

EL ARTE 1900 (finales XIX – principios XX)

El Modernismo.

Movimiento artístico de difusión internacional cuyo objetivo fundamental fue la renovación estética mediante la búsqueda de la belleza (arte por el arte). Este movimiento afectó principalmente a la literatura y a las artes plásticas. Se desarrolló a finales del S. XIX y se considera extinguido en 1915.

En cuanto a la literatura española, El Modernismo surgió en Hispanoamérica (Nicaragua, Argentina...). Los escritores hispanoamericanos elaboraron una literatura original, con raíces propias, para diferenciarse de la literatura peninsular y porque están orgullosos de sus orígenes y cultura. Su comienzo se considera en 1888 con la publicación de Azul, de Rubén Darío. Su influencia llegó pronto a España, siendo alguno de sus representantes Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.

Influencias:

- Cultura Francesa:
 - Parnasianismo: corriente literaria que busca la perfección y la belleza mediante descripciones coloristas del paisaje, el exotismo y un ritmo y una rima muy marcados.
 - Simbolismo → corriente literaria que busca el sentido oculto, misterioso de la vida, dentro del yo más profundo del poeta o en los elementos de la naturaleza que este contempla → poesía intimista.

- Pensamiento irracionalista (pesimismo) → Amargura vital: producida por el desconocimiento del sentido de la existencia humana.

Temas:

- Huida de la civilización industrial burguesa y exaltación de ambientes exóticos (orientalismo japonés, chino, árabe)
- Idealización de la mitología grecolatina y medieval.
- Erotismo.
- Pesimismo vital por la incertidumbre sobre el origen y el destino del hombre.

Estilo:

- Léxico → Renovación del vocabulario poético con palabras relacionadas con el exotismo y el lujo, alusiones mitológicas (griegas, germánicas, precolombinas...), cultismos, neologismos y mezcla de léxico religioso y erótico...
- Figuras literarias → Predominan la adjetivación, la sinestesia, la metáfora y el símbolo.
- Métrica → Búsqueda de la musicalidad del verso, uso de versos poco usados (9,12,14 o alejandrinos) y renovación de las estrofas (sonetos versos alejandrinos).

Rubén Darío. Nicaragua (1867-1917)

Fue un lector y poeta precoz, se le conoció como el “poeta niño”. Un gran viajero y cosmopolita. Debido a ello entró en contacto con la bohemia francesa y por lo tanto con el parnasianismo y el simbolismo.

Etapas:

- Etapas Parnasiana → A esta época pertenecen Azul (1888) obra compuesta por poemas y prosa poética y Prosas profanas (1896) donde combina el exotismo y la sensualidad. En estas obras se refleja una estética basada en la adjetivación colorista, el ritmo del verso muy elaborado y una rima consonante y sonora.
- Etapas Simbolista → Cantos de vida y esperanza (1905) es la más representativa de esta etapa, en la que se manifiesta una mayor

preocupación por los temas filosóficos (el sentido de la vida, el paso del tiempo) y sociales.

Modernismo Español.

Las referencias a culturas lejanas y exóticas características del modernismo hispanoamericano, van a ser sustituidas por una especie de “exotismo español”, centrado en el folclore andaluz, belleza mágica de la Galicia preindustrial, paisajes de los abundantes pueblos de Castilla.

Los mejores frutos del modernismo español son los que se inspiraron en el simbolismo (literatura intimista, llena de tristeza y melancolía, que abordaba sentimientos y preocupaciones universales como el sentido de la vida o la profunda soledad del ser humano)

Antonio Machado. (1875 Sevilla - 1939 Colliure, Francia)

Hijo de familia culta, estudió en la Institución Libre de Enseñanza. Viajó a París donde conoció a los poetas simbolistas. Tras estallar la Guerra Civil se refugia en Francia, donde muere a los pocos meses.

Etapas:

- Primera Etapa → Poesía simbolista (modernismo). La obra fundamental de esta época: Soledades, Galerías y otros poemas (1903-1907).

En esta etapa el poeta se refugia en su yo interior marcado por la frustración amorosa y busca una respuesta a los grandes enigmas del ser humano (el paso del tiempo, la existencia de Dios, la muerte), pero esta reflexión interior en busca de la verdad a las grandes preguntas del ser humano no da fruto y todo se vuelve soledad y angustia. Pesimismo existencial.

Para Machado, la poesía es “un diálogo del hombre con su tiempo” (pasado, presente y futuro).

Símbolos de machado:

- Camino: simboliza la existencia humana entendida como un recorrido lineal que conduce a un final incierto.
- Espejos: ilusiones y sueños frustrados.
- Tarde: representa la soledad y el apagamiento de la vida.

- Río: simboliza el fluir del tiempo, el mar nos hace conscientes de la muerte.
- Noria / fuente: eterno retorno. O monótono volver a empezar al que están sometidos el día y la noche, las estaciones del año, o la propia existencia humana.
- 2ª Etapa: poesía de compromiso cívico (superación del modernismo).
Obra principal Campos de Castilla (1912-1917).
En esta etapa el poeta se abre al mundo y se identifica sentimentalmente con el paisaje castellano y al contemplarlo reflexiona sobre el pasado, presente y futuro de España.
(conectando directamente con los pensamientos de la Generación del 98)
Mantiene una actitud crítica denunciando las causas de la decadencia española. Su relación con España (centrada en Castilla y Andalucía) lo lleva al optimismo social y político. Fe en el futuro (ideas republicanas y socialistas)

Juan Ramón Jiménez (Del Modernismo a la poesía pura)

Se caracteriza por su extraordinaria sensibilidad, fue admirador de Rubén Darío desde muy joven.

En 1914 publicó Platero y yo, ejemplo de la prosa poética modernista y una de las obras más traducidas de la literatura española.

Etapas:

Etapa influenciada por el modernismo, su estilo se basa en la adjetivación y en el uso de metáforas y palabras coloristas, al igual que una esmerada elaboración de la rima, métrica y ritmo del verso.

- Primera etapa (1898 – 1915) Búsqueda de la belleza.
 - Pretende captar la belleza del mundo a través de los colores, los aromas y todas las cualidades sensibles de los objetos. Pronto se da cuenta de que esa belleza exterior sensible es efímera porque es destruida por el paso del tiempo.
 - Símbolo: la rosa.
 - Obra: La soledad sonora

Superación del modernismo: en estas dos etapas nos vamos a encontrar ante una poesía pura y desnuda, elimina los adornos literarios porque pretende captar la esencia de las cosas. Adopta el verso libre. Los poemas serán cada vez más breves y algunos estarán escritos en prosa.

- Segunda etapa (1916-1936) Búsqueda del conocimiento.
 - Se propone buscar algo más duradero y profundo que la belleza exterior. Ese algo es la esencia de las cosas, formada por la belleza interior y el bien que hay en ellas. Pero la esencia es algo abstracto y no se puede percibir por los sentidos sino por la inteligencia.
El poeta construye un nuevo yo olvidando su biografía personal. Juan Ramón representa a un tipo de artista que se aísla del mundo y entrega su vida a la realización de su obra.
 - Símbolo: el mar.
 - Obra: Diario de un poeta recién casado.
- Tercera etapa (1937-1958) Búsqueda de la eternidad.
Su nuevo yo es muy abstracto, y el poeta siente soledad e incomunicación, es consciente de ser de carne y hueso, por lo tanto, sujeto a la muerte.
Para superar esta soledad y alcanzar la ansiada eternidad, el poeta funde su conciencia con el Todo o la conciencia universal.
 - Obra: Dios deseado y deseante.

GENERACION DEL 98.

1898 es conocido como el año del desastre, pues España pierde todas sus colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La crisis de finales del XIX fue social, política y económica.

El grupo del 98 está conformado por: Miguel de Unamuno, Pío Baroja, José Martínez Ruíz “Azorín” y Ramiro de Maeztu.

Estos autores van a reflexionar acerca de la situación del país, de las causas de “los males de España” con el propósito de reconducir la situación. Sus soluciones pasaban primero por una revolución marxista y anarquista y mas tarde se inclinaron por reformar el país mediante la educación de la población. A partir de 1910, viendo los escasos logros, se dedicaron a reflexionar sobre temas existenciales, filosóficos o religiosos y a la contemplación lírica del paisaje.

Es a partir de este momento cuando se incluye a Machado dentro del grupo.

Los noventayochistas:

- Acertaron cuando consideraron que la regeneración del país pasaba por la educación y su acercamiento a Europa.
- Erraron cuando consideraron que la esencia de lo español era castilla, y también al intentar demostrar que el carácter o manera de ser de los pueblos está determinado por el paisaje.

Los autores del 98 muestran un afán renovador con respecto a la novela, rechazan el estilo e ideología de la novela realista-naturalista. Abren el camino a la novela experimental, lo que hace que se convierta en literatura elitista y para minorías.

Sus características:

- Hilo argumental débil, al que se asocian numerosas anécdotas y reflexiones del autor.
- En cuanto a la estructura no existe un plan previo, la novela es un fragmento de la vida, a veces con final abierto.

- El narrador suele combinar la 1ª y 3ª persona, y el monólogo interior.
- Personajes cuyo retrato psíquico va a ser superficial (personalidad desdibujada). Descripciones físicas subjetivas de los rasgos más destacados. (impresionistas o caricaturescas)
- La ideología: subjetivismo, enfoque existencial y pesimismo ante la vida y la sociedad.

Autores:

Miguel de Unamuno: (1864 Bilbao - 1936 Salamanca)

Filosofo y escritor. Es uno de los intelectuales mas importantes de su época. Destacó por su rebeldía.

Temas filosóficos de Unamuno:

- La libertad humana: compara el poder de Dios sobre los seres humanos con el del escritor sobre los personajes que inventa.
- La educación de los jóvenes no puede basarse solo en la ciencia; para crear una personalidad madura y plena; son necesarios también el amor, los sentimientos, los valores éticos y morales.
- El carácter del español: reflexiona sobre el espíritu cainita que lleva al enfrentamiento entre hermanos.
- Necesidad de Dios: defiende la fe religiosa como un consuelo para superar el sentimiento trágico de la muerte y de la nada.

Ejemplo de ensayos: La agonía del cristianismo y En torno al casticismo.

La novela filosófica de Unamuno:

Unamuno renovó la novela española concibiéndola como un instrumento para expresar sus ideas filosóficas y no como un género para contar la acción narrativa o argumento; la denominó humorísticamente nivola.

Entre las mas conocidas están: Amor y pedagogía (1902), Niebla (1914) y San Manuel Bueno, mártir (1930)

Pío Baroja (1872 – 1956)

Es difícil definir a Baroja desde el punto de vista ideológico, ya que fue esencialmente un escéptico. A pesar de su condición de ateo y anticlerical, se mostró crítico con la República. Su novela Miserias de la guerra, fue prohibida

durante el franquismo, en ella denuncia la barbarie de los dos bandos contendientes.

Él mismo organizó sus novelas en trilogías. Destacan: La tierra vasca y Lucha por la vida.

Sus novelas mas conocidas son Zalacaín el aventurero (1900), Camino de perfección (1902), La busca (1904) y El árbol de la ciencia (1911)