

Los personajes son descritos con profundidad psicológica y actúan con libertad. Su comportamiento depende de las circunstancias en que viven y su propia psicología. Hay personajes comunes, viciosos o vulgares. Denuncia los defectos y males que afectan a la sociedad y ofrece al lector soluciones para detenerlos. Cada autor, según sus ideas, muestra lo que para él es un mal de la sociedad; emergía la clase media urbana con mayor educación y el público que consumía literatura iba en aumento: aquí comienza a gestarse el concepto de literatura que responde a las leyes de mercado. Tal como se describió, en el Romanticismo surgieron dos corrientes diferenciadas: la conservadora y la liberal. En la corriente liberal se encuadran Fernán Caballero, Pedro Antonio de Alarcón y José María Pereda; en la corriente liberal tenemos a Benito Pérez Galdós, Alas Clarín, Blasco Ibáñez y Emilia Pardo Bazán. Aún así, podemos trazar una línea en el desarrollo del Realismo español y dividirlo en tres etapas, a saber:

1. Pre-realismo: Fernán Caballero que inicia con *La Gaviota*, Cecilia Böhl Faber y Pedro Antonio de Alarcón.

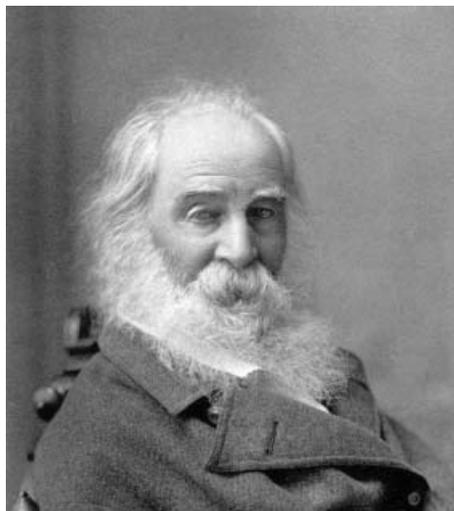
2. Realismo: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín, José María Pereda y Juan Valera.

3. Naturalismo: La obra de Clarín *Su único hijo*, Emilia Pardo Bazán con *Madre Naturaleza* y *Los pozos de Ulloa*, entre otras, Vicente Blasco Ibáñez con *Entre naranjos* y *La barranca* y el tercer período de Galdós.

Los escritores más importantes en este período fueron Leopoldo Alas Clarín y Benito Pérez Galdós.

Los escritores más importantes en este período fueron Leopoldo Alas Clarín y Benito Pérez Galdós. El primero se conoce por ser de espíritu abierto, liberal, anticlerical y republicano; ejerció el periodismo y su obra más importante es *La Regenta*, un drama en tono satírico. La obra de Galdós evoluciona en tres etapas: una primera progresista en donde desarrolla novelas de tesis, en la segunda se vuelca al objetivismo en los ambientes por la influencia que recibe del Naturalismo y una tercera y última en la que muestra una marcada espiritualización, toca la existencia del ser humano utilizando el humor y la ironía cuando describe a la sociedad contemporánea: su obra *Misericordia* pertenece a este período y se inscribe en el Naturalismo. Este desarrollo desde los primeros pasos del Realismo va a derivar en un movimiento que sintetizará el espíritu del siglo XX y comenzará a incluir a las nuevas naciones de América: el Modernismo.

MODERNISMO

Walt Whitman.

El Modernismo es el primer movimiento literario con origen en América Latina. Nace a finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, influido por el Parnasianismo y el Simbolismo francés (la búsqueda de la perfección y la expresión simbólica respectivamente) además de la línea anglosajona norteamericana de la mano de Edgar Allan Poe y Walt Whitman.

El estilo de estas obras se va a caracterizar por la plasticidad en la composición, libertad en la métrica y utilización del color en frases en extremo trabajadas. El Modernismo se convierte en la manera de expre-

Rubén Darío.

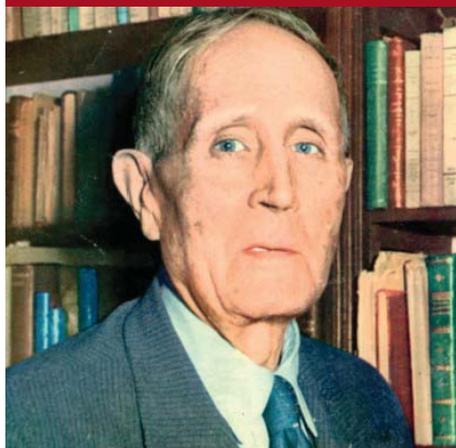
sar que acaban con la rigidez poética, se renueva el vocabulario utilizando expresiones y combinaciones léxicas extrañas, se da un nuevo sentido a la metáfora, la aceptación de las melodías del verso, se rehabilitan fuentes olvidadas. El preciosismo, el exotismo, el recuerdo épocas antiguas, el detalle en lo que se considera bello y el cosmopolitismo crean la literatura modernista: buscan los temas fuera del materialismo, poetizan al mundo, es el arte por el arte. Los artistas van en pos del virtuosismo estilístico y el esteticismo que sugiere, que evoca.

El Modernismo coincide con el desarrollo de ciertas ciudades latinoamericanas que buscaban establecer los rasgos de su propia identidad; por primera vez España mira a América como modelo. Se interesan por las nuevas filosofías de vida adoptando la experiencia de novela histórica y crónica con alusión y locura, se describen ambientes de refinada bohemia que se idealizaban líricamente, se introducen elementos eróticos con mujeres fatales que llevan al hombre a la perdición y la muerte. Comienza a desarrollarse en España, en el año 1898 de la mano del autor más representativo: Rubén Darío.

Nace a partir de un sentimiento de descontento político, que ha llevado a un empobrecimiento de la producción literaria, a causa de la pérdida de Cuba del territorio hispano.

Comienza a desarrollarse en España, en el año 1898 de la mano del autor más representativo: Rubén Darío.

El tema central de las obras modernistas españolas es el Existencialismo; se reflexiona en la situación del país y se utiliza un lenguaje simple. Abunda la crítica que se manifiesta a través de la poesía, la novela y el ensayo pues busca responder a la interrogante de qué es el hombre y hacia dónde se dirige.

Azorín.

Algunos de los escritores españoles modernistas son: Miguel de Unamuno, Azorín, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja (quien destacó como novelista), Valle Inclán (en teatro, creador de el esperpento) y los hermanos Miguel y Antonio Machado con su obra poética.

Hacia el 1900, España tenía 19 millones de habitantes, de los cuales 12 eran analfabetos. Ya desde el 1800, en pequeños grupos de intelectuales, crecieron críticas contra el gobierno de la Restauración. Era una época, en la que abundaban las denuncias al sistema viciado por el caciquismo, a los desequilibrios sociales y a la ineficacia y corrupción del poder.

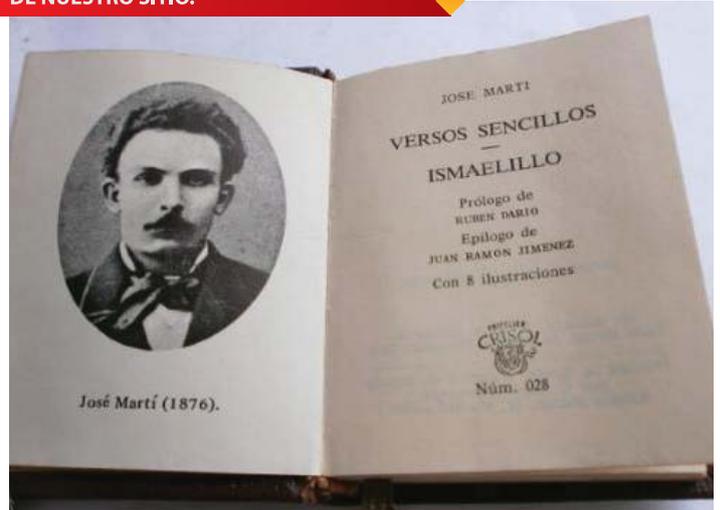
En la sociedad se evidenciaba malestar e inquietud y se conoce por algunos como la crisis de la conciencia europea de fin de siglo. En España, el malestar de fin de siglo deviene en un vuelco hacia el Modernismo surgido en América Latina. Los artistas, rechazan el materialismo, el parlamentarismo de la Restauración y la estética realista. El nuevo movimiento cuenta con una fuerte aceptación, y es visto como una actualización que deja atrás los efectos frustrantes de la crisis de 1890. Surge el radicalismo y el socialismo como voz de las necesidades populares (tras la desintegración del Partido Autónomo Nacional)

Estatua de José Martí.

Rubén Darío.

Ismaelillo.

y surgen grupos contrarios a la alta burguesía liberal (por ejemplo la clase obrera).

El Modernismo está integrado por dos vertientes: la Preciosista y la Mundonovista. El Preciosismo se aboca a los temas exóticos, elementos alejados de la realidad, ciudades distantes, mientras que el Mundonovismo conjuga los temas nacionales, la problemática del hombre, los problemas sociales y los políticos.

El cubano José Martí fue uno de los máximos exponentes de la 1ª generación del modernismo. Su vida estuvo signada por la temprana y constante lucha por la libertad de su patria y los valores morales. Sufrió castigos y destierros, por lo que vivió en España y viajó a Europa. Residió temporalmente en países de América latina y se radicó después en Estados Unidos, donde continuó su trabajo por la resistencia. Hombre profundamente comprometido, su obra simbolista constituía un desahogo y culminaron en escritos como Ismaelillo, Versos libres, Versos sencillos y Flores del destierro. Otro escritor cubano que destacó en el período fue Julián del Casal con Hojas al viento, Nieve y Bustos y Rimas.

La obra del nicaragüense Rubén Darío atraviesa las dos etapas del Modernismo. Sus primeros libros poéticos presentan una raíz romántica con notas de imaginación y fantasía. Fue "Azul" la obra que marcó el comienzo de una 2ª generación modernista. El título es una adhesión al arte simbolista de la sugerencia. La mezcla de lo europeo y lo americano se hace patente en su obra. Los motivos mitológicos, la exaltación de los sentidos, la música y por otro lado sus inquietudes americanas. Rubén Darío difunde y consolida el Modernismo ya que éste alcanza su plenitud en 1888 gracias a sus combinaciones estróficas y rítmicas. En sus obras se aprecia una marcada subjetividad, la búsqueda de la originalidad, el universalismo, la sensualidad y la evasión del mundo material; otras obras en su haber son La Primera Guerra Mundial, Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza.

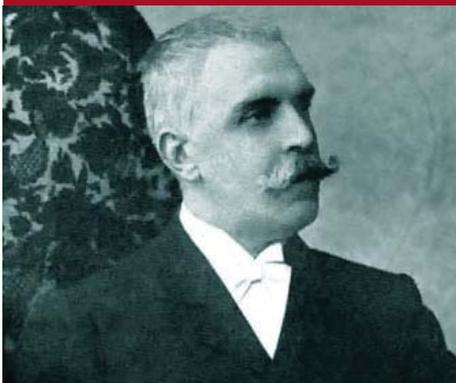
En Argentina los escritores modernistas más destacados fueron Leopoldo Lugones con Lunario sentimental (un antecedente del surrealismo) y, sobre todo, Enrique Larreta con su obra más conocida "La gloria de Don Ramiro" considerada una síntesis de los ambientes argentinos; su estilo se caracteriza por una aguda penetración psicológica y refinamiento en el lenguaje. Menos conocida pero que muestra esa visión argentina entre la propia tierra y Europa es Zogoibi; una novela ambientada en el campo argentino y en donde el protag-

Manuel Gutiérrez Nájera es uno de los escritores más importantes de México en ese período: su poesía está saturada de sensibilidad, elegancia, preocupación filosófica, riqueza melódica y plástica, imágenes y colorido.

onista debe decidir entre su novia criolla y una europea. En Uruguay tenemos a Julio Herrera y Reissing quien en 1899 funda La Revista y en su obra Clepsidras hace gala de humorismo y cierto barroquismo; Carlos Reyes y Delmira Agustini.

Leopoldo Lugones.

Manuel González Prada.

En Colombia José Asunción Silas se caracteriza por el tratamiento de la belleza con cierta musicalidad e irrealidad junto a la sensibilidad de imágenes elaboradas de Guillermo Valencia y José María Vargas Vila.

Manuel Gutiérrez Nájera es uno de los escritores más importantes de México en ese período: su poesía está saturada de sensibilidad, elegancia, preocupación filosófica, riqueza melódica y plástica, imágenes y colorido. Su compatriota Salvador Díaz Mirón Lascas se aboca a las búsquedas formales pero quien sobresale sobre el resto es Amado Nervo; su obra La amada inmóvil lo ubica en la cima del movimiento pues en ella se aprecia cierto panteísmo que lleva a lo sentimental: el amor intimista.

En Perú aparecen artistas como José Santos Chocano, Clemente Palma y Manuel González Prada; en esta región prenderá fuerte lo que más adelante constituiría el indigenismo derivado de la preocupación por los problemas sociales y políticos mezclados con el exotismo local. El principal exponente de Venezuela será Manuel Díaz Rodríguez y en Chile Augusto D'Halmar.

A pesar de esta marcada inclinación por la forma, dentro del mismo movimiento algunos escritores presentaban una reflexión ética: José Enrique Rodó abogaba por una democracia idealista y José Ingenieros volcaba el vigor de su prosa en el interés por la evolución y cambio social.

A partir de 1920 la literatura que surgió de América Latina fue tomando diferentes rumbos: hacia una tradición clásica, una vuelta al romanticismo o a la prosa sencilla. El Modernismo daría paso a artistas de la talla de Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou. Pero el tiempo en su inexorable paso derribaría las etiquetas y las rígidas reglas del ayer presentando a los nuevos artistas que cuestionarían al mismo arte: los grupos vanguardistas.

LAS VANGUARDIAS

Durante los años de la Primera Guerra mundial surge en Francia el término vanguardias; proviene de avant-garde, término que remite a la estrategia por lo que se empleaba tanto en la política como en lo militar. Esto da cuenta del espíritu de lucha y la confrontación que los nuevos movimientos del siglo exponían ante el canon artístico académico.

Desde sus inicios el arte vanguardista provoca y cuestiona lo anterior, es decir, todo aquello que deviene del arte burgués; existe un profundo rechazo a la cultura burguesa.

El surgimiento de las vanguardias coincide con el periodo de mayor intensidad social del siglo XX: desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 al inicio de la Segunda en 1939. En ese período se amalgaman las experiencias del nuevo arte: algunas serán efímeras y otras se asimilarán pero la revolución de las formas y de los contenidos se produce a partir de ellas. Algunas vanguardias derivaron hacia el anti burguesismo de tipo fascista y otras volcaron su rebeldía en el movimiento proletario izquierdista. Es así como el fascismo-nazismo y el comunismo –ideologías que afectaron profundamente a nuestro mundo– fueron presentados a través de una estética vanguardista. Una vez en el poder esas mismas vanguardias fueron perseguidas y prohibidas por los propios aparatos culturales que fomentaron: los poetas futuristas por la estética realista y popular después de la guerra civil; los jefes nazis definirían a la pintura vanguardista, que había caracterizado el renacer cultural alemán, como “arte degenerado”.

La gran confrontación ideológica y militar después de la Segunda Guerra Mundial termina con los vanguardismos: algunos se extinguen y otros evolucionan hacia el arte moderno.

La gran confrontación ideológica y militar después de la Segunda Guerra Mundial termina con los vanguardismos: algunos se extinguen y otros evolucionan hacia el arte moderno.

Todas las vanguardias compartieron el espíritu pionero en la búsqueda de nuevas formas de expresión artística y literaria y el deseo de liberarse de los patrones culturales asociados a la burguesía: política, educación, religión y economía burguesa. Geográficamente es un movimiento internacional que, si bien algunos no trascienden de un espacio reducido, en otros se extiende a una amplia comunidad lingüística.

Otro rasgo compartido es la interrelación entre todas las expresiones artísticas. Esta interrelación se aprecia claramente entre el Surrealismo y el Cubismo. En cuanto a los géneros literarios, si bien cobra protagonismo la poesía, también hay una notable creación teatral y narrativa.

Resumiendo, podemos relacionar a todas las vanguardias con las siguientes características:

Búsqueda de un arte independiente y cerrado en sí mismo.

Eliminación de la anécdota, la narración, lo didáctico, confesional y sentimental.

Ruptura de las relaciones de causalidad y del concepto tradicional de espacio y tiempo.