

Los movimientos culturales y literarios (en orden cronológico)

1. La Edad Media (Época Medieval, Medioevo)

- a. Los siglos entre la desintegración del Imperio romano y el Renacimiento en el siglo XV.
- b. En la literatura española se cultivan esencialmente dos formas:
 - i. **la Juglaría** que es el arte de los poetas-cantantes que componían epopeyas y la recitaban en las plazas de los pueblos.
 - ii. **la Clerecía** que son las escrituras religiosas de los monjes, con fines didácticos.

2. El Siglo de Oro

- a. La producción artística de España en los siglos XVI y XVII. El término se emplea también para todas las artes de ese período como las artes plásticas, la arquitectura, la música, etc.
- b. **La Reforma** es un movimiento intelectual y teológico empezado por Martín Lutero, que pedía una reforma total de la Iglesia católica.
- c. España, como la potencia principal de Europa, encabezó una **Contrarreforma** bélica contra los protestantes.

3. El Renacimiento

- a. Movimiento cultural europeo que forma un puente entre la Época Medieval y la moderna y que empieza en Italia entre los siglos XIV y XV.
- b. **El Clasicismo** se refiere a la imitación de modelos grecorromanos con su realismo, armonía e idealismo.
- c. Se reelaboraron las ideas filosóficas de Platón en un movimiento llamado **Neoplatonismo**, en que las ideas paganas y las cristianas fueron reconciliadas.
- d. **El Humanismo**, término muy ligado al Renacimiento, se refiere a los estudios filosóficos, filológicos, teológicos y culturales llevados a cabo por individuos que se sentían vigorizados por las nuevas posibilidades que ofrecía una época nueva.
- e. En esta época surge el **Misticismo** en España en que se logra una unión espiritual con Dios.

4. El Barroco

- a. Término para describir el arte (literario, plástico, músico, etc.) exuberante y decadente de finales del siglo XVI, todo el siglo XVII y los principios del XVIII.
- b. Se expresa con un estilo recargado de adornos y elementos retóricos. Ideológicamente expresa un sentido de desengaño, sin jamás llegar al escepticismo religioso.
- c. El **Conceptismo** se refiere al estilo enrevesado y las ideas filosóficas rebuscadas de los escritores como Quevedo.
- d. El **Culteranismo** se refiere más a los juegos retóricos ingeniosos empleados por los escritores barrocos y se asocia con Góngora.

5. Época colonial

- a. Se refiere a todo el período en que Hispanoamérica permanece bajo la dominación de España, entre 1492 hasta las independencias, que se llevan a cabo principalmente en la década de 1810. Aunque es una denominación histórica, se emplea para la producción literaria también.

6. Neoclasicismo

- a. El retorno a las reglas artísticas del arte grecolatino, de modo que el Renacimiento es una época neoclásica. Pero como movimiento literario se refiere al siglo XVIII cuando ocurre una reacción al Barroco y un retorno a las formas estrictas del clasicismo.
- b. La **Ilustración** y muchos de los filósofos ilustrados crean las bases ideológicas para la época moderna.

7. El Romanticismo

- a. Por una parte es lo opuesto del clasicismo y se refiere al abandono total de las reglas de la escritura y el desenfrenamiento total del “yo” literario. El movimiento cultural que introduce la edad moderna, rompiendo con la mayoría de las instituciones del régimen antiguo y estableciendo nuevas instituciones que dan al individuo la capacidad de determinar o mejorar su destino.

8. El Realismo

- a. Un movimiento literario europeo de la segunda mitad del siglo XIX. Se aplica principalmente a la narrativa y al teatro, y su intención es de captar la realidad del modo más completo y objetivo posible.
- b. El **Costumbrismo** (retratos de las costumbres sociales y populares) y muchas obras se ambientan en sus respectivas regiones.
- c. En Hispanoamérica, las obras costumbristas y regionalistas se combinaron en el **Criollismo**.
- d. El **Naturalismo** nace del Realismo y pinta a los seres humanos determinados por fuerzas que ellos no pueden controlar, como su medio ambiente o su herencia. Suele pintar los elementos más sórdidos de la realidad.

9. El Modernismo

- a. Es un movimiento literario que afectó todos los géneros, aunque principalmente en la poesía.
- b. Empieza en Hispanoamérica y se transporta a España.
- c. Su mayor apologista, Rubén Darío, rechazó el criollismo dominante para crear una lírica más cosmopolita y refinada.
- d. Los seguidores del movimiento en el siglo XX se agrupan a veces bajo el término del **Posmodernismo**.

10. La Generación del 98

- a. Es un término (no un movimiento) empleado en la historiografía literaria hispánica para referirse a un grupo de escritores españoles que sufren la crisis histórica de la Guerra con los Estados Unidos (1898).
- b. Sus miembros principales (Unamuno, Machado, Valle, Baroja) tomaron caminos diferentes estilísticamente, pero todos, en algún momento, reflexionaron sobre la situación de España. Muchos fueron influenciados por el Modernismo.

11. El Vanguardismo

- a. Es un término general que agrupa muchos movimientos experimentales en las artes durante la primera mitad del siglo XX, aunque su influencia se extiende hasta nuestros días.
- b. En el arte plástica se asocia con el **Cubismo**, el **Dadaísmo**, el **Futurismo**, etc.
- c. En la literatura hispánica hubo muchos movimientos de vanguardia (**Creacionismo**, **Ultraísmo**, etc.) pero el que produjo mayores frutos fue el **Surrealismo**. Se basa en gran parte en las teorías de Freud respecto a los sueños.
- d. La **Jitanjáfora** emplea signos lingüísticos solo por su valor fónico y no su significado.
- e. En la **Poesía Negra** se mezclaron los ritmos y sonidos de la música afroantillana así como signos de cultura.
- f. En el teatro, su mayor manifestación es el **Teatro del absurdo** en que se desobedece por completo las unidades de tiempo, espacio y acción.

12. Posguerra Civil Española

- a. Expresión para caracterizar la literatura española de la dictadura de Francisco Franco entre 1939 y 1975.
- b. La mayor tendencia narrativa y dramática fue el **Realismo social** un estilo dentro del realismo pero con un claro compromiso social y la fe de que el escritor, al exponer las injusticias sociales, tiene la posibilidad de transformar el mundo.
- c. El **Tremendismo** es una corriente neoneaturalista de la época asociada con Cela, donde se pintan las atrocidades del mundo y se enfoca en actos brutales y escenas escabrosas.

13. El Boom

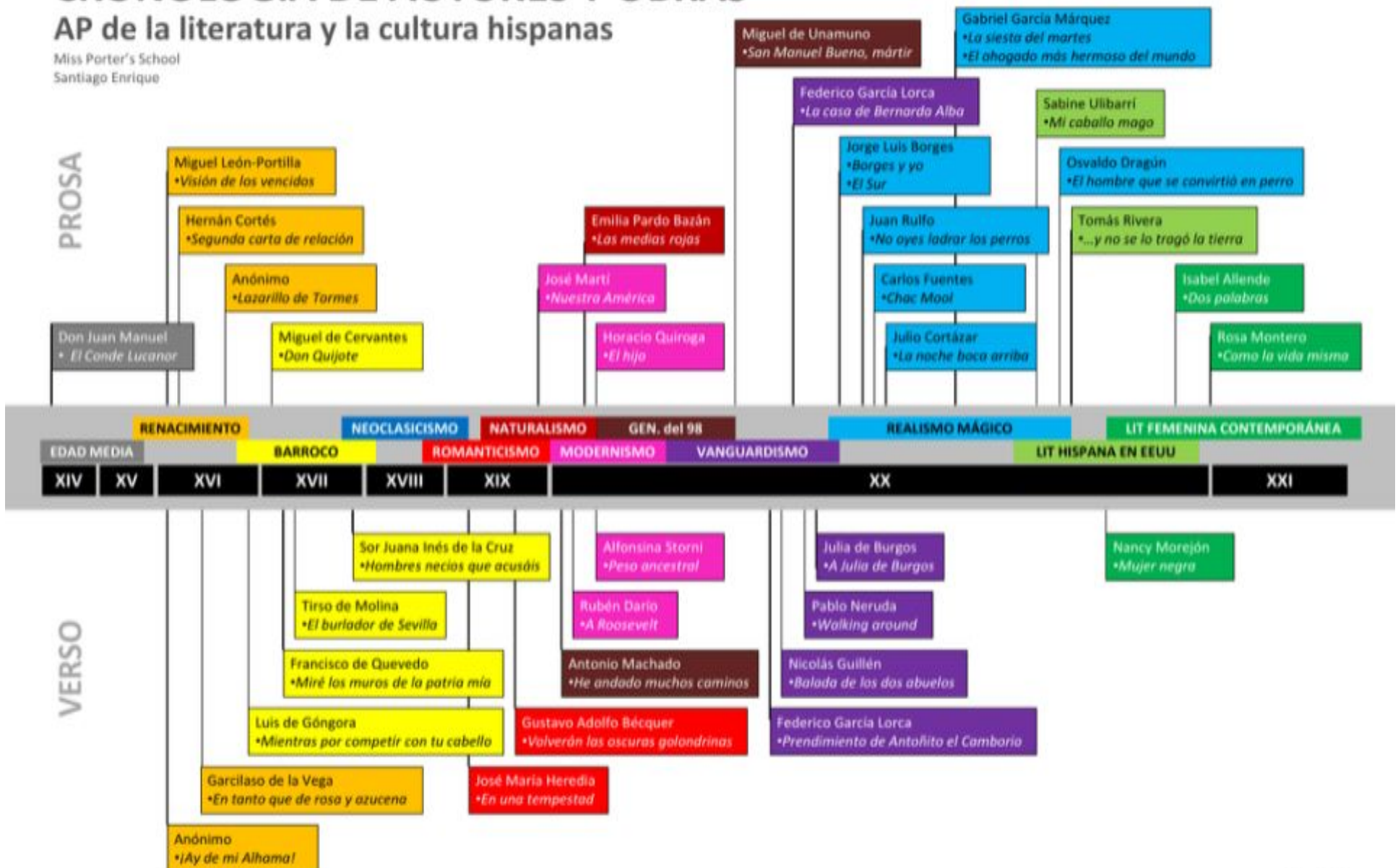
- a. Término ya muy establecido para agrupar a los novelistas hispanoamericanos de mediados del siglo XX que alcanzaron un prestigio internacional por la calidad y originalidad de sus obras.
- b. Una creación del Boom es el **Realismo mágico**, asociado con Gabriel García Márquez, aunque cultivado por otros narradores.
- c. Se incorporan elementos anómalos, irreales o improbables dentro de un marco realista, con resultados humorísticos pero trascendentes.
- d. A veces se emplea el **Posboom** para referirse a los escritores, muchos de ellos mujeres, que se han destacado después del apogeo del Boom y cuyas reverberaciones se siguen sintiendo.

***A continuación, iremos detallando las características principales de cada una de los movimientos y leer sobre autores relevantes de las épocas.**

CRONOLOGÍA DE AUTORES Y OBRAS

AP de la literatura y la cultura hispanas

Miss Porter's School
Santiago Enrique

Los movimientos literarios: El sistema más común y lógico de ordenar la producción literaria es por el momento histórico o el movimiento cultural en que se produjo. Para simplificar esta sistematización, nos enfocaremos en tres épocas radicalmente distintas:

- **La Edad Media (siglos X - XIV)**
- **El Renacimiento (siglos XVI y XVII)**
- **La Época Moderna (siglos XIX - XXI)**

- En España los siglos XVI y XVII son los del Renacimiento, aunque el estilo clásico renacentista evoluciona de un siglo al otro para convertirse en el Barroco. España produce una literatura de calidad asombrosa durante esta época, y por eso se denomina el Siglo de Oro. El reencuentro con el pensamiento grecorromano, con su énfasis en la dialéctica y la razón, reemplazó la visión unidimensional y cerrada del Medioevo.

- Durante el siglo XVIII se empiezan a elaborar fuera de España una serie de ideas novedosas que fueron derrumbando, uno por uno, los sistemas fundamentales de los siglos XVI y XVII. En el momento en que el hombre se dio cuenta que podía emplear sus propios sentimientos personales, la cultura tomó un giro radical y se emancipó de la rigidez y el academicismo de la cultura clásica.

- A raíz de estas ideas se fomentaron revoluciones como la norteamericana (1776) y la francesa (1789), las cuales pusieron fin a los regímenes monárquicos y divulgaron constituciones democráticas que concedían libertades y derechos a sus ciudadanos.

● Ha habido muchos cambios desde la Revolución industrial hasta nuestros días y cada uno ha alterado la forma de vida del mundo occidental. Solo hay que pensar en el telégrafo, la radio, el teléfono, el avión, etc. para darse cuenta que cada invención impacta cómo vivimos. Sin embargo, no se han alterado las nociones y valores básicos que se formularon en el siglo XVIII. Se sigue creyendo que el sistema democrático es el mejor sistema para asegurar el bienestar del pueblo.

- El capitalismo es el mejor sistema para crear riqueza para el mayor número de gente; que el hombre y la mujer tienen la capacidad de avanzar por medio de la educación y el trabajo a un mejor nivel de vida y que cada individuo tenga un valor único que pueda expresar esa singularidad de la manera que quiera, sin sentirse restringido por fórmulas predeterminadas.

1.0 La Edad Media - Trasfondo histórico

- La Edad Media es aquella que se ubica inmediatamente después de la Era Antigua clásica, marcada con la caída del Imperio romano occidental hacia el año 476 y culmina con la caída del Imperio romano oriental o Imperio bizantino, para el año 1453. Para muchos autores, se simplifica como el período entre el año 500 y el 1500.
- Durante esta etapa, era muy importante el papel de la Iglesia. El clero se congregaba en monasterios, que posteriormente dieron origen a las primeras universidades, donde se difundía el arte de la lectura y escritura.
- Existía una fuerte represión moral por lo que se creía mucho en demonios, dragones y brujas. El castigo del infierno, descrito con excesivo detalle, y ejemplos de la vida de algunos santos eran los temas predominantes de la escasa literatura. Una estricta censura impedía el desarrollo de cualquier otro tema.
- La desintegración del antiguo Imperio romano, proceso que tomó varios siglos, facilitó la conquista de sus provincias y regiones por tribus mucho menos civilizadas del norte de Europa, las cuales arrasaron por completo los vestigios de la rica civilización latina.
- El profeta Mahoma había inspirado a su pueblo con el mensaje de Alá, el cual resonó entre el pueblo árabe, impulsándolo a emprender una campaña de conquistas por el norte de África diseminando la nueva religión del islam.
- El crecimiento repentino del islam preocupó extremadamente a los pueblos europeos, quienes organizaron cruzadas contra los musulmanes para retomar las tierras sagradas que habían sido tomadas.
- Los habitantes de la Península Ibérica no participaron en esas cruzadas porque ya tenían el enemigo islámico en su propia casa.
- El proceso de retomar la Península de los musulmanes se denomina la 'Reconquista', y fue un larguísimo conflicto que duró prácticamente ocho siglos.

- La coexistencia entre las tres religiones fue desmoronándose poco a poco. Los judíos, que habían hecho papeles importantes tanto en zonas cristianas como musulmanes y habían conseguido un éxito social y económico pocas veces visto en la historia de su diáspora, empezaron a ser acusados por los menos afortunados cristianos y por la iglesia de su poder desmesurado.
 - El deseo de convertir a la España pluralista a una España unida y homogénea finalmente se logró a finales del siglo XV, cuando un príncipe del norte, Fernando de Aragón se casó con una princesa castellana, Isabel, y con sus fuerzas unidas retomaron a Granada, el último reino musulmán.
- A partir de ese momento todos los musulmanes y judíos tuvieron que convertirse al cristianismo o abandonar España. Muchos judíos y musulmanes, para permanecer en su patria natal, abrazaron el cristianismo. Para asegurarse de que los nuevos cristianos fueran fieles y no falsos practicantes, los Reyes Católicos impusieron la Inquisición para vigilar y castigar a los herejes.
 - La expulsión ocurrió en 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón abrió un nuevo capítulo de la historia europea en otros mundos lejanos.

1.1 La Edad Media - La literatura

- La mayoría de lo que se escribía era en latín.
- Los primeros poemas conservados en la lengua de Castilla son pequeños trozos de lírica popular que se intercalaban en composiciones cultas en árabe o hebreo.
- Los primeros poemas que vemos son (jarchas) de los siglos IX y X que representan los primeros versos conservados en una lengua románica.

- La forma más representativa de la Edad Media son largos poemas épicos compuestos y transmitidos por poetas ambulantes (juglares) que iban de pueblo en pueblo entreteniéndolo a la gente.
 - De estos poemas, solo se conserva el *Cantar de mio Cid* del siglo XII, que cuenta las hazañas del Cid Campeador contra los musulmanes. El pueblo gozaba inmensamente de estos cantares, y aprendían de memoria trocitos de ellos y los transmitían a sus hijos y nietos.
 - Así nació el romance. Luego, se empezó a componer romances originales, pero siempre de forma oral. No fue hasta los comienzos del siglo XVI que se empezó a coleccionar estos poemas en grandes tomos llamados Romanceros.
 - En los monasterios se llevó a cabo otra labor literaria mucho más culta. Los monjes escribían poemas índole religioso para enseñar y recalcar los valores cristianos.
- La prosa ficción tiene sus raíces en colecciones de cuentos de las tradiciones árabe e hindú. Estas fábulas o apólogos contaban historias con una moraleja.
 - Alfonso X (1221-1284) mandó traducir una de estas colecciones del árabe.
 - Don Juan Manuel (1282-1349), sobrino de Alfonso X, escribió la más famosa de estas colecciones en castellano, *El conde Lucanor*.
 - A lo largo del siglo XV, se fueron transmitiendo por la Península las nuevas ideas y estéticas de Italia, y España es uno de los primeros países en sentir los impulsos del Renacimiento.

1.2 Las 11 Características de la Literatura Medieval

1 - Oralidad

Para la época de la Edad Media, el oficio de leer y escribir era muy escaso. La forma de transmisión de historias y relatos era oral. Es así como los autores de obras debían relatarlas al público para hacerlas conocer.

2 - Idioma

El Imperio romano occidental tenía como lengua el latín, y en éste idioma se realiza la mayor parte de las obras. En el imperio occidental era el griego. De la ruptura del imperio y con la fusión con dialectos locales, surgieron del latín las lenguas romances, como el castellano, catalán,

galaico-portugués, astur-leonés, navarro-aragonés y mozárabe. Se inició el uso de las letras mayúsculas y minúsculas con algunas reglas para ello.

3 - Religiosidad

Aunque existió la literatura profana, es la literatura religiosa la predominante en la época. Dios como centro de todo, la iglesia como medio para llegar a Dios y el hombre cuya existencia se debe a Dios. La vida de santos como Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, así como textos escritos por ellos y otros acerca de filosofía y teología. La población judía también desarrolló obras literarias.

4 - Enseñanza

Era el objetivo principal de la obra literaria. Transmitir los valores cristianos y servir como modelo a seguir, mostrando tanto la vida de los santos, su abnegación, sacrificio, fidelidad y entrega. También era fuente de inspiración, la vida de los caballeros que servían fielmente a un rey o a su amada.

5 - Verso

La obra literaria medieval se escribía en verso y estaba concebida para ser cantada. Se consideraba que para que una obra fuese literaria, debería estar en verso. Esto también lo hacía más fácil de recitar. Muchas obras de la Edad Media, de hecho, se conocen como poemas o cantares por esta razón.

6 - Anonimato

Por una parte se debe a que el autor consideraba que su obra no era propia, sino del pueblo. Cuando se trataba de temas de renombre, podía aparecer un autor. Sin embargo, para escapar a la censura y represión, se escribía bajo anonimato, sobre todo si los temas eran magia, alquimia, astrología o historias de romance, los cuales podían ser severamente castigados.

7 - Imitación

A diferencia de la actualidad, el hecho de que una obra fuese original no era relevante. Cobraba más importancia una recreación de una historia ya conocida o escrita con anterioridad. Este hecho, en ocasiones, era consecuencia de la condición oral de la literatura. Al no existir copias físicas de una obra, otro autor se daba a la tarea de dejar una evidencia escrita.

8 - Épica

Uno de los contenidos de las historias medievales era las aventuras de expedicionarios que viajaban por el mundo y el sinfín de situaciones en las que se veían envueltos. Tal es el caso del Cantar del Mío Cid, Las historias del rey Arturo, La canción de Rolando y otras, que son enriquecidas por relatos de autores que viajaron también.

9 - Cuentos y fábulas

Había espacio dentro de una historia épica para pequeñas historias anecdóticas con un mensaje moralizante, chistoso o religioso. Pequeñas historias orales que luego fueron añadidas a la historia principal en forma escrita.

10 - Obras de autores femeninos

Aunque escasas, la mayoría de las obras femeninas fueron hechas por monjas, algunas de ellas hechas santas a posteriori, y reflejaban sus reflexiones revelaciones y oraciones.

11 - Lírica tradicional

Se refiere a la composición dispuesta para ser cantada. Entre sus temáticas características se encuentran: boda, cosecha, romería, pero predominantemente el amor. Su estructura comienza por un lamento por la pérdida o tardanza del amado por parte de la enamorada. Este sentimiento se confía en algún familiar o amigo cercano. Luego el desenlace con el encuentro con el ser esperado. La estructura métrica tenía dos vertientes, la paralelística que repite los versos cambiando solo la palabra de rima, y la zejelesca que se estructura en un estribillo, versos monorrimos, versos que riman con el estribillo y nuevamente el estribillo.

2.0 El Renacimiento - Trasfondo histórico (España siglos XVI-XVII)

- El matrimonio de Fernando e Isabela unió dos regiones importantes de la Edad Media hispánica: Cataluña y Castilla. Con su unión, se pudo terminar la Reconquista, tomando el último reino musulmán en Granada en 1492.
- En 1492 también apareció la primera gramática del castellano, obra del humanista Antonio Nebrija (1441-1522) que sirvió para dar una unificación lingüística al nuevo estado.
- El descubrimiento de un Nuevo Mundo por Colón en 1492 y la proclamación de Martín Lutero (1483-1546) en 1517 criticando la corrupción de la Iglesia católica.
- La conquista representó diferentes oportunidades para los distintos sectores e instituciones: para los colonos representaba la posibilidad de mejorar su estatus social y enriquecerse; la Corona buscaba el prestigio de poseer un imperio tan rico e inmenso; la iglesia veía a los indígenas como almas dispuestas para la evangelización.
- La Corona española, aliada con el Vaticano, se opusieron rotundamente a la reforma de la iglesia que pedía Lutero.
- Los judíos conversos llevaban una vida precaria con temor de ser escrutados por la Inquisición.
- Los moriscos, quienes se dedicaban en gran medida a la agricultura y que generalmente no se habían convertido al cristianismo.
- Los nobles e hidalgos adoptaron unas normas absurdas y extravagantes respecto al honor y el trabajo. La riqueza se tenía que conseguir a base de la herencia; el negocio, los oficios manuales y el emprendimiento comercial no se estimaban.

2.1 La literatura en España (El Siglo de Oro - El Renacimiento siglo XV y XVI/El Barroco siglo XVII y XVIII)

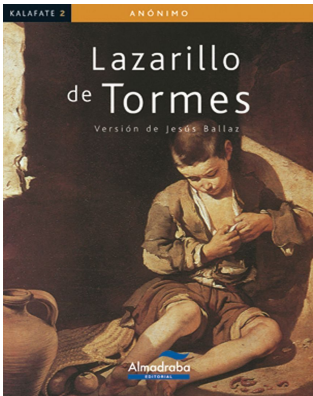
- El **Siglo de Oro** o **Siglo de Oro Español** fue un período de florecimiento de las artes y la literatura en la España de la dinastía de los Austrias o los Habsburgos. Se trata de un período sin fechas delimitadas, usualmente superior a un siglo a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista española, alrededor de 1492, y sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca.

- Fue un período histórico de relativa fortaleza política española, dominada por el espíritu de la contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia Española, de manera que se trató de un período esencialmente católico, pero que le brindó a España el reconocimiento y la admiración internacionales.
- Se suele pensar que el primer siglo corresponde al Renacimiento y el segundo al Barroco.
- El hombre se dedica con pasión al arte, ciencia, la música, la poesía, la filosofía, el deporte, etc., para conseguir esa totalidad humana que era el signo de la época.
- El primer gran fruto del Renacimiento se dio en 1499 con una obra sin antecedentes en la literatura europea, *La Celestina* de Fernando de Rojas (¿1470?-1541). Todo en *La Celestina* es original y un patente reflejo de una nueva forma de pensar y escribir.

2.2 La poesía del Renacimiento

- En el campo de la poesía se observan los intentos de incorporar a la poesía castellana las formas de expresión italianas.
- Garcilaso de la Vega (¿1501?-1536) no fue el primero en emplear el soneto, pero incorporó la impresionante musicalidad y delicadeza de sus versos, quien divulgó y estableció esa métrica para la expresión culta hispánica. Garcilaso también escribió églogas que son composiciones bucólicas de pastores donde se relata tiernamente la elaborada filosofía amorosa del Renacimiento.
- Mientras tanto, otro estilo de poesía con raíces más autóctonas se elaboraba con más pureza y menos retórica.
 - Fray Luis de León (1527-1591) escribe una lírica que se vale más de auténticos sentimientos humanos en vez de reelaborar los temas y tópicos clásicos.
 - Santa Teresa de Ávila (1515-1582) y San Juan de la Cruz (1542-1591) encuentran la expresión mística. El anhelo y la capacidad de unirse espiritualmente con Dios manifestándose esta lírica.
 - Estos autores representan el pináculo de la poesía mística del cristianismo.

2.3 La novela picaresca

- En 1554 apareció en Holanda una obra anónima en prosa, *Lazarillo de Tormes*, que se disfrazaba como una auténtica autobiografía de un vagabundo (o pícaro) español y su lucha para sobrevivir en la España próspera e imperial.
 - La novela claramente expresa su desilusión con el estado moral del país. La heterodoxia y la severa crítica clerical de la novela hicieron que su lectura fuera prohibida en España.
 - El éxito estrepitoso del *Lazarillo* provocó una serie de abundante de novelas denominadas ‘picarescas’, muchas de las cuales siguieron el tono cínico y crítico de su modelo.
 - Al ser una ficción que pretendía ser real, la novela moderna tomó su primer paso.
 - La exportación de estas novelas españolas a Europa estimuló la producción de las primeras novelas inglesas y francesas.

2.4 Miguel de Cervantes

- El gran autor español Miguel de Cervantes (1547-1616) le debe mucho a la novela picaresca. En su famoso y transformadora novela, *Don Quijote de la Mancha*, el autor insiste que su obra se basa en crónicas y documentos fidedignos, ayudando a borrar los límites entre lo que es verdad y lo que es ficción.
- En la novela, además se emplea una estructura episódica como la de la picaresca, y se percibe claramente el desarrollo de los personajes.

- El tema central de la obra es la noción que las apariencias engañan y que la realidad es inestable y depende del punto de mira de cada individuo. Es un discurso universal que Cervantes exploró de múltiples formas.
- La confusión entre realidad y ficción se contrapesa con una mezcla de profundidad y humor: la locura y el idealismo de Don Quijote ante el sentido práctico y prosaico de su escudero Sancho Panza.
- *Don Quijote* encarna lo mejor de la expresión literaria de la España del Siglo de Oro: una fórmula narrativa original; un estilo pulcro, elegante y melódico; una crítica velada de la España imperialista.

2.5 El Barroco

- El barroco se originó a principios del siglo XVII, en una época en que Europa estaba afectada por la llamada Guerra de los 30 años (1618-1648) pero también por múltiples revueltas y revoluciones locales.
- Además, eran frecuentes las muertes por la peste. En este contexto de violencia y muerte, surge esta forma de arte que transmite no sólo el dolor con mayor intensidad, sino también el amor por la vida.
- Por otro lado, la Iglesia Católica experimentaba su primera crisis, por lo que buscó convertir sus templos en lugares con multitud de esculturas que inspirarán fervor religioso. El estilo barroco, que comenzaba a surgir, respondía a estas necesidades. Es decir que el barroco encontró su origen en causas sociales y el impulso necesario en causas religiosas.
- La literatura del barroco expresa escepticismo y pesimismo. Recurre a múltiples recursos retóricos, como las alegorías y las metáforas, y su lenguaje es recargado y suntuoso, con multitud de adjetivos. En esta época comienza a abandonarse el latín y a utilizarse las lenguas vernáculas.
- La vida es presentada como una lucha, o en otros casos como un sueño, una ilusión o una mentira.

- Entre las obras barrocas se encuentran el Don Quijote, de Miguel de Cervantes, la Fábula de Polifemo y Galatea (1613) de Luis de Góngora y el poemario Parnaso español (1648) de Francisco de Quevedo.
- La literatura dramática del barroco muestra características similares a otras formas literarias del barroco, como la multitud de adjetivos y figuras retóricas. Específicamente el espectáculo teatral se vio modificado porque por primera vez se dividió la platea del escenario.
- La escenografía se volvió más compleja y con el objetivo de crear una ilusión de realidad, pero al mismo tiempo mostrando prodigios y valorizando la composición visual del espectáculo.
- El teatro barroco se desarrolló principalmente en España, con autores como Tirso de Molina y Lope de Vega.

Existen tres tipos de temas en el estilo barroco:

- Por un lado, es muy frecuente la temática religiosa ya que fue durante más de un siglo el estilo más fomentado por la Iglesia Católica.
- Por otro lado, parte de este arte tenía un contenido político ya que tanto en la arquitectura como en la música o la pintura podía exaltar figuras políticas y reyes.
- Y en menor medida su temática era burguesa, con escenas cotidianas y paisajes.

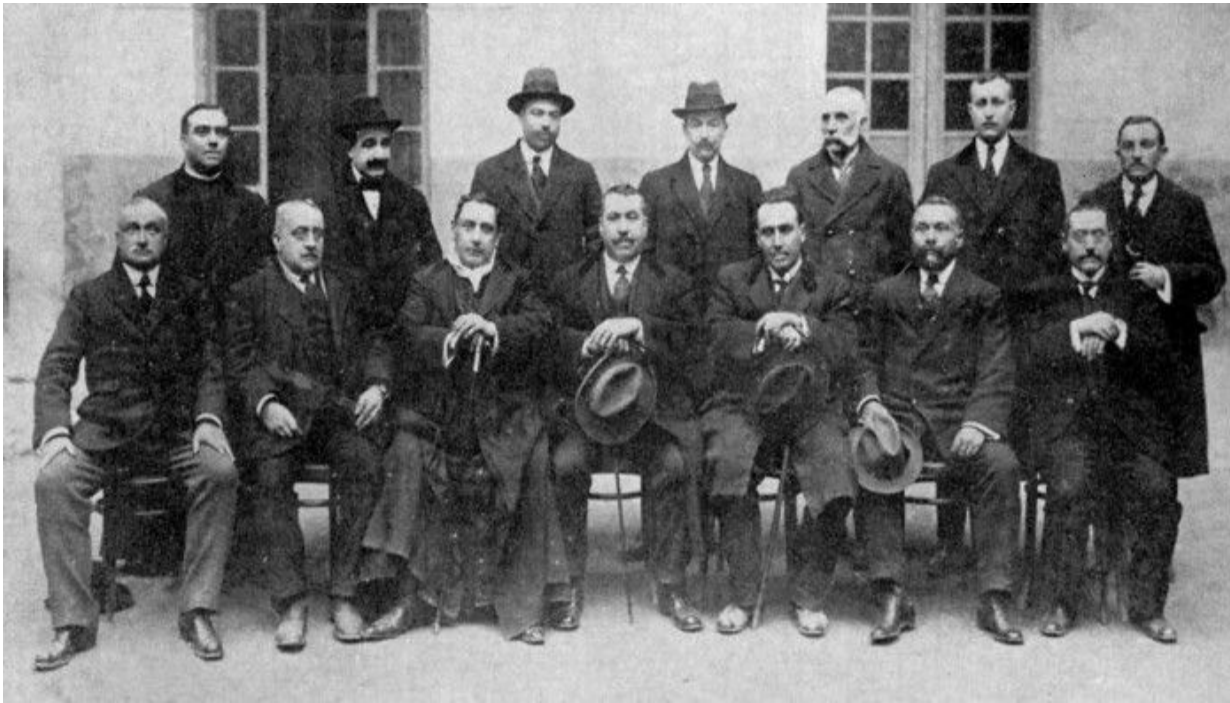
3.0 El Romanticismo - La Literatura

- El Romanticismo es el movimiento cultural que inaugura la época moderna. En esencia, el Romanticismo destruye el orden y las reglas del clasicismo que habían regido la cultura europea desde del siglo XV, prefiriendo una expresión artística sin restricciones.
- En el clasicismo, por lo general, el autor no siempre usa su obra para expresar sus propios sentimientos, pero el Romanticismo funde por completo la vida y el sentimiento personal con el arte. El movimiento artístico corresponde a los cambios políticos y sociales que ocurrían entre el siglo XVIII y XIX.
- Uno de los autores más importante del Romanticismo literario es Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), quien escribió tanto leyendas como poesías muy reconocidas.

3.1 El Realismo y el Naturalismo

- La novela realista y naturalista se produjo para satisfacer las necesidades de entretenimiento de la nueva burguesía urbana que la Revolución industrial había creado.
- El Realismo es un movimiento que define la segunda mitad del Siglo XIX y que supone el acercamiento de la literatura a la realidad social, siendo el decaimiento de las ideas románticas.
- El escritor deja la exaltación de lo romántico por el análisis y la crítica, manteniendo una visión objetiva de aquello que describen.
- La escritora Emilia Pardo Bazán (1851-1921) también luce en este género.
- El Naturalismo intensifica el papel del medio ambiente en la formación del individuo, y considera también los genes y la herencia.

3.2 La Generación del 98

- La generación del 98 (o generación finisecular) estaba compuesta por un grupo de escritores y poetas españoles que se distinguieron por la crisis moral económica y política que sufrió España luego de perder la guerra entre este país y EEUU entre los años 1864 y 1876. Este grupo de noventayochistas dejaron su huella y colaboraron en la renovación literaria de fines del siglo XIX.

- Dado el contexto histórico, la generación del 98 tuvo una postura marcadamente crítica ante las normas sociales y la situación política de aquel momento. A modo de *resumen*, exponemos a continuación las principales características, y sus principales *representantes*.

- Fin del imperio colonial español. Tras la derrota de la guerra entre España y EE.UU, se

declara (en 1898 y bajo el tratado de París) que el control de Filipinas, Puerto Rico y Cuba pasaría a manos de los Estados Unidos. Esto generó una gran indignación que se expresó en los españoles a través de esta generación. Así se dividió a los escritores de esta época en dos grupos: Los modernos y la Generación del 98

- Miguel de Unamuno (1864-1936) elevó el ensayo a un nivel intelectual y artístico.
- Antonio Machado (1875-1936) y Juan Ramón Jiménez (1881-1958) recibieron el influjo de Rubén Darío (1867-1916), quien visitó España e importó una nueva poesía que rechazaba la cursilería y pedantería de la poesía en boga.
- La obra de Machado sigue siendo una de la más inspiradoras y más apreciadas por el pueblo español.
- Juan Ramón Jiménez, que pocas veces se menciona como parte de la Generación, participó primero en la revolución modernista y luego en la de la vanguardia.

3.3 El Modernismo

- El modernismo es un movimiento artístico que data de fines del siglo XIX. Fue este el primer fenómeno de renovación cultural de alcance internacional, ya que se manifestó a través de la obra de creadores provenientes de países de Europa y de Hispanoamérica, quienes mantenían entre sí fuertes vínculos.
- El modernismo trascendió principalmente como corriente literaria, su principal impulsor fue el poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916). Sin embargo, no son pocos los que piensan que el modernismo va más allá de las letras, y da cuenta de un estado de ánimo general de asfixia cultural y de necesidad de cambio social como reacción contra el realismo. El modernismo reivindica lo exótico y exquisito. Hay un decidido interés en explorar nuevas formas de expresión estética. Y ello obedece a lo que se suele denominar “ansiedad de fin de siglo”.

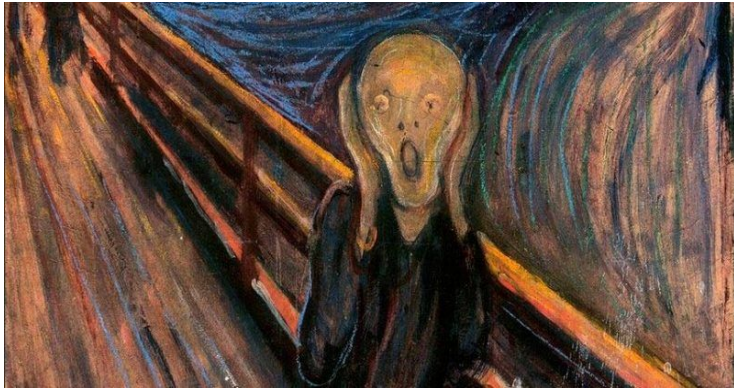
- El modernismo surge en una época en la cual se estaban produciendo importantes cambios de gran impacto político y social, entre ellos la revolución industrial, con todo lo que eso trajo aparejado (hacinamiento en ciudades, tensiones cívico-militares, etc.). Los modernistas ven cierta vulgaridad en la sociedad industrial, a la que intentan oponerse exaltando la *belleza* y la *armonía*.

- Es importante destacar que hasta entonces, las ideas y expresiones del arte se desarrollaban en los países centrales (Francia, Italia, España) y desde allí se irradiaba al resto del mundo. Con el modernismo este fenómeno se invierte por primera vez.
- El modernismo se opone a la vulgaridad y el mal gusto, atribuidos a la figura del burgués, que creció al amparo de la industrialización.
- El modernismo rompe con la estructura de verso característica de la poética vigente, al empezar a utilizar el verso libre, no sujeto a rima ni a métrica alguna.
- Cambia radicalmente el modo de escribir, introduce palabras antes vedadas a la poesía, también galicismos, arcaísmos y latinismos. Se utilizan palabras cultas y diversas figuras retóricas.

3.4 El Vanguardismo

- La vanguardia es una reacción a la crisis política e económica que produce la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el triunfo del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, así como la Gran Depresión de 1929.
- En los primeros treinta años del siglo XX hay grandes tensiones entre los países de Europa, no sólo por la Primera Guerra Mundial (entre 1914 y 1918) sino también por el surgimiento de ideologías socialista que dieron origen a la Unión Soviética (1917). Las épocas de prosperidad económica se alternaban con largos períodos de recesión. En esta época la población se encontraba con:
 - Nuevas formas de percibir la realidad: gracias al nacimiento del cine.
 - Nuevas formas de percibir el espacio: gracias a los nuevos y más rápidos medios de transporte.
 - Una realidad constantemente cambiante: La industrialización a gran escala cambiaba el ámbito cotidiano, y las nuevas tecnologías se aplicaban tanto en la vida diaria como en los enfrentamientos armados.

- Nuevas formas de entender al ser humano: los descubrimientos de Sigmund Freud sobre el inconsciente cambiaron no sólo la psiquiatría sino también la ciencia médica en general e incluso la filosofía.

- Nuevas formas de entender la sociedad y la economía: gracias a las críticas aportadas por Karl Marx.
- La vanguardia se hace más evidente en la poesía, en que se utiliza el azar como principio estético y se rechaza toda regla de versificación. La estructura de la novela y el cuento es desafiado.
- En literatura, el tiempo cronológico deja de ser importante y se reemplaza por un tiempo subjetivo.

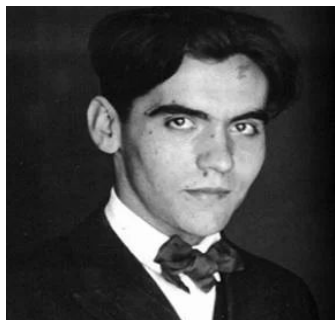
Corrientes vanguardistas:

- Impresionismo: Buscar el paisaje y la naturaleza. Usar el color como poder expresivo.
- Expresionismo: Expresión de los sentimientos y sensaciones.
- Fauvismo: Usar el color puro. Se toman temas sin importancia, principalmente de la naturaleza. Gran contraste entre colores.
- Dadaísmo: Ir en contra de toda lógica. Utilización del azar.
- Ultraísmo: En literatura, uso de nexos y adjetivos inútiles. Ir en contra de las reglas.
- Surrealismo: Con el objetivo de crear un nuevo individuo, mezcla el sueño, la realidad y el arte.
- Cubismo: Alejarse de la representación literal de la realidad. Presentar múltiples puntos de vista de un mismo objeto al mismo tiempo. Uso de figuras geométricas.
- Futurismo: Fundado por Marinetti. Primer movimiento artístico que se organiza como tal. Rechazo a todo lo anterior, principalmente a los museos.

3.5 La literatura de la posguerra civil (España)

- La literatura del franquismo se denomina a veces la de la posguerra.
- Muchos poetas que vivieron la Guerra murieron como Antonio Machado y Federico García Lorca.
- En el franquismo se produjo una rica narrativa orientada al realismo social y situaciones morales y hasta con algunas innovaciones y experimentos.
- La poesía de la época abandona mucha de la experimentación de la generación anterior, pero se expresa en un tono claro de gran intensidad lírica.

3.6 La Generación del 27

- A pesar del clima político y social del país, un conjunto de escritores que se agrupaban bajo el nombre de generación del 27 unieron la tradición de la literatura española (cancioneros, poetas de los siglos de oro) y las nuevas corrientes de vanguardia que se adaptaron a España.
- Nace principalmente de la relación de amistad en 1927, cuando se conmemoraron los trescientos años de la muerte de Góngora.
- Esta generación viene llamada la edad de plata. Se manifestaron contra el modernismo y la tradición del siglo XX.
- Tenían gran formación académica pero no les gustaba ser formales.

4.0 Hispanoamérica - Trasfondo histórico

- Se puede decir que la época moderna en Hispanoamérica empieza con los movimientos de independización de España en la década de 1810. Los colonos se aprovecharon de la invasión napoleónica de la Península de 1808 y el caos interno que produjo para empezar a emanciparse.
- Los líderes de estos movimientos eran criollos ilustrados que admiraban los logros de las colonias inglesas al norte, que en 1776 habían formado una unión democrática.
- En Hispanoamérica se había sufrido más de tres siglos de colonización y se había creado una sociedad pluralista mestiza con grandes divisiones sociales.
- El sueño de Simón Bolívar (1783-1830) de formar unos estados unidos del sur igual a los del norte se disolvió pronto; los caudillos de las diferentes y numerosas regiones del vasto territorio americano quisieron imponer su propia autoridad, y los ricos criollos vieron su forma de vida amenazada por el espíritu democrático y progresista que las nuevas constituciones proclamaban.
- A finales del siglo XIX, los Estados Unidos empezó a extender su influencia en Hispanoamérica tanto política como comercialmente.
- A la Guerra con España de 1898, que le concedió Cuba y Puerto Rico a los Estados Unidos, siguió la invasión de Panamá de 1903 para controlar el canal y así todo el comercio que tenía que pasar por el istmo.
- Fue la reacción negativa del pueblo hispanoamericano hacia estas intervenciones que produjo un espíritu 'antiyanqui' que ha perdurado hasta nuestros días.
- México fue el primer país en intentar una revolución social. En 1910 el pueblo mexicano se sublevó contra el dictador Porfirio Díaz (1830-1915), quien había privatizado grandes recursos del país.

4.1 El Realismo, Naturalismo, Criollismo e Indigenismo

- El deseo de crear una literatura nacional se ve también en los movimientos narrativos de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas obras abarcan diferentes temas.
- La Revolución ha seguido fascinando a escritores mexicanos más jóvenes como Octavio Paz (1914-1998) y Carlos Fuentes (1928-2012).

4.2 La literatura del siglo XX

- No resulta nada fácil resumir las corrientes literarias del siglo XX hispanoamericano. Es necesario hacer un panorama de la literatura del siglo XX en general y por género.

4.2.1 La poesía del siglo XX

- Los conflictos en Cuba y Panamá entre 1898 y 1903, la Revolución Mexicana, los horripilantes conflictos en Europa de 1914 y 1939, y la crisis económica de 1929 contribuyeron todos a fomentar una rebeldía en las artes en que los vínculos entre la obra y la experiencia humana desaparecieron.
- El argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) vivió en París y en Madrid y desde allí aprendió la nueva estética y se apuntó a las filas de los distintos movimientos. Borges al Ultraísmo en Madrid.
- Mientras en Argentina, Borges publicó el libro de relatos *Ficciones* (1944) donde juega con lo real y lo irreal de un modo genial y original.
- Otro discípulo, el chileno Pablo Neruda (1904-1973), quien se había iniciado dentro de la religión modernista, empezó a cultivar una poesía surrealista a partir de 1925.

4.2.2 La narrativa del siglo XX (El Boom)

- Desde el Modernismo no había habido un movimiento literario que echara raíces tan profundas ni tan extensas. He aquí ejemplos de los países hispanoamericanos:
 - México, Juan Rulfo (1917-1986)
 - México, Carlos Fuentes (1929-2012)
 - Argentina, Julio Cortázar (1914-1984)
 - Colombia, Gabriela García Márquez (1927-2014)
 - Perú, Mario Vargas Llosa (1936-)

- Es quimérico intentar buscar unas características que unan a los narradores del Boom, ya que su producción va desde el Realismo hasta las deformaciones estructurales y lingüísticas más insólitas de las Vanguardias.
- Así ocurre **el Realismo Mágico**, una forma empleada por García Márquez que ha tenido resonancia internacional.
 - El realismo mágico formó parte de una corriente artística, que incluía la literatura y la pintura, entre otros; originada en el siglo XX por autores de origen latinoamericano.
 - La característica principal del realismo mágico es la alteración de la realidad con acciones fantásticas, que son narradas en un modo realista, dando por sentado la aceptación de estos hechos como reales y verdaderos, tanto para los protagonistas como para el lector.
 - Los relatos del realismo mágico latinoamericano pueden ser relatados en primera persona, segunda personas o tercera persona.
 - Las tramas del realismo mágico suelen estar caracterizadas por desarrollarse en entornos más bien pobres y marginales. Esta es la manera de dar a conocer diferentes realidades, para algunos, desconocidas, desde la postura social del autor.
 - El tiempo es distorsionable y los acontecimientos no suelen sucederse en forma lineal. Esta es, quizá, la característica más

distintiva del realismo mágico y lo que hace al relato más atractivo para el lector.

- El Post-Boom puede verse como la literatura que vino después del Boom y que evolucionó o cambió a partir de éste. A pesar de tener un nombre relacionado con ese movimiento, la novísima literatura no tiene muchos puntos en común con el Boom, más bien lo que se encuentra son diferencias.

- a) Los novísimos abandonan la preocupación por la creación de nuevos tipos de literatura (metaliteratura) como se podía apreciar en las obras de Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes Macías, entre otros

- b) Se prefiere un estilo más directo que es más fácil de leer. Además, se vuelve al realismo y no se encuentran preocupaciones existencialistas, como en las obras de Cortázar.

- c) También se da una preferencia a la narrativa histórica, es decir, la que está basada en hechos reales.
- d) Son de notar que las obras tienen gran precisión histórica, requiriendo investigación sobre la época y el lugar en cuestión.
- e) Muchas obras tratan el tema del exilio, que fue común en los autores que cultivaron este movimiento.
- f) Es de notar también el surgimiento de la literatura femenina y un cambio en el tratamiento de la sexualidad en las obras.