

Tema 20. La literatura del siglo XX

➤ La estación de salida

Para comenzar este viaje hemos seleccionado unas cuantas "estaciones". Hay muchos lugares más, elegimos estos porque han sido fundamentales en la historia de nuestra literatura y por eso te los traemos aquí:

- París: llegó a convertirse en símbolo de cultura. No hay escritor, pintor, artista en general que no haya pasado por esa fantástica ciudad. Algo debe tener.
- New York: a principios del siglo XX se convirtió en el símbolo de la innovación, de lo revolucionario...
- Madrid, Bilbao, Barcelona: vamos avanzando en el tiempo y nos encontramos con tres ciudades que acogieron la inmigración interior de nuestro país. Fueron otros momentos de crisis.
- "Al otro lado del charco": Desde el siglo XIX la literatura hispanoamericana se hizo un lugar en el panorama literario mundial.

Primera estación: París

Puedes pasearte por el París más romántico si observas el vídeo que aparece a continuación. La canción que vas a escuchar lleva por título *La bohème*, todo un mito de una época. ¿Quién no ha querido ir a esa ciudad? Es normal, y no es de ahora. Por la ciudad del amor pasaron la mayor parte de los artistas desde finales del siglo XIX.

También los **jóvenes modernistas** llevarían a la práctica una idea genial: la creación literaria es una gran magia en la que combinamos palabras para conseguir efectos sorprendentes. **Nada es como es, sino como uno lo ve**. El principal representante del Modernismo fue el escritor nicaragüense **Rubén Darío**. Estos jóvenes modernistas harán de la literatura su propia vida.

En España, el "**desastre del 98**", es decir, la pérdida de las últimas colonias, hizo que algunos escritores modernistas tomaran conciencia de la decadencia española, adoptando una actitud crítica ante la realidad en que vivían. Forman la llamada **Generación del 98** o Grupo del 98. Libros de viajes y de poesía, crónicas periodísticas, ensayos y novelas, tendrán como punto de referencia y como tema las tierras y las gentes de Castilla.

El más original de estos escritores fue **Valle-Inclán**. En la obra principal de este gallego, *Luces de Bohemia*, hace una caricatura de la realidad que él llamará **esperpento**. El vasco **Pío Baroja** fue sobre todo novelista. Una de sus obras más conocidas es *Zalacaín el aventurero*; su protagonista es un muchacho inquieto y aventurero.

El **Modernismo** es un movimiento literario de principios de siglo XX que inició Rubén Darío y que se desarrolló en los ambientes del París de la época. Dentro de este, en España se desarrollará otro movimiento llamado **Generación del 98** cuyo tema principal será el problema de España. Los autores más representativos de esta época serán Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez en poesía y Unamuno, Baroja, Azorín y Valle Inclán en la prosa.

Segunda estación: New York

La idea de la magia de las palabras la recogerá un grupo de jóvenes escritores: Rafael Alberti, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Federico García Lorca... Han pasado a la historia con el nombre de **Generación del 27**. Como dijo el maestro **Juan Ramón Jiménez**, "El poeta trabaja con palabras, como el químico con sustancias en el laboratorio". Estos jóvenes tienen muchas aficiones: les gusta el cine, la pintura, la música, las posibilidades de la ciudad.

El siglo XX ha sido especialmente doloroso para la Humanidad: revoluciones, guerras, derrumbamiento de los regímenes comunistas, y en nuestro país una horrible **guerra civil** que duró tres largos años. Las cicatrices llegan hasta hoy. Muchos escritores han sido la **conciencia del siglo** pasado y se han comprometido con el dolor que asola el mundo. El autor de la obra *Pido la paz y la palabra*, **Blas de Otero** escribió los versos que tienes debajo. Sus palabras también son duras.

Después del Modernismo, encontramos un grupo de poetas que seguirán al gran poeta Juan Ramón Jiménez. Hablamos del **Grupo del 27**, conjunto de poetas entre los que encontramos a Federico García Lorca, Rafael Alberti y Luis Cernuda.

La **guerra civil** vendrá a truncar la vida de nuestro país. Durante la guerra y en la primera posguerra tenemos que señalar como importante poeta a Miguel Hernández, cuya obra muestra los horrores que la guerra hizo en la sociedad.

En los cincuenta se abre una nueva etapa en la literatura, conocida como la **poesía y la novela social**, en la que los autores pasarán de hacer obras subjetivas y de un solo personaje a retratar a toda la sociedad. Poetas como Gabriel Celaya o Blas de Otero o novelistas como el premio Nobel Camilo José Cela, son buena muestra de este período.

Los años 60 son los años del desarrollo y de la emigración. Fueron muchos los españoles que salieron del país buscando un futuro mejor. El nivel de vida en la España de los 60 comienza a subir. Empiezan a llegar **turistas** que traerán consigo nuevas ideas y costumbres que la dictadura ya no puede frenar. Bilbao, Madrid y Barcelona serán las principales ciudades de destino de la emigración interior. Mientras, la literatura **experimenta** nuevas técnicas y procedimientos aprendidos de los escritores extranjeros.

Poesía

La poesía seguirá preocupada por los problemas sociales pero incorporará otros temas y novedades formales. Destacan autores como **Jaime Gil de Biedma**, **José Agustín Goytisolo** y **Ángel González**. La poesía de **Luis García Montero** se centra sobre todo en lo cotidiano, de ahí que se hable de **poesía de la experiencia**. Es un gran ejemplo de la poesía que se escribe en los últimos años en nuestro país. El poema que te proponemos lleva un título muy sugerente: *Bajo una lluvia fría de polígono*.

En enero de 2008 falleció el poeta **Ángel González** a los 82 años de edad. Ha sido uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Como homenaje te proponemos la lectura de un bello poema suyo, *Me he quedado sin pulso y sin aliento*. Si te apetece, después puedes escucharlo en la voz de Pedro Guerra

Teatro

En el teatro soplan aires de cambio, pero será la llegada de la **democracia** (1975) la que provocará la gran transformación en este género. La nota más relevante será la creación de una serie de grupos de **teatro independiente**. Se llaman así porque se quedaron al margen de los circuitos comerciales. Su actividad teatral llega hasta hoy: *Els Joglars*, *Els Comediants* o *La Cuadra* son algunos de los más relevantes. **Fernando Fernán Gómez** con la obra *Las bicicletas son para el verano* o **José Luis Alonso de Santos** con *Bajarse al moro* son ejemplo del teatro en los últimos años.

Novela

Vamos a terminar esta "estación" con los cambios que se perciben en la novela. **Tiempo de silencio** de **Luis Martín Santos** es un ejemplo de la nueva narrativa. Las cosas como son, se trata de obras difíciles de leer porque **no responden a la forma típica** de una novela: no aparecen signos de puntuación, hay varios narradores, se producen saltos en el tiempo...

En el último tercio del siglo se abandona esa experimentación y la novela volverá a ser un relato más o menos ordenado de historias: el andaluz **Antonio Muñoz Molina** es un buen ejemplo. La "excusa" de su novela ***El viento de la luna*** es un viaje, el que realizó en el año 1969 Neil Armstrong a la Luna. El protagonista es un adolescente que asistirá, desde su pueblo, al nacimiento de una nueva época. Aquí tienes un pequeño texto:

En el mundo donde yo nací y en el que es posible que tenga que vivir siempre todo o casi todo es áspero, las manos de los hombres, la pana de sus pantalones de trabajo, los terrones secos, las paredes encaladas, las albardas y los serones de los animales de carga, el cáñamo de las sogas, la tela de los sacos, el jabón basto y casero que fabrican en grandes lebrillos mi madre y mi abuela y pica las manos, y casi no deja espuma, las toallas con las que nos secamos, las hojas de papel de periódico con las que nos limpiamos el culo.

A partir de los 60 se produce una ligera apertura en la dictadura de Franco, lo que supone la introducción en nuestro país de modelos extranjeros.

En **poesía** encontramos un grupo de poetas llamados los Novísimos entre los que destaca el poeta Ángel González y en cuanto a la poesía actual podemos señalar la poesía de la experiencia con Luis García Montero.

En **teatro** podemos señalar el teatro realista con autores de la talla de Antonio Buero Vallejo; el teatro vanguardista con Fernando Arrabal y en las corrientes más actuales encontramos a autores como Fernando Fernán Gómez o Luis Alonso de Santos. También hoy día hay un gran auge del teatro independiente con compañías como La Fura dels Baus, La Cuadra o Els Comediants.

En **novela** asistimos a la llamada novela social que dará paso al experimentalismo de los 60 con autores como Luis Martín Santos. Después en los setenta convivirán diferentes tendencias y autores de la talla de Miguel Delibes, Eduardo Mendoza o Antonio Muñoz Molina, algunos de los cuales seguirán escribiendo en la actualidad.

Cuarta estación: Al otro lado del charco

A partir de la independencia de todos los países de Hispanoamérica su literatura se hizo un hueco, y no pequeño, en la literatura universal. Tenían y tienen mucho que contar. ¿Has oído hablar alguna vez del "**Realismo Mágico**"? Fíjate qué contradicción: es

realismo y es mágico. ¿Cómo es posible? Muy sencillo. Cuenta historias cotidianas, reales, pero con toques mágicos. Esta forma de escribir la llevaron a cabo un grupo de escritores que en los años 60 se conoció como "**Generación del Boom**". Hablar de *boom* ya es significativo, ¿no crees? Seguro que conocerás a **Gabriel García Márquez**, **Mario Vargas Llosa**, **Isabel Allende** o **Carlos Fuentes**.

Los escritores que cultivaron el *realismo mágico* defienden la idea de que la realidad puede llegar a conocerse, no solo a través de la razón, sino por medio del inconsciente, el sueño o la alucinación. Descubren esta forma de percepción de la realidad en mitos, leyendas y relatos orales de las culturas indígenas.

Así comienza ***Cien años de soledad***, del nobel **García Márquez**. Esta novela es una de las más importantes del todo el siglo XX: *Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.*

La Historia de la Literatura Universal del siglo XX no se entiende si no se hace referencia al bonaerense **Jorge Luis Borges**. Fue novelista, poeta, ensayista pero sobre todo destacó en la creación de relatos cortos. En el enlace siguiente puedes leer uno de ellos. Seguro que no te deja indiferente:

- [Funes el memorioso](#)

Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Fue bilingüe desde su infancia ya que su abuela materna le hablaba en inglés. "Georgie", como le decían en casa, tenía apenas seis años cuando dijo a su padre que quería ser escritor. ¡Quién le iba a decir que se quedaría ciego años después! La literatura hispanoamericana se ha convertido a lo largo del siglo XX en un referente.

➤ El regreso del viaje

Lamentablemente se hizo habitual al acabar la Guerra Civil. Y como tantos españoles, muchos escritores también se vieron obligados a abandonar España. El *Stambrook* fue el último barco de exiliados que salió desde Alicante el día 30 de marzo de 1939. ¿Puedes imaginarte qué sentirían las 2.600 personas que iban a realizar ese "viaje"?

Como no podía ser de otra manera, los **escritores exiliados** continuaron su labor literaria en otros países. En sus obras hablaron sobre todo de la tremenda experiencia que fue la guerra, del dolor y de la nostalgia de la patria.

El escritor **Juan Ramón Jiménez** fue uno de los que se marchó. Dicen que lo mejor de su obra lo escribió fuera de España. Su ideal poético fue la **poesía pura**, es decir, le quitamos al poema todo lo anecdótico, toda la emoción que no sea artística y lo que nos

queda es poesía pura. Un poco complicado, ¿no? El poema que tienes a continuación resume su teoría poética. Léelo con atención:

Intelijencia, dame
el nombre esacto de las cosas!

Que mi palabra sea
la cosa misma,
creada por mi alma nuevamente.
Que por mí vayan todos
los que no las conocen, a las cosas;
que por mí vayan todos
los que ya las olvidan a las cosas;
que por mí vayan todos
los mismos que las aman, a las cosas...
¡Intelijencia, dame
el nombre esacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas!

Otros poetas también partieron al exilio. Muchos miembros del **Grupo del 27** como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Emilio Prados o **Rafael Alberti**. Este último vivió varios años en Roma; merece la pena recordar un poema que se titula *Retornos de una sombra maldita*. Sus palabras son duras, repletas de sentimientos. Aquí tienes los primeros versos:

¿Será difícil, madre, volver a ti? Feroces
somos tus hijos. Sabes
que no te merecemos quizás, que hoy una sombra
maldita nos desune, nos separa
de tu agobiado corazón, cayendo
atroz, dura, mortal, sobre sus telas,
como un oscuro hachazo.

Además de los ya mencionados Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Luis Cernuda o Alberti, otros autores importantes del exilio son los siguientes:

- **Francisco Ayala** con novelas como ***Muertes de perro***, en la que trata el tema del poder.
- **Max Aub**, autor de obras tan importantes como ***El laberinto mágico***.
- **Rosa Chacel**, que también escribió lo mejor de su obra lejos de España. ***Memorias de Leticia Valle*** es su obra más conocida.
- **Ramón J. Sender**, el novelista más importante del exilio. Su obra maestra fue ***Réquiem por un campesino español***. En ella narra la historia de un cura en un pueblecito aragonés que recuerda la vida de Paco, el del Molino. Paco fue fusilado en los primeros días de la guerra. Puedes leer un trocito de esta obra haciendo clic sobre el título.

Este viaje llega a su fin. Para terminarlo, te traemos a un autor que ya conocerás. Para él la partida hacia el exilio se convirtió en "su último viaje": **Antonio Machado**. El poeta que hizo continuas referencias al camino en sus obras, que supo transmitirnos la sensación de caminar, se quedó en él. Los restos de Antonio Machado descansan en un pueblecito francés, **Collioure**. Te invitamos a que visites este lugar en su página web: Collioure.com. Por último, deberías visitar la página de estudios machadianos *Abel Martín*. En ella vas a encontrar una antología del poeta sevillano preparada para estudiantes.