeros libros, *Presagios*, *Seguro azar*, *Fábula y signo*, poesía pura con gran influencia de J. Ramón Jiménez a la que incorpora temas emparentados con el *Futurismo*: la electricidad, la máquina de escribir...
  - Tras estos comienzos, vienen sus obras maestras: *La voz a ti debida*, *Razón de amor* y *Largo lamento*; con ellas adquiere Salinas su talla definitiva y su condición de gran poeta del amor: una prodigiosa fuerza que da plenitud a la vida y sentido al mundo. Es enriquecimiento del propio ser y enriquecimiento de la persona amada.
  - Por último su poesía en el exilio, escribe *El contemplado*, *Todo más claro*, *Confianza*. De esta etapa, destaca el poema *Cero*, suscitado por el horror de la bomba atómica.

- ▣ **GARCÍA LORCA:** Muestra un amplio conocimiento de la tradición literaria, que funde con elementos de vanguardia. Toda su obra gira en torno a un tema único, el **destino trágico del ser humano**. Sus poemas están poblados de **personajes marginados** que manifiestan su angustia ante un mundo hostil. Fue un gran poeta y un gran dramaturgo. Como poeta presenta tres etapas:

  - **1ª:** importancia de **lo popular y lo andaluz** (*Canciones*, *Romancero gitano*, *Poema del cante jondo*).
  - **2ª:** influencia del **surrealismo** con un componente social de protesta ante las injusticias (*Poeta en Nueva York*).
  - **3ª:** **últimas obras** (*Diván del Tamarit*, *Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías*, *Sonetos del amor oscuro...*).

- ▣ **RAFAEL ALBERTI:**

  - Su primera obra, *Marinero en tierra*, se inscribe en la **tendencia neopopularista** de la Generación del 27 y continúa con esta línea en *El alba del alhelí*.
  - El libro siguiente, *Cal y Canto*, supone un **cambio hacia lo culto y lo vanguardista**.
  - A partir de entonces se produce una crisis de ideas y creencias, y en estas circunstancias compone su obra maestra: *Sobre los ángeles*, en ella emplea la **técnica surrealista**: imágenes totalmente libres, predominio del verso libre... el autor expresa un mundo de descomposición. En el que cada uno de los ángeles simboliza los vicios y miserias humanos.
  - Desde 1929 aparece en su poesía una interesante **línea social** con *El poeta en la calle*.
  - Ya en el destierro, su obra muestra la experiencia del **exilio** y la nostalgia. La añoranza de España, la nostalgia de la patria perdida, desde su situación de desterrado es el tema central de *Retornos de lo vivo lejano*.

- ▣ **LUIS CERNUDA:** La clave de su poesía es el **enfrentamiento entre deseo** (de amor, de felicidad, de libertad...) y **realidad** (la frustración, la apariencia, el caos...). Reunió toda su poesía en *La realidad y el deseo*, donde condensa el sentimiento de desencanto de la vida, el pesimismo y la eterna oposición entre realidad y deseo. Se pueden observar tres etapas en su producción:

- **Búsqueda de la poesía pura** (*Perfil de aire*);
- **Influencia surrealista y romántica** (*Los placeres prohibidos*, *Donde habite el olvido*).
- **Tras la guerra**, amplía los temas sobre los que escribe. Aparece el destierro y la guerra en obras como *Las nubes*, *Vivir sin estar viviendo*. *Desolación de la quimera* (1962) es su mejor obra.

5. El teatro español anterior a la Guerra Civil: Lorca y Valle Inclán.

El teatro de esta época se caracteriza por unos **fuertes condicionantes comerciales** que imponen el interés de los empresarios. Las ganancias estaban garantizadas con obras poco complejas destinadas a un público burgués conservador. Por tanto, se coarta la libertad en los temas y las formas. Por ello, el teatro español de principios de siglo se puede repartir en dos frentes: El teatro que triunfa y el teatro innovador.

TEATRO QUE TRIUNFA: (continuador, en parte, del de fines del XIX, incluye):

- 1) **La comedia burguesa:** era el teatro destinado a un público mayoritariamente burgués.
  - Es **Jacinto Benavente** su máximo representante. A partir del estreno de su primera obra, *El nido ajeno*, su fama y prestigio aumentan paulatinamente hasta obtener en 1922 el Nobel de Literatura. En su teatro utiliza diversos ambientes, por ello cabe hablar de:
    - **dramas rurales** (*Señora Ama; La malquerida*)
    - **comedias de ambiente cosmopolita** (*La noche del sábado*)
    - **comedia burguesa** (*Rosas de otoño*)
    - **farsas** (*Los intereses creados*, que desarrolla el tema del poder del dinero para encubrir situaciones deshonorosas; esta obra, gracias a la fluidez del diálogo, logró crear una sátira de carácter universal).
- 2) **El teatro cómico:** es **Carlos Arniches** quien consolida el género. Las dos modalidades de la creación de Arniches son el sainete y la comedia grotesca.
  - **En el sainete** (ambiente madrileño, de chulapos y chulapas, y lengua castiza en el que se basa toda la gracia de la obra) destaca *El santo de la Isidra*;
  - **En la comedia grotesca** (que denuncia lacras sociales como la inmoralidad, la injusticia, la mentalidad provinciana...): *La señorita de Trévez*.
  - Dentro del género cómico están también los **hermanos Álvarez Quintero** (*Cinco lobitos*) y el llamado “*astracán*” (obras paródicas sin más objetivo que arrancar la carcajada) de **Pedro Muñoz Seca** (*La venganza de don Mendo*)
- 3) **El teatro poético:** escrito en su mayoría en verso, trata temas históricos o legendarios, en un tono posromántico y estilo modernista. Destacan: **Eduardo Marquina** (*Las hijas del Cid*), **los hermanos Machado** (*La Lola se va a los puertos*), etc.

▣ TEATRO DE INNOVACIÓN:

- 1) **LA GENERACIÓN DEL 98:** pese a los primeros intentos de renovación de **Unamuno** (con un **teatro intelectual y filosófico**) y **Azorín** (que hizo un **teatro simbólico e irreal**), destacan sobre todo:

VALLE-INCLÁN:

Para algunos, Valle es el autor más importante del teatro en España; supone una revolución en la historia del teatro español y la semilla de los nuevos caminos abiertos por el teatro actual. Su obra teatral suele agruparse en tres ciclos:

- **El mito:** la acción transcurre en una **Galicia mítica**, intemporal. Se representa una sociedad arcaica, elegida para ofrecer la visión de un mundo en el que la vida se rige por instintos: *Comedias bárbaras*, *Divinas palabras*.
- **La farsa:** obras situadas en un **espacio más ridículo**, propio del siglo XVIII: jardines, cisnes, flores... en las que introduce personajes de la farándula, el uso de disfraces y el teatro dentro del teatro, buscando la ruptura del efecto de realidad que producen las obras dramáticas: *La marquesa*

Rosalinda, Farsa y licencia de la reina castiza.

- **El esperpento:** *Luces de bohemia* (1920) y la trilogía *Martes de carnaval* (*Los cuernos de don Friolera*, *Las galas del difunto* y *La hija del capitán*).

El esperpento consiste en abordar asuntos graves desde una **perspectiva burlesca**; al combinar la seriedad de los asuntos con la risa, brota lo grotesco. Es un intento de **presentar la realidad española, pero deformándola**:

1. cosifica y animaliza los personajes que pierden su condición de humanos,
2. personifica animales y objetos,
3. selecciona los aspectos más indignos y los mezcla con los más delicados,
4. une el lenguaje lírico y elevado a la expresión más soez...
5. No se ofrece una visión natural y real, sino que se presentan los hechos de una manera exagerada y burlesca; y esa distorsión y exageración permite realizar una profunda crítica. Este tipo de teatro es un teatro de crítica de una realidad falsa y de unos valores que ya no tienen sentido (lo cual concuerda con la actitud crítica de los miembros de la generación del 98, a la que se incorporó Valle después de una época modernista)

- ***Luces de bohemia*** inicia la estética del esperpento. La trama representa la última noche del escritor bohemio, ciego y arruinado, Max Estrella. En compañía de don Latino de Hispalis, guía desleal de Estrella, recorre los lados más sórdidos y marginales del Madrid de su época. Pretende ilustrar una España deformada, injusta, opresiva y absurda, traspasada por la miseria y el hambre. De la crítica de *Luces* no se libra nadie, desde la monarquía hasta el último plebeyo, pasando por la estéril bohemia: la queja es, así, total y aparece por primera vez una crítica colectiva.

- (Valle escribió otras obras esperpénticas que no son teatro: las novelas *Tirano banderas* y *El ruedo ibérico*)

- 2) **EL GRUPO DEL 27:** significó una importante renovación con tres propósitos comunes: romper con el teatro que triunfaba comercialmente, acercar el teatro al pueblo e incorporar las nuevas tendencias vanguardistas. De entre todos ellos destacó:

FEDERICO GARCÍA LORCA

Su obra puede agruparse en tres grandes bloques:

1) **Primeras piezas teatrales:**

- En 1920 estrena *El maleficio de la mariposa*, obra de influencia modernista sobre el amor entre una cucaracha y una linda mariposa, que inaugura ya el tema fundamental de la dramaturgia lorquiana: la **insatisfacción amorosa**.
- El estreno fue un fracaso del que Lorca se resarcó pronto con *Mariana Pineda*, drama histórico basado en la heroína ajusticiada por Fernando VII en Granada por haber bordado una bandera liberal.
- A estas obras se unen las **farsas trágicas** sobre amores desgraciados de *La zapatera prodigiosa* y *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*. En esta primera época también compone varias piezas breves de teatro de marionetas, en ellas desarrolla otro de los temas lorquianos: el conflicto autoridad/ libertad.

- 2) **Teatro vanguardista: las comedias imposibles.** Lorca dio este nombre a las comedias creadas bajo el influjo surrealista. La técnica surrealista le vale para explorar en los instintos ocultos del hombre:

- En *Así que pasen cinco años* plantea que la única forma de prolongar el deseo es aplazando

el amor.

- **El público** (incompleta) defiende el amor como un instinto ajeno a la voluntad que se manifiesta de formas muy diversas, entre ellas, la homosexual, y critica a una sociedad que condena a todo el que es diferente.

3) **La etapa de plenitud:** durante los años treinta, escribe obras teatrales que sí alcanzan el éxito comercial. Todas tienen en común el protagonismo de las mujeres: **Bodas de sangre** y **Yerma** son dos tragedias de aire clásico, en las que mezcla la prosa y el verso, utiliza coros como en la tragedia griega para comentar la acción, maneja elementos simbólicos y alegóricos...

- En **Bodas de sangre** (una novia huye con su antiguo novio el día de su boda) aparecen temas conocidos de Lorca como el amor, la violencia, la muerte, las normas sociales que reprimen los instintos.
- **Yerma** aborda otros temas muy lorquianos: la esterilidad, la opresión de la mujer, el anhelo de realización que choca con la moral tradicional... **Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores** habla sobre la espera inútil del amor.
- **La casa de Bernarda Alba** suele señalarse como la **cumbre de su teatro**. Inspirada en un suceso real, desarrolla la lucha entre el principio de autoridad, encarnado en Bernarda, quien dicta años de luto para sus hijas por la muerte de su marido, y el principio de libertad, representado por Adela, su hija menor, quien mantiene relaciones ocultas con Pepe el Romano, prometido de su hermana Angustias. La obra transcurre en un ambiente hermético y finaliza en tragedia: Adela se suicida al creer muerto a Pepe después de haberle disparado Bernarda.

6. La poesía española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Miguel Hernández, Blas de Otero, Gil de Biedma y Gloria Fuertes

Al estallar la Guerra Civil los poetas participan activamente en **defensa de sus ideales**. Entre 1936 y 1939 se desarrolló una literatura de **propaganda ideológica**, que no se caracterizó, en general, por su calidad; sin embargo, debe destacarse la figura de **MIGUEL HERNÁNDEZ**:

- **Antes de la Guerra:** escribe su primera obra, *Perito en lunas*, poesía de tono barroco, de influencia gongorina y vanguardista. En 1936 publica *El rayo que no cesa*, libro fundamental que contiene poemas que expresan el **sufrimiento del amor no correspondido** a través de imágenes surrealistas y de símbolos como el rayo o elementos minerales y puntiagudos, como el cuchillo.
- **Durante la guerra:** pone su poesía al servicio de la causa republicana; así nace una **poesía comprometida**: *Viento del pueblo* (aparece el pueblo oprimido y el poeta como viento de salvación) y *El hombre acecha* (refleja el pesimismo por la muerte y los horrores de la guerra).
- **Después de la guerra:** en la cárcel escribirá *Cancionero y romancero de ausencias*; el poeta se duele de la ausencia de los suyos y escribe intensos poemas de amor a su mujer; también recuerda una guerra que sólo ha provocado odio y destrucción, pero aun así no renuncia a la esperanza. Predominan canciones y romances; las metáforas se reducen en busca de una expresión directa y esencial.

El triunfo del ejército franquista significó la derrota de la República y también la **decadencia de la actividad cultural**: los escritores más brillantes habían muerto (Machado, Lorca), estaban en la cárcel (Miguel Hernández), se habían exiliado (Salinas, Cernuda, Alberti...), o eran condenados al silencio.

DÉCADA DE LOS 40: LOS PRIMEROS AÑOS DE POSGUERRA

Dámaso Alonso ha clasificado a los poetas que se quedan en España en dos grupos:

- **POESÍA ARRAIGADA:** poetas que se identifican con el **régimen franquista**, han ganado la guerra y muestran su **optimismo** por ello (algunos posteriormente se distanciaron del régimen): **Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco...**
  - Frente a una sociedad marcada por el racionamiento, el hambre y el aislamiento internacional, la España que aparece en sus versos es un **país idealizado** que se refleja a través de un lenguaje clásico y embellecedor, por lo que regresan a formas poéticas tradicionales como **el soneto**. Temas: el amor, el paisaje, la patria, Dios (aporta serenidad, armonía y confianza).
- **POESÍA DESARRAIGADA:** para los poetas desarraigados el mundo es un lugar inhóspito, y la poesía, el medio para buscar la salvación. Entre ellos están: **Vicente Aleixandre (*Sombra del paraíso*)**, **Dámaso Alonso (*Hijos de la ira*)**, **Gabriel Celaya** o **Blas de Otero**.
  - Su poesía refleja la soledad del hombre en un **mundo caótico, sin sentido**. Los temas serán el vacío personal, la soledad del hombre y el desarraigo. Lo religioso aparece con frecuencia, pero será una religiosidad conflictiva, con dudas y hasta desesperación. Es una poesía de estilo bronco y apasionado, directo y desgarrado con uso frecuente del verso libre y del versículo.

DÉCADA DE LOS 50 (POESÍA SOCIAL)

En los años 50, predomina en la poesía el deseo de ofrecer un **testimonio crítico de la realidad**. Es la poesía social, que parte de la idea de que el poeta debe anteponer los problemas y sufrimientos de los hombres de su tiempo a cualquier otra circunstancia. Creían que la **poesía** podía cambiar el mundo por lo que era un **instrumento útil**; el escritor puro, el que sólo busca la belleza es un irresponsable, ya que todo el que no denuncia la opresión es su cómplice.

Los **temas fundamentales**: las injusticias sociales, la solidaridad con los desfavorecidos, la opresión, la lucha por la libertad, etc. En cuanto a **la forma**, se busca un **lenguaje claro y sencillo**, desnudo de recursos retóricos, con un tono coloquial. Interesa más el contenido que los valores estéticos. Sobresalen: **Blas de Otero** y **Gabriel Celaya**.

BLAS DE OTERO:

- Tras una **etapa de poesía existencial** (*Ángel fieramente humano* y *Redoble de conciencia*),
- En los años 50 inicia un nuevo ciclo siguiendo las pautas de la **poesía social** con *Pido la paz y la palabra*, *En castellano* y *Que trata de España*. El poeta arrincona sus angustias, y el camino que no encontró en la religión lo busca ahora en la solidaridad con los que sufren; es una temática social que se halla presidida por la esperanza y por los deseos de paz y convivencia fraterna. La voluntad de llegar “a la inmensa mayoría” le lleva a adoptar un lenguaje claro y hasta un tono coloquial.
- En su **última etapa**, con mayor presencia de la intimidad, con formas métricas más libres y liberación del lenguaje, se incluyen *Historias fingidas y verdaderas*, *Mientras* y *Hojas de Madrid*.

DÉCADA DE LOS 60

Contra la poesía social reacciona un nuevo grupo de poetas que comienzan a publicar a finales de los años 50 (Generación del 50): **Ángel González, Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, José Agustín Goytisolo...** Se proponen la **renovación del lenguaje poético**, con mayor atención a los valores estéticos y formales del poema; defienden una concepción de la poesía como acto de conocimiento propio y del mundo que los rodea. Rasgos comunes:

- **En los temas** se vuelve a **lo íntimo**: el paso del tiempo, la infancia y la juventud, lo familiar, la amistad... Hay una atención a **lo cotidiano**, en sus poemas aparecen anécdotas de la vida real. Y el amor es un tema esencial, sin embargo, describen los sentimientos amorosos de forma poco frecuente; a veces, aparece de modo explícito el erotismo y la sexualidad e incluso el amor homosexual. Cuando en sus versos aparece la crítica social, los autores utilizan la ironía y el humor como recursos desdramatizadores.
- **En el estilo**, aunque continúan el estilo conversacional y antirretórico, demuestran una exigente labor de depuración y de concentración de la palabra.

JAIME GIL DE BIEDMA:

Su poesía, dominada por el **tono confesional (en 1ª persona) e irónico**, recoge sus recuerdos de infancia y juventud, la visión descarnada de la alta burguesía a la que él mismo pertenecía y el relato de sus experiencias amorosas de carácter homosexual. Todo ello se expresa con un lenguaje aparentemente narrativo y coloquial. La voz poética de Gil de Biedma se dirige con frecuencia a un tú o a un vosotros, lo que construye un **diálogo** que permite una **visión mordaz y distanciada**. Obras: *Compañeros de viaje*, *Moralidades* y *Poemas póstumos*.

GLORIA FUERTES:

Su nombre está ligado a dos movimientos literarios: la generación del 50 y el **Postismo**, grupo literario de posguerra al que se unió a finales de los 40. En los años 50 inició una fulgurante carrera literaria con obras como *Isla Ignorada*, *Aconsejo beber hilo* y *Todo asusta*. En la siguiente década Los elementos intimistas pasaron a primer plano en *Ni tiro, ni veneno, ni navaja*, *Poeta de guardia*.

Al margen de su poesía para adultos, marcada por la tragedia bélica de la Guerra Civil, y enmarcada dentro del postismo y el surrealismo, en donde con imaginación, dosis de melancolía y puntual sentido del humor, trata temas clásicos dentro de la lírica como los asuntos sociales, la vida, el amor o el dolor, Gloria ha escrito, **principalmente en la última etapa** de su carrera, **literatura infantil**, llegando a recibir en 1968 el Premio Andersen por su trabajo.

7. La novela española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Miguel Delibes, Camilo José Cela, Carmen Laforet y Luis Martín Santos.

Rasgo esencial de la novela de esta época es la **total desorientación por falta de unidad generacional**. Realmente, la historia de la novela española de posguerra se inicia a partir de la obra de dos escritores: **Camilo José Cela** con *La familia de Pascual Duarte* inicia el **Tremendismo** y **Carmen Laforet** con *Nada* que inaugura la **novela existencial**. **Miguel Delibes** sigue esta línea con *La sombra del ciprés es alargada*. Características de estas novelas:

- 1) los **temas** giran en torno a la **amargura de la vida cotidiana**, reflejando la **vida de posguerra** desde una **perspectiva pesimista y existencial**
- 2) **personajes** desorientados, frustrados...
- 3) **falta de crítica** directa o de denuncia.
- 4) técnicamente, destacan por su sencillez y tradicionalidad.

DÉCADA DE LOS 50 (NOVELA SOCIAL)

Con la publicación de *La colmena* (1951) de **CAMILO JOSÉ CELA**, se abrió un nuevo rumbo: el **Realismo social**, movimiento que se desarrolló a lo largo de esta década. Es una literatura de corte realista, atenta a los condicionamientos histórico-sociales del individuo que se consolida en 1956, con la aparición de *El Jarama* de **Rafael Sánchez Ferlosio**. Entre las **características** de esta narrativa están:

- 1) **estructura** aparentemente sencilla y preferencia por la narración lineal.
- 2) **relato objetivista** basado en técnicas cinematográficas.
- 3) **número elevado de personajes** y preferencia por el protagonista colectivo.
- 4) **concentración** espacio temporal.
- 5) predominio del **diálogo** y fidelidad a la hora de recoger el habla de las distintas clases sociales.
- 6) en cuanto a la **temática**, interés por testimoniar la situación por la que atraviesa el pueblo.

DÉCADA DE LOS 60 (NOVELA EXPERIMENTAL)

A partir de 1960 comienzan a manifestarse síntomas de cansancio del realismo social; los autores tienen cada vez más en cuenta las **aportaciones de los grandes novelistas extranjeros**, y pronto causará un fuerte impacto la nueva novela hispanoamericana.

En 1962 se publica *Tiempo de silencio* de **Luis Martín-Santos**, que se considera la obra inaugural de esta nueva etapa de nuestra narrativa. A lo largo de esta década, se suceden aportaciones decisivas en la línea de la renovación. Destacan:

- **Miguel Delibes**, *Cinco horas con Mario*
- **Goytisolo**, *Señas de identidad*
- **Camilo José Cela**, *San Camilo, 1936*
- **Juan Marsé**, *Últimas tardes con Teresa*.

Algunas de las **novedades técnicas**:

- 1) **Perspectivismo** (narrar un mismo hecho desde el punto de vista de los distintos personajes).
- 2) **Desorden temporal** (flash back, contrapunto, técnica caleidoscópica...)
- 3) Incorporación de **elementos extraños**: informes, expedientes, textos periodísticos...
- 4) **Imitación de géneros menores**: novela folletinesca, novela policíaca... → pastiche
- 5) Nuevas técnicas para reflejar los pensamientos de los personajes: el **monólogo interior**.

1. MIGUEL DELIBES

Su obra muestra un **compromiso con la dignidad del ser humano**, que combina con el **amor a la naturaleza** y el **rechazo a la deshumanización**, al materialismo y al consumismo. En ella abundan los seres indefensos y los ambientes humildes: los niños, los viejos, la vida en el campo, la pobreza de los pueblos y del paisaje castellano. Pero también se fija en la vida de la ciudad de provincias y en la pequeña burguesía. Su **estilo** se mantiene siempre

dentro de la sencillez, lo que no ha impedido que, a lo largo de su extensa obra, haya ido experimentando nuevas técnicas narrativas.

- 1) *La sombra del ciprés es alargada* se centra en la Castilla rural y en la mentalidad de los hombres que la habitan, personas humildes y marginadas la mayoría de las veces.
- 2) *El camino* aborda el despertar a la vida de un niño, Daniel el Mochuelo; así como la vida de un pueblo y sus gentes desde unos ojos infantiles.
- 3) *Las ratas*, una de las obras más significativas del Realismo social, denuncia la subsistencia y las desigualdades sociales en un pueblo agrícola.
- 4) *Cinco horas con Mario* -su obra maestra- diálogo/monólogo interior de Carmen, mujer de clase media que vela el cadáver de su esposo. El contraste entre Mario, profesor solidario y progresista, y Carmen, de mentalidad cerrada y convencional, refleja el de la España progresista y el de la tradicional.

2. CAMILO JOSÉ CELA (Premio Nobel de Literatura en 1989)

Aunque su obra es muy variada, se pueden apreciar en ella unos **temas comunes**: la guerra civil y sus consecuencias; y la sociedad española en su conjunto, a la que satiriza grotescamente. Toda su narrativa refleja un **profundo pesimismo**.

Su **actitud** es la de un espectador distanciado y burlón, con un **humor negro, amargo**, desgarrado y cruel. Sin embargo, a veces manifiesta **ternura** por algunos seres desvalidos y adopta un tono lírico. En general, ofrece una **visión deformadora del mundo**, cercana al esperpento de Valle-Inclán. Su **estilo** se caracteriza por la riqueza expresiva en la descripción de tipos y ambientes y su afán de experimentar nuevas técnicas narrativas. **Etapas**:

- 1) **Primera etapa (años 40)**: a ella corresponden *La familia de Pascual Duarte* y *Pabellón de reposo*. *La familia de Pascual Duarte* narra la historia de un campesino extremeño que, condenado a muerte, recoge por escrito su sórdida vida, llena de acontecimientos truculentos, asesinatos, violencia y horrores diversos. En ella se advierten distintas influencias: la novela picaresca, las novelas naturalistas... Todo ello unido da como resultado una obra que, al seleccionar los aspectos más desagradables de la realidad y recrearse a veces en ellos, propone una nueva estética que se denominó **Tremendismo**.
- 2) **Segunda etapa (años 50)**: introduce el **Realismo social** con *La colmena*, considerada la obra maestra de Cela. Lo más destacado es su falta de argumento. El autor ofrece, a través de una acción que transcurre en poco más de dos días de invierno, un panorama colectivo de la vida del Madrid de la inmediata posguerra, en un ambiente de pobreza en el que un gran número de personajes (más de trescientos), fracasados y relacionados entre sí, intentan sobrevivir.
- 3) **Tercera etapa (desde los años 60)**: se deja influir por la **corriente experimental**. A esta época pertenecen novelas como *San Camilo, 1936*, en la que refleja de manera grotesca los primeros días de la Guerra Civil en Madrid y *Mazurca para dos muertos*, ambientada en la Galicia rural de los años 30.

3. CARMEN LAFORET

Ganó, con 23 años, la 1ª edición del **Premio Nadal** con su novela *Nada*, que obtuvo un enorme éxito de público y de crítica. La novela sigue el itinerario de la joven Andrea, que recién terminada la Guerra Civil española se traslada a Barcelona, cargada de ilusiones y dispuesta a emprender sus estudios universitarios. Sus ansias juveniles y sus expectativas chocan con el mundo gris, cargado de violencia, que representan su abuela y sus tíos que la acogen en su casa. Sin embargo, en la universidad conoce a Ena, que desempeñará un papel importante en su vida, pues con ella aprenderá lo que el mundo exterior puede ofrecer.

La producción literaria de la escritora no es muy amplia:

- 1) *La isla y los demonios*, novela ambientada en Canarias, donde se había criado.
- 2) *La mujer nueva*, que refleja sus propias experiencias religiosas, y que tiene como tema central la fe de

la protagonista, Paulina, una mujer que pasa de criticar a la Iglesia a practicar la religión católica.

- 3) *La insolación*, primer volumen de la trilogía *Tres pasos fuera del tiempo*, de la que no llegó a publicar los otros dos tomos.

También escribió novelas cortas, libros de cuentos y narraciones de viaje. Casi toda su obra gira en torno a un mismo **tema central: el enfrentamiento entre el idealismo juvenil y la mediocridad del entorno.**

4. LUIS MARTÍN SANTOS

Su formación en las corrientes filosóficas modernas y las innovaciones narrativas lo llevó a replantearse el papel de la novela española de los años cincuenta y a apostar por una **renovación del género** que incluía la **experimentación lingüística y estructural** de las obras. Además de *Tiempo de silencio*, su producción narrativa abarca un libro póstumo de cuentos, *Apólogos*, y la edición de algunas partes de *Tiempo de destrucción*, en la que el autor retomó el tema del aislamiento cultural de España.

- *Tiempo de silencio* es considerada la novela que inicia la **narrativa experimental** en España. El asunto de la obra tiene mucho de relato folletinesco, con rasgos de novela negra y lo original no es el argumento sino el tratamiento que el novelista hace de la historia: Pedro es un investigador que se ve implicado en un aborto clandestino que acaba en muerte, en un suburbio madrileño de chabolas. La policía lo detiene y, al demostrarse su inocencia, queda en libertad. Poco después, sufre la venganza de un chabolista, que mata a su novia. Pedro abandona Madrid y se hace médico rural. Su gran novedad es la forma, el estilo, que supone una ruptura radical y definitiva con el realismo convencional: se explota el monólogo interior, cuya principal función es caracterizar a los personajes; hay un constante cambio de narrador (1ª, 2ª, 3ª persona); se acude a digresiones para ironizar y criticar sucesos; se ofrecen distintos registros lingüísticos...

8. Las figuras de Buero Vallejo y Alfonso Sastre en el teatro español posterior a la Guerra Civil. La renovación del teatro.

Al terminar la Guerra Civil el panorama del teatro es desolador. No sólo los grandes maestros (**Valle** y **Lorca**) habían muerto, sino que la mayoría de autores importantes se habían exiliado. Las dificultades con que nos encontramos son básicamente

- La destrucción de los locales teatrales durante el conflicto
- La situación de pobreza de la población que impide su asistencia al teatro.
- La existencia de una censura que impide toda crítica o aparición de elementos considerados inmorales.

En un **PRIMER MOMENTO** aparecerá un teatro de carácter **propagandístico** sin el menor interés y se tenderá a hacer un teatro de tipo burgués y de entretenimiento, básicamente comercial, carente de todo tipo de crítica por mínima que fuese (**José María Pemán** y **Enrique Jardiel Poncela**).

FINALES DE LOS 40

A finales de los años 40 nos encontramos con dos hitos de gran importancia: estreno de **Tres sombreros de copa** de **Miguel Mihura**, una obra humorística, escrita antes de la Guerra, que se adelanta al llamado **teatro del absurdo**; e **Historia de una escalera**, de **Antonio Buero Vallejo**, que inicia un **teatro de corte social** que será la tónica durante los años 50. Es un teatro de oposición al régimen franquista que abordaba temas como: la falta de libertad, la marginación, la desigualdad social, los conflictos personales y colectivos...

ANTONIO BUERO VALLEJO

Desarrolla una extensa obra en la que, mediante procedimientos de **ocultación**, expone **críticas** a determinados aspectos del Régimen (prisioneros políticos, falta de libertad creativa, etc.). Algunas constantes en sus obras son:

- El **uso exhaustivo de los elementos escénicos** (iluminación, juegos con los decorados o el sonido).
- La utilización de un procedimiento que le permitirá burlar la censura, en concreto, la **presentación de los acontecimientos como hechos históricos**, con lo que el autor se desentiende (hasta cierto punto) de las palabras de sus personajes.
- La aparición de **personajes con taras físicas o mentales**, que se convierten en un símbolo de la sociedad española, mutilada por el Régimen franquista.

Teniendo en cuenta el contenido de sus obras, en su trayectoria pueden señalarse **tres etapas**:

- ✓ **1ª época**: hasta 1957: predomina un **ENFOQUE EXISTENCIAL**. Desde el punto de vista técnico, las obras se ajustan a una estética realista y a lo que él mismo llamó "**construcción cerrada**" (espacio escénico tradicional y progresión clásica de la acción). Destacan: **Historia de una escalera** y **En la ardiente oscuridad**.
- ✓ **2ª época**: de 1958 a 1970: es la **ETAPA SOCIAL**, ahora se insiste más en las relaciones entre el individuo y su entorno. La necesidad de burlar la censura hace que en esta época cultive reiteradamente un tipo de **drama histórico**, en el que la anécdota de la historia es un pretexto para plantear problemas actuales. Destacan: **Un soñador para el pueblo**; **Las meninas**; **El concierto de San Ovidio**; **El tragaluz** (centrada en unos personajes marcados por la Guerra Civil); **El sueño de la razón**.
- ✓ **3ª época**: desde 1970: se suma a las **INNOVACIONES EXPERIMENTALES** de los 70. La novedad técnica más llamativa es lo que se ha denominado "**efectos de inmersión**", que nos hacen "ver" u "oír" la cosas tal y como las percibe o las imagina algún personaje, con ello logra expresar lo escondido en la conciencia, las obsesiones e incluso los trastornos psíquicos. Destacan: **La llegada de los dioses**; **La fundación** (nos introduce en una celda de presos políticos, uno de los cuales cree hallarse en un centro de investigación hasta que comprende la situación real y comparte las angustias y esperanzas de los demás); **La detonación**...

ALFONSO SASTRE

Dedicado plenamente al **teatro comprometido y de protesta**, sus tragedias son una lucha en la que el individuo sale siempre derrotado. Para él, el teatro debe tener la misión de transformar la sociedad injusta en la que vive el ser humano. En su trayectoria se distinguen:

- 1) **ETAPA INICIAL:** rechaza el teatro español de los primeros años de posguerra y apuesta por un **TEATRO EXISTENCIALISTA**. Su obra más importante es *Escuadra hacia la muerte*, que presentaba el destino de una escuadra -cinco soldados y un cabo- castigada en una tercera guerra mundial. Por un lado, puede entenderse como una tragedia antibelicista, una rebelión contra cualquier forma de tiranía; por otro, se trata de una reflexión sobre cómo asumir el peso de la libertad y de los propios actos.
- 2) **ETAPA DE EVOLUCIÓN:** entiende el teatro como un arte **social** desde el que trata de despertar la conciencia del público. Destaca *La mordaza*, protagonizada por un padre despótico que tiene atemorizada a su familia.
- 3) **ETAPA DE MADUREZ:** radicalización de sus tesis revolucionarias. La obra más significativa de este periodo es *La taberna fantástica*, donde denuncia el abandono social en el que viven los jóvenes de los arrabales de Madrid, empujados al alcoholismo y a la delincuencia.
- 4) A mediados de los 80, escribe dramas protagonizados por **héroes en proceso de decadencia**, en los que extrema la libertad en la construcción dramática y la abundancia de elementos mágicos y fantásticos.

EN LOS AÑOS 60

Los autores comienzan a aplicar en sus obras las tendencias vanguardistas europeas y americanas que se venían desarrollando desde principios de siglo. En esta **CORRIENTE EXPERIMENTAL** cabe destacar a **Fernando Arrabal**, su teatro se basa en una violencia y erotismo extremos (el llamado **Teatro pánico**), tratados desde procedimientos surrealistas.

A PARTIR DE LOS AÑOS 70

La búsqueda de nuevas formas dio lugar a importantes cambios en la manera de hacer teatro; el fenómeno más característico de estos años fueron las **compañías teatrales independientes**, formadas por actores no profesionales que actuaban al margen de los circuitos comerciales y que creaban sus propios espectáculos dándoles un sello personal. **Rasgos comunes:**

- 1) **Rechazan el espectáculo conservador**, elaborando una estética particular y buscando autofinanciación.
- 2) La palabra pierde poder y **se potencian los elementos sonoros y visuales**.
- 3) El deseo de llegar a públicos más amplios y de conseguir la participación de los espectadores, los lleva a apropiarse de **técnicas propias de la farsa, la pantomima**, el teatro de **títeres**, el circo o el **cabaret**.

Destacan las surgidas en Cataluña:

- **ELS JOGLARS**, ya al escoger el nombre hicieron una declaración de principios: "Els Joglars" significa, en catalán, "los juglares", y hace referencia al papel que estos ejercían en la Edad Media. Para ellos, el teatro tenía una **función social y política**: la de hacer **crítica social mediante la ironía y la fabulación**, poniendo el dedo en la llaga de todas aquellas cuestiones incómodas para el poder establecido. Por ello, sus obras han sido tan elogiadas por la crítica teatral, como polémicas en lo político y social.
- **ELS COMEDIANTS**: desde el principio apostaron por el estilo de **teatro vanguardista** que se hacía en el extranjero, basado en **experiencias creativas colectivas sin texto ni directores**, frente al teatro clásico que se hacía en España. Más allá de una compañía de teatro, son una "compañía de espectáculo" en la que mezclan el teatro con el circo, la música, el audiovisual, diseño, etc.
- **LA FURA DELS BAUS**: es uno de los grupos más destacados de la escena teatral internacional, con un lenguaje basado en la **interacción**, la utilización de **espacios insólitos** y la adaptación de la escena a ellos.
- Otros grupos destacados son: en Madrid: **TEM (Teatro Estudio de Madrid)**, **Los Goliardos**, **Tábano**, **TEI (Teatro Experimental Independiente)**; en Galicia: **Teatro Circo...**

9. La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. El boom de la narrativa: Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa.

La renovación de la narrativa hispanoamericana, aunque tarda en llegar, se produce con una enorme fuerza creadora que la lleva a situarse en la cumbre de la narrativa mundial. La gran expansión geográfica de Hispanoamérica influye en la diversidad de corrientes narrativas, algunas de ellas exclusivas de un país o de una región. Suele, no obstante, distinguirse **tres grandes etapas**:

- 1) dominio de la **novela realista** hasta 1940-45
- 2) comienzos de la **renovación narrativa**, entre 1945- 1960
- 3) desarrollo y auge de la nueva narrativa, el **boom de la novela**, a partir de 1960

A PARTIR DE 1945, la novela realista parece exhausta.

Entre 1945 y 1960 se observan en la narrativa hispanoamericana unas **características diferentes**, que se deben a una nueva concepción del mundo y de la vida, consecuencia de los **cambios sociales, políticos y económicos** que se estaban produciendo en los diversos países de Hispanoamérica. A estas novedades se añaden las influencias de la narrativa europea y norteamericana del momento, tardíamente asimiladas.

En cuanto al **contenido**, en los autores hispanoamericanos conviven varias tendencias:

- 1) La **narrativa metafísica** de **Jorge Luis Borges**.
- 2) La **narrativa de corte existencial**, con autores como **Juan Carlos Onetti** o **Ernesto Sábato**.
- 3) Lo que se ha denominado **realismo mágico** y **lo real maravilloso**. Es el resultado de obras que, partiendo de la **novela indigenista** y los relatos de una escondida identidad americana común, funden de forma extraordinaria elementos tan dispares como:
  - lo fantástico, lo mítico, lo legendario o la inmensidad de la Naturaleza americana
  - los conflictos sociales reales y los concretos avatares históricos de la América Latina contemporánea.

Esta corriente cuenta como principales representantes a **Miguel Ángel Asturias** o **Alejo Carpentier**, y ha sido decisiva para la **segunda renovación narrativa** de la novela hispanoamericana, que se producirá durante los años sesenta.

No obstante, **narrativa metafísica, existencial y realismo mágico** se entremezclan en las obras de todos estos autores. **Los cambios** principales fueron:

- 1) se abandona el interés prioritario por los espacios rurales y naturales y la denuncia explícita de problemas sociales, y surgen **temas nuevos** en los que se integra **lo urbano y los problemas del hombre contemporáneo**.
- 2) penetra la **imaginación, lo fantástico**, dando lugar a lo que se ha denominado **realismo mágico** o **lo real maravilloso**. A partir de este momento, realidad y fantasía aparecerán íntimamente unidas en la novela: unas veces por la presencia de lo mítico, lo legendario, lo mágico; otras, por el tratamiento alegórico de la acción, de los personajes o de los ambientes.
- 3) formalmente, se siguen las **innovaciones técnicas** de los grandes novelistas europeos o norteamericanos; además se introducen elementos irracionales y oníricos procedentes del Surrealismo que se adaptan a la expresión de lo mágico o lo maravilloso.

Se considera que el relato que marca el cambio de rumbo es **El pozo** de **Juan Carlos Onetti**. El cambio quedó confirmado con **Juan Rulfo**, de **Pedro Páramo**.

LA NOVELA DE LOS SESENTA: LOS AÑOS DEL BOOM:

La definitiva renovación de la novelística hispanoamericana se produce a partir de los años sesenta con un fenómeno que la crítica ha denominado como el **boom** de la novela hispanoamericana. Surgió ligado a dos hechos:

- a) un fenómeno extraliterario, el **apoyo de las editoriales españolas**, que facilitó que se conociera en el exterior la narrativa hispanoamericana, sobre todo a partir del éxito de *La ciudad y los perros* (1962), de **Mario Vargas Llosa**.
- b) la coincidencia en un corto espacio de tiempo de una sucesión de novelas (y novelistas) deslumbrantes:
1. ***Sobre héroes y tumbas*** de **Ernesto Sábato**;
  2. ***El astillero*** de **Juan Carlos Onetti**;
  3. ***Rayuela*** de **Julio Cortázar**;
  4. ***El siglo de las luces*** de **Alejo Carpentier**;
  5. ***Tres tristes tigres*** de **Guillermo Cabrera Infante**
  6. Y sobre todo, el éxito sin precedentes de ***Cien años de soledad*** (1967), del colombiano **Gabriel García Márquez**.

Todos estos novelistas llevan las innovaciones a sus últimas consecuencias:

- 1) ampliación temática: aumenta la preferencia por lo urbano y cuando aparece lo rural (como en **García Márquez**) recibe un tratamiento original
- 2) el **realismo mágico** será una constante en estos nuevos novelistas: lo extraordinario no solo es admisible, sino que se convierte en cotidiano y habitual.
- 3) la estructura del relato sufre una profunda experimentación, al igual que las técnicas narrativas: ruptura de la linealidad temporal, cambios en el punto de vista, combinación de las personas narrativas, monólogo interior, estilo indirecto libre, etc.
- 4) el lenguaje se enriquece con la superposición de estilos o registros, distorsiones sintácticas y léxicas, etc.

Existe, por tanto, una ruptura con la técnica realista que no quiere decir un alejamiento de la realidad, sino una voluntad de tratarla desde puntos de vista más reveladores.

1) JORGE LUIS BORGES: no ha escrito ninguna novela.

- Su gran creación son los relatos cortos: ***Ficciones*, *El Aleph*, *El Hacedor*...** En ellos combina la presencia de su tremenda cultura y mucha imaginación; son **juegos imaginativos** que llevan al lector a insólitos ejercicios intelectuales.
- Se interpolan tres planos: la realidad, la fantasía y la sátira; y el autor sugiere más que dice.
- Los temas fundamentales son: el tiempo cíclico, laberintos que simbolizan el universo, bibliotecas como conocimiento inaccesible, espejos como imagen del desdoblamiento de la personalidad del hombre, la muerte, etc.

2) JULIO CORTÁZAR: influido por Borges, inicia su producción literaria con libros de cuentos que muestran su concepción de lo fantástico en la que se presentan aspectos de la realidad como nuevos y asombrosos: ***Bestiario*, *Historia de cronopios y famas***.

- Su consagración literaria le llega con ***Rayuela***, novela vanguardista, construida a partir de la **técnica del collage** y a modo de **improvisaciones**; produjo un gran impacto por los aspectos novedosos que incorpora (ejemplo: propone dos lecturas diferentes de la obra, se entrecruzan numerosos temas que se interrelacionan, el lenguaje se convierte en juego y recreación...).

3) VARGAS LLOSA: el inicio de su producción literaria coincidió con un boom editorial de los años 60 debido al prestigio que había adquirido la narrativa hispanoamericana en el panorama de las letras en lengua española.

- Utiliza el Perú contemporáneo como marco de todas sus historias y en sus obras se aúnan realidades brutales y experimentación formal.
- Su primera novela, de 1962, ***La ciudad y los perros***, se desarrolla en el ambiente cerrado y opresivo de un colegio militar de la ciudad de Lima; este lugar cerrado contrasta con el mundo de fuera, el de la ciudad abierta.
- Otras obras: ***La casa verde*, *Conversaciones en la catedral*, *La tía Julia y el escribidor*...** Fue Premio Nobel de Literatura, en el 2010.

- 4) **GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ:** Premio Nobel de Literatura en 1982.
- Su carrera literaria arranca del periodismo, que nunca abandona.
  - De 1955 a 1962, publica novelas cortas y cuentos: *La hojarasca*, *El coronel no tiene quien le escriba*... Son espléndidos relatos que giran en torno al **imaginario pueblo de Macondo**.
  - La vida de ese pueblo, real y mítico, adquirió tales proporciones que acabó por tomar cuerpo en una prodigiosa novela: *Cien años de soledad*, su obra maestra y uno de los grandes acontecimientos de la literatura en lengua castellana. Cuenta la historia de una familia, los Buendía, y del mundo que la rodea. La obra es una **gran síntesis** de todos los elementos que se han dado en la **narrativa hispanoamericana**: la naturaleza, los problemas sociales y políticos, las realidades humanas; pero todo ello aparece traspasado por fuerzas sobrenaturales, humor y tragedia. Se ha querido ver en Macondo una imagen de la realidad de América Latina: este lugar es descrito desde sus orígenes en un pasado arcaico, para luego narrar las diferentes etapas que atraviesa (feudal, colonización española, revolución, invasión de las multinacionales norteamericanas que conducen a la irremediable destrucción del pueblo).
  - Otras obras: *El otoño del patriarca*, *Crónica de una muerte anunciada*, *El amor en los tiempos del cólera*, *El general en su laberinto*...

10. La narrativa peninsular desde 1975 hasta nuestros días. Principales tendencias: Almudena Grandes, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Rosa Montero.

Coincidiendo con la muerte de Franco y el fin de la dictadura, se buscan nuevos caminos expresivos. Se agota el experimentalismo y se retoman patrones narrativos más clásicos: el interés por el argumento, el desarrollo lineal de la historia y la voz única del narrador. En definitiva se recupera el gusto por narrar, por contar historias. Las novelas que inauguran esta nueva etapa son *La verdad sobre el caso Savolta* de Eduardo Mendoza y *Mortal y rosa* de Francisco Umbral, ambas publicadas en 1975.

Conviven durante estos años novelistas de las diferentes promociones y generaciones de posguerra y los que empiezan a publicar a partir de 1975. Destaca, a partir de los años 70, el incremento de novelas escrita por mujeres, entre las que se pueden citar a Rosa Montero, Soledad Puértolas, Almudena Grandes...

La **variedad de corrientes narrativas** y el **resurgimiento de las novelas de género** (policíacas, históricas, eróticas, de aventuras...) son característicos del panorama novelístico actual.

■ Entre las **tendencias** y los **géneros más destacados** están:

- 1) **Novela histórica.** Recreación más o menos realista o ficticia de hechos históricos, ambientada en cualquier época y escrita con un lenguaje cuidado:
  1. *La verdad sobre el caso Savolta* de Eduardo Mendoza
  2. *Galíndez* de Manuel Vázquez Montalbán
  3. *Las aventuras del capitán Alatriste* de Arturo Pérez Reverte
  4. *El hereje* de Miguel Delibes.
  5. Son muchas las obras dedicadas a la Guerra Civil y la posguerra desde distintas perspectivas:
    - a. *Soldados de Salamina* de Javier Cercas
    - b. *El corazón helado* de Almudena Grandes
    - c. *La voz dormida* de Dulce Chacón.
- 2) **Novela de intriga y policíaca.** Este subgénero ha resurgido en los últimos años con mucha fuerza. Combina una historia interesante con aspectos sociales y de denuncia; en ocasiones reconstruye momentos históricos en los que se han producido serios conflictos y narra los hechos siguiendo el hilo de una intriga:
  1. Este modelo nace con *La verdad sobre el caso Savolta* de Eduardo Mendoza. Continúa con:
  2. La *serie Carvalho* de Manuel Vázquez Montalbán,
  3. *El invierno en Lisboa, Plenilunio* de Antonio Muñoz Molina
  4. *El alquimista impaciente* de Lorenzo Silva
- 3) **Novelas de realismo crítico y social.** Cultivadas por autores que ofrecen una visión crítica y comprometida con la realidad histórica de la época. Reflejan la desilusión ideológica de estas décadas: Luis Landero en *Juegos de la edad tardía*.
- 4) **Novela intimista.** Los valores esenciales son la búsqueda de la perfección formal y la reflexión sobre la propia existencia:
  1. *La lluvia amarilla* de Julio Llamazares
  2. *El desorden de tu nombre* de J. J. Millás
  3. *Corazón tan blanco* de Javier Marías
  4. *Malena tiene nombre de tango* de Almudena Grandes.
- 5) **Metanovela.** La creación literaria se convierte en tema con un personaje escritor que muestra o habla de su novela. Algunos ejemplos de esta tendencia:
  1. *La isla de los jacintos cortados* de Torrente Ballester,
  2. *Beatus ille* de Muñoz Molina
  3. *El hijo adoptivo* de Álvaro Pombo.

- 6) **Novela de aventuras.** Emplea ingredientes como la intriga, el suspense, el sentimentalismo o la ambientación histórica:
1. *La tabla de Flandes* de Pérez Reverte
  2. *La sombra del viento* de Ruiz Zafón.
- 7) **Novelas de la generación X.** Trata los problemas de la juventud urbana con una estética muy cercana a la contracultura:
1. *Historias del Kronen* de José Ángel Mañas
  2. Ray Loriga con *Héroes*.

Estas son solo algunas de las tendencias, pero no toda la producción novelística actual se puede encuadrar en ellas. Además siguen **surgiendo** y consagrándose nuevos nombres de autores/as.

I. EDUARDO MENDOZA

Se dio a conocer con *La verdad sobre el caso Savolta* (1975), obra que marcó el inicio de la nueva narrativa. En ella emplea recursos de diferentes subgéneros narrativos (la novela policiaca y el folletín) para indagar en la **historia de la Barcelona de principios del siglo XX**, marcada por el enfrentamiento entre la burguesía y la clase obrera. Sus posteriores novelas son muy diversas.

La crítica escoge *La ciudad de los prodigios* (1986) como su obra más destacada; en ella evoca nuevamente la ciudad de Barcelona en los años que median entre las exposiciones universales de 1888 y 1929. Destacan también las parodias de novelas policiacas, llenas de humor, protagonizadas por un detective ingresado en un manicomio (*El misterio de la cripta embrujada*, *El laberinto de las aceitunas*, *La aventura del tocador de señoras*, *El enredo de la bolsa y la vida*, *El secreto de la modelo extraviada*).

Otras obras: *Sin noticia de Gurb*, parodia de la novela de ciencia ficción; *El año del diluvio*, conflicto interno de una monja seducida por un cacique; o *Riña de gatos*, revisión del Madrid de 1936.

Su **estilo** es **sencillo y directo**, cabalgando **entre lo satírico, humorístico**, esperpéntico y **transgresor**, con un lenguaje sutil y lleno de ironía. Muestra gusto por los **personajes marginales** que miran a la sociedad con extrañeza mientras luchan por sobrevivir. Recibió el Premio Cervantes en 2016.

2. ANTONIO MUÑOZ MOLINA

Destaca por su hábil construcción del relato y por el uso de **la intriga**. Su primera novela, *Beatus ille*, (1986) es una indagación sobre un supuesto escritor de la Generación del 27; en ella figura la ciudad imaginaria de Mágina, trasunto de su natal Úbeda que reaparecerá en otras obras suyas. En 1987 ganó el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa por *El invierno en Lisboa* y en 1991 el premio Planeta por *El jinete polaco*, considerada una de las novelas más importantes de la literatura española del siglo XX; recrea la historia de Mágina desde finales del S. XIX a finales del S. XX, por ella vuelve a ser Premio Nacional de Narrativa en 1992. Desde 1996 ocupa el **sillón u en la Real Academia Española**.

Otras obras destacadas son:

1. *Beltenebros*, una novela de amor, intriga y de bajos fondos en el Madrid de la posguerra con implicaciones políticas;
2. *Plenilunio*, novela policiaca en la que el detective se enfrenta a un asesino psicópata de niñas y adolescentes;
3. *Sefarad*, novela de novelas sobre las crueldades del siglo XX;
4. *La noche de los tiempos*, recreación de las primeras semanas de la Guerra Civil en Madrid.
5. Su última novela es *Tus pasos en la escalera*.

Su obra muestra un **estilo claro** y ambiciosas estructuras, el cuidado uso de la lengua y el **dominio de los diferentes registros**. Hoy en día está considerado como uno de los principales autores de narrativa de nuestro país. **Recibió el Premio Príncipe** de Asturias.

3. ROSA MONTERO

Ha alternado su faceta de **periodista** (en *El País*) con la de **novelista**. Ha sido galardonada con numerosos premios periodísticos y literarios, entre ellos el Premio Nacional de las Letras en 2017. Sus novelas, de estilo fluido, giran en torno a **temas recurrentes** como la memoria, la identidad, el paso del tiempo y la muerte.

Entre las más aplaudidas por la crítica y por el público figuran:

1. *Crónica del desamor* (testimonio de los años de la transición democrática)
2. *La hija del caníbal* (novela de intriga y misterio)
3. *Te trataré como a una reina* (defensa de la condición femenina)
4. *Historia del Rey Transparente* (novela de aventuras y de fantasía, ambientada en la Edad Media y protagonizada por una muchacha disfrazada de hombre)
5. *Lágrimas en la lluvia* (novela de la detective Bruna Husky en un futuro imaginario próximo en el que mueren replicantes).
6. También es autora de libros de relatos, de ensayos y de cuentos para niños.

4. ALMUDENA GRANDES

Es, además de escritora, columnista del diario El País y contertulia en la Cadena SER.

1. Se dio a conocer con *Las edades de Lulú*, Premio La sonrisa vertical de novela erótica.
2. Su 2ª novela es *Te llamaré Viernes*, compleja historia de amor entre dos seres “en un Madrid sin alma”.
3. *Malena es un nombre de tango*, historia de una niña que lucha contra las normas impuestas por su familia y que logrará descubrir todos los secretos que guarda esta.
4. *Atlas de geografía humana*, *Los aires de difíciles* y *Castillos de cartón* continúan su obra novelística y la convierten en uno de los nombres más consolidados de la literatura española actual. **Las tres** transcurren en la **España contemporánea** y en ellas utiliza **técnicas realistas** y de introspección psicológica con la que muestra la vida cotidiana de los personajes.
5. *El corazón helado*, relato en el que se plasma la vida de dos familias españolas a lo largo de gran parte del siglo XX.

En 2010 inicia la serie *Episodios de una guerra interminable*, un proyecto narrativo que se compone de **seis novelas independientes** que narran momentos significativos de la **resistencia antifranquista** en un periodo comprendido entre 1939 y 1964, y cuyos personajes interactúan con figuras reales y escenarios históricos. El modelo formal y el título son un homenaje a los **Episodios nacionales de Galdós: *Inés y la alegría*** da comienzo a la serie, continuada con *El lector de Julio Verne*, *Las tres bodas de Manolita* y *Los pacientes del doctor García*. Recibió el Premio Nacional de Narrativa 2018.