

El neoclasicismo del Siglo XVIII

- A partir de la muerte de Calderón de la Barca (1681), el barroco entra en un período de decadencia
- En 1700, la tradicionalista Casa de Austria cede su puesto a la progresiva Casa de Borbón
- “El afrancesamiento” general europeo y español: Influencia francesa en la política, la economía, la cultura. Sin embargo, las masas mantenían el apetito por las comedias del Siglo de Oro y rechazaban las innovaciones de los afrancesados. Ese conflicto entre los *afrancesados* y los *castizos* continuaba hasta el Siglo XIX.

Lenguaje usado en la época:

Patriotismo	Naturaleza	Ilustración
Buen ciudadano	Razón	Economía
Felicidad	Filantropía	Utilidad

Características del neoclasicismo:

- 1) Aparece alrededor de los años 1720
- 2) La unidad de estilo. La adherencia a modelos literarios, estéticos y formas de la Grecia y Roma antiguas, como en la Poética de Aristóteles. Observan las tres unidades clásicas (de tiempo, lugar, acción)
- 3) Las reglas: dan un sentido de unidad
 - 1) La verosimilitud, la autoridad
 - 2) La forma, la disciplina, el buen gusto
 - 3) Imitación de Muratori en Italia, Boileau en Francia
- 4) Como todo arte clásico, tiende a expresar lo universal, genérico y arquetípico—la idea abstracta—más que la realidad específica o lo irregular
- 5) Filosofía del racionalismo: guiado por la razón y la experiencia
- 6) La literatura debe servir fines didácticos, morales o educativos

Autores y obras principales:

Benito Jerónimo Feijóo Teatro crítico universal (8 volúmenes 1727-1739)

Melchor Gaspar de Jovellanos Elogio de Carlos III (1788), Castillo de Bellver (1805)

Ramón de la Cruz Varios sainetes

José de Cadalso Cartas marruecas (1774), Noches lúgubres (1789-1790)

Leandro Fernández de Moratín El sí de las niñas (1801)

El Romanticismo del Siglo XIX

- Aparece durante la primera mitad del Siglo XIX (aproximadamente 1833-1848)
- Se inspira de la Revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad
- Reacción contra el neoclasicismo
- Llega definitivamente a España en 1835 al estrenar Don Álvaro o la fuerza del sino del

Duque de Rivas. El romanticismo se da por terminado hacia 1850 cuando el gusto se orienta hacia el Realismo.

Características del romanticismo:

- 1) El culto del “yo”: espíritu individualista, la rebelión del individuo, la exaltación de la propia personalidad
- 2) El ansia de la libertad
 - A) La política: liberal, en contra del absolutismo neoclásico
 - B) La moral: la pasión y el instinto son las únicas leyes de la vida (el rechazo de la ley de la razón y de la autoridad)
 - C) Los sentimientos: A la sequedad cerebral del neoclasicismo sucede la libre emotividad del romántico; melancolía, nostalgia, desesperación, duda, pasión
 - D) La angustia metafísica: el romántico, abandonado a sí mismo y enfrentando la pérdida de confianza en la razón, siente la vida como un problema insoluble
- 3) El espíritu idealista
- 4) El choque contra la realidad: la realidad no corresponde a sus ilusiones; con el choque sobrevive el desengaño.

La técnica literaria romántica:

- 1) La libertad de inspiración
 - A) Las viejas reglas son consideradas como trabas sin sentido
 - B) Nuevos tipos de versificación, nuevos ritmos
 - C) Renunciación de las tres unidades clásicas (tiempo, lugar, acción)
 - D) Destaca lo específico (en contraste con la vaguedad del neoclasicismo)
 - E) Desaparece también la noción del arte moralizador
- 2) La subjetividad
- 3) Atracción al paisaje nocturno, la luna, el ambiente sepulcral, las ruinas que reflejan los sentimientos melancólicos del poeta; también sangre, relámpago, trueno, cadenas, calaveras
- 4) Lo popular, lo folklórico

El romanticismo se bifurca en dos ramas:

- 1) La tradicional: la restauración de los viejos valores tradicionales; exalta lo nacional; nostalgia hacia la Edad Media caballeresca y cristiana (Zorilla)
- 2) La liberal y revolucionaria: crear una nueva cultura haciendo tabla rasa de las ideas de jerarquía, religiosidad y tradición (Espronceda)

Autores y obras representativas:

Mariano José de Larra Artículos de costumbres, Macías (1834)

José de Espronceda El estudiante de Salamanca (1839)

José Zorilla Don Juan Tenorio (1844)

Ángel de Saavedra/Duque de Rivas Don Álvaro o la fuerza del sino (1835)

Antonio García de Gutiérrez El trovador (1836)

Juan Eugenio Hartzenbusch Los amantes de Teruel (1837)

El realismo y el naturalismo español del Siglo XIX

- La reacción contra el romanticismo: las divisiones internas y la oposición de críticos tradicionales (con sus fuertes acusaciones del ateísmo y la inmoralidad) contribuyen a la caída del romanticismo. La muerte de Espronceda en 1842 señala el fin del movimiento romántico en España.
- A partir de los años 50, decadencia del drama y el teatro (campos de batalla para los románticos)
- Rechazamiento de la subjetividad, el idealismo y el desorden románticos. De acuerdo con la orientación moderada o conservadora de la política de la época, enfoque en el concepto práctico y el predominio de un espíritu burgués
- Después de la Revolución de 1868 (revolución burguesa, el destronamiento de los Borbones [1868-1875]), un cambio radical en la narrativa española: La novela realista
- “La Generación del 68”: el realismo y el naturalismo
- Influencias de Auguste Comte “Système de politique” (1851), Charles Darwin “The Origin of Species” (1859), Hippolyte Taine “Principals of Historical Analysis” (1860)

Características del realismo español:

- 1) Tema central: observar directamente la realidad. Reflejar la realidad con objetividad, precisión y exactitud para conseguir un fiel reflejo de la realidad de las clases sociales. Enfoque en lo común, lo cotidiano, la vida vulgar
 - A) La verosimilitud
 - B) “El detallismo”: descripciones detalladas para entender el problema, el personaje, la sociedad. Ellas los sitúan dentro de su contexto físico y social para entenderlos
 - i) Corresponde a lo físico: lo que se puede ver, investigar, probar
 - ii) El hombre visible/El hombre invisible: Se puede sacar ideas de cómo es una persona a través de su manera de hablar, la ropa, aspectos físicos
 - C) La cuestión nacional, sus hábitos y costumbres
 - D) Preocupaciones económicas, sociales, ideológicas
 - E) Tema psicológico: analizar el carácter de los personajes con la mayor precisión posible
- 2) Causas/Efectos: La búsqueda de causas de los hechos morales. Todo tiene causa. (Actualmente, se llaman “estudios culturales.”) Varias fuentes y métodos para buscar la verdad. En el fondo hay la ciencia (la sociología, psicología). Metatextualmente, la narración también es efecto de alguna causa.
- 3) La novela mantiene una visión típicamente burguesa. Cuenta la historia de un individuo problemático y sus relaciones con su ambiente y sociedad
- 4) La formación del ser humano decimonónico
 - A) La raza: Creencia en la genética según Mendel. Uno se hereda

características tanto físicas como lo morales. Por ejemplo, la virtud o el vicio (estereotipados) son verdades en el XIX y explican si un pueblo es benévolo o mentiroso

B) El medio ambiente: Afecta el carácter del ser humano. Las ideas dominantes de la época influyen en una persona. Estas ideas determinan la mentalidad de la persona (teniendo en cuenta que hay que buscar las causas). No es producto de la sociedad sino de su raza—su pasado, su ambiente. Por ejemplo, en las tragedias clásicas, el hombre cae a causa de Dios (desde arriba). En Shakespeare, el contrario: el hombre cae de un defecto interno (desde adentro).

5) Época

A) Realismo científico: Leyes universales que se pueden probar (desde el XVIII)

B) Realismo médico: Causas (un virus) que se convierten en efectos (una enfermedad)

C) Realismo histórico: Enumeración de sucesos y fechas. No en explicar el por qué, sino en elaborar lo que se puede comprobar

D) Realismo psicológico: Basado en la percepción (realismo relativo)

6) Un propósito docente (de enseñar); la defensa de una “tesis,” de convencerles a los lectores de una idea moral y atraerles al campo de una determinada ideología con argumentos tomados de la sociedad

El naturalismo español del Siglo XIX

- En España, no se distingue claramente del realismo. Varias obras son realistas y naturalistas a la vez (El sombrero de tres picos, Pepita Jiménez)
- Provocado por Emile Zola (Francia)
- Explica al hombre por su fisiología e interpreta el comportamiento humano como producto de ella.
- Conciencia particular de los problemas; debates novelescos de los problemas del país
 - Una conciencia de clase que aspira a ser nacional
 - El pesimismo
 - El determinismo social (y trágico)
 - Ley de instinto
 - La vulgaridad
- El regionalismo, el costumbrismo

Autores y obras principales:

Pedro Antonio de Alarcón El sombrero de tres picos (1874)

Juan Valera Pepita Jiménez (1874), Doña Luz (1879), Juanita la larga (1895)

Benito Pérez Galdós La de Bringas (1884), Doña Perfecta (1874), La desheredada (1881), Fortunata y Jacinta (2 volúmenes, 1886-87), Nazarín (1895), Torquemada en la hoguera (1889), Misericordia (1897)

Clarín La Regenta (2 volúmenes, 1884-85), Su único hijo (1890)

Emilia Pardo Bazán La cuestión palpitante (1882), Los pazos de Ulloa (1886), La madre naturaleza (1897)

Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber) La gaviota (1849)
José María de Pereda Sotileza (1884), Peñas arriba (1895)

La Generación del 98

- 1898: Guerra contra Estados Unidos, “El desastre.” España pierde sus últimas colonias (Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam)
- Hay desencanto y pesimismo general (la derrota de 98 añade a los sentimientos, no fue la causa de ellos) frente al ambiente político, social, cultural del país
- Los problemas concretos de la época: la pobreza, el subdesarrollo, la injusticia social, el regionalismo, la falta de inversiones económicas, la falta de educación universal y la necesidad de cambios profundos en la estructura de poder político. Frente a estos problemas, los noventayochistas buscan la reconstrucción **espiritual**. La interpretación de los problemas nacionales en términos espirituales
- El problema de la regeneración nacional. La herencia de la Generación del 1868: En la regeneración espiritual e ideológica del **individuo** hay la regeneración de la **nación**
- Influencias de Marx, Darwin, Schopenhauer (la volición y el pesimismo), Nietzsche (ataque contra el cristianismo), Kierkegaard (el cristianismo agonizante), Bergson (el tiempo y la intuición)
- Escribir no es la expresión de la belleza, sino una investigación del existencialismo humano
- La reacción contra el arte realista, el pensamiento positivista y la moral burguesa de la segunda mitad del siglo XIX. Pasada la época de la obsesión por la ciencia y por las realidades concretas, se crea una inquietud por el misterio, altos ideales religiosos, moral patriótico. Atracción hacia los valores más espirituales—estéticos, metafísicos, éticos

Características de los “noventayochistas”:

- 1) Ven la vida con gravedad y tristeza. El propósito: crean en sus obras un nuevo espíritu y una España mejor. Se aferran a lo castizo.
- 2) Preocupaciones
 - A) Adhesión al paisaje castellano. No es una visión realista sino subjetiva; una proyección del espíritu del autor sobre la realidad física
 - B) La historia: Una historia íntima, la “intrahistoria,” que está en la lengua y las costumbres del pueblo
 - C) La literatura: Atracción hacia los medievalistas
 - D) Estilo: Protesta contra formulas anteriores; una vuelta a la sencillez, a la frase viva y expresiva; el subjetivismo, la estética individual
 - E) El criticismo social y político

Autores y obras representativas:

Ángel Ganivet Idearium español (1897)

Miguel de Unamuno Vida de Don Quijote y Sancho (1905), Del sentimiento trágico de la vida (1913), Niebla (1914) San Manuel Bueno, Mártir (1933)

Pío Baroja Camino de perfección (1902), El árbol de la ciencia (1911)

Antonio Machado Campos de Castilla (1912)

Azorín (Juan Martínez Ruiz) Las confesiones de un pequeño filósofo (1904), Doña Inés (1925)

José Ortega y Gasset La rebelión de las masas (1930)

Ramón del Valle-Inclán Jardín umbrío (1903), Jardín novelesco (1905)

El modernismo español

- Iniciado por Rubén Darío en Latinoamérica, y luego importado a España
- Coincide cronológicamente con la prosa y poesía del 98. No había separación absoluta entre la Generación del 98 y el modernismo a pesar de su carácter distinto
- Renovó la poesía española aunque estuvo de moda sólo unos 15 años

Características del modernismo

- 1) El cosmopolitanismo: Dar al arte un tono aristocrático, huyendo de lo vulgar
- 2) Culto de la belleza sensorial: las luces, los colores, los efectos musicales
- 3) Expresión de lo subjetivo, lo íntimo
- 4) Ambientes irreales o exóticos (elude los aspectos grises de la vida cotidiana)
- 5) “El arte por el arte”: la poesía ya no es vehículo para temas sociales o ideológicos
- 6) Puntos de contacto con el romanticismo:
 - A) Espíritu de insatisfacción y rebeldía
 - B) Ansía de la libertad
 - C) Renovación y originalidad
- 7) Temas comunes: la evocación histórica-legendaria; la belleza absoluta; la lánguida tristeza impregnada de vagos anhelos

Poetas modernistas

Juan Ramón Jiménez Platero y yo (1914), Diario de un poeta recién casado (1916)

Ramón de Valle-Inclán Sonata de otoño (1902), Sonata de estío (1903), Sonata de primavera (1904)

Manuel Machado

Francisco Villaespesa

Eduardo Marquina

Tomás Morales

La Generación del 27

- 1927 es una fecha arbitraria; el 3er centenario de la muerte de Góngora. La poesía del 27 hace homenaje a Góngora en el deseo de elevar al arte sobre la existencia cotidiana y para darle un sentido de universalidad
- “Los nietos del 98”: No hay ruptura definitiva de los del 27 contra los noventayochistas, más bien aquéllos relacionan su poesía con las estéticas de éstos
- Influencia de Freud (la interpretación de los sueños), especialmente en Lorca
- Desde 1915, el modernismo se quedó liquidado junto con la terminación del primer conflicto mundial
- El idealismo de los de 27 se hace posible debido a la relativa estabilidad de la

sociedad española durante los años 20

- Coincide con varias tendencias internacionales de la vanguardia:

Vanguardismo: Término usado para referirse a los movimientos artísticos que surgen alrededor de la Primera Guerra Mundial y que abogan por la experimentación con nuevas técnicas literarias

Ultraísmo: Se desarrolla entre 1918 y 1923; movimiento que agrupa a escritores españoles e hispanoamericanos y propone una ruptura con las tradiciones poéticas del pasado, aboga por mayor valoración de la metáfora y se relaciona con la deshumanización del arte

Expresionismo: Se desarrolla en Alemania entre 1905 y 1925; movimiento estético que se origina por el rechazo hacia el arte como representación de realidades externas

Futurismo: Surge en Europa en torno a 1910; movimiento subversivo, que proclama el hastío y cansancio de quienes no soportan el peso de la civilización occidental

Cubismo: Movimiento pictórico que influye en la escultura y en la literatura, representando el análisis de las estructuras de la realidad

Características de la Generación del 27

- 1) Libre uso de la metáfora (“El Gongorismo”; inspiración de Góngora) y los símbolos
- 2) Estilización poética de la realidad, la subjetividad
- 3) Búsqueda de una estética trascendente, universal y eterna
- 3) Tono juvenil y optimista
- 4) La indeterminación; la pérdida de confianza en la razón y el orden
- 5) El surrealismo (de Francia): Asociación libre de ideas o imágenes, prescindiendo de la lógica; la expresión del mundo consciente

Federico García Lorca Romancero Gitano (1928), Poema del cante jondo (1931), Poeta en Nueva York (1935), Bodas de sangre (1933), La casa de Bernarda Alba (1936)

Rafael Alberti Marinero en tierra (1924), Sobre los ángeles (1929)

Vicente Aleixandre Espadas como labios (1932)

Pedro Salinas Fábula y signo (1931), La voz de la tiniebla (1933)

Luis Cernuda

Jorge Guillén

Dámaso Alonso

Gerardo Diego

Literatura bajo Franco

- Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), el arte se hace militante. Ambos lados (los republicanos/izquierdistas y los nacionalistas/derechistas) utilizan la literatura como forma de propaganda política. No obstante, hay una diferencia clave: los republicanos consideran la cultura como fuerza renovadora y libertadora, mientras que los nacionalistas intentan controlar, “purificar” y unificar la cultura española

- Después de la victoria de los nacionalistas (1 abril 1939) y la instalación de Franco como “caudillo,” surgen el nacionalismo, el totalitarismo, la represión política, el militarismo y una cruzada católica tradicionalista para “reconquistar” la nación del ateísmo y el comunismo
- La siguiente dictadura de Francisco Franco Bahamonde (1939-1975) marca un corte profundo en la tradición literaria anterior (se rompen las tendencias renovadoras y experimentales impulsadas por Baroja, Unamuno y Valle-Inclán) e inicia una época de control cultural y anti-intelectualismo oficial en la trayectoria literaria del siglo XX
- Se establece la “Ley de prensa” (1938) que instala una censura en todas formas de publicaciones, radio, cine y después en teatro, música, discurso público, televisión
- “Ley de prensa” establece un sistema de “censura previa”: la entrega de materiales para la censura antes de que se publiquen, que a veces resulta en su rechazo total. Sin embargo, las reglas se aplican sin uniformidad, a veces al azar, particularmente al final de la dictadura
- Hay afán crítico para “generacionalizar” a los escritores del siglo XX, por eso se usan términos como “generación destruida,” “generación astillada,” “generación del 50,” “generación de medio siglo,” “generación del 68” y “generación del 70”

El exilio

- Después de la Guerra Civil, hay un éxodo masivo hacia el extranjero de intelectuales y artistas, mayormente republicanos e izquierdistas
- Exilio de Rafael Alberti, Max Aub, Francisco Ayala, Alejandro Casona, Rosa Chacal, León Felipe, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Pedro Salinas, Ramón J. Sender y numerosos músicos, pintores, filósofos y historiadores; los nacionalistas los consideran traidores todos
- En la literatura de exilio, los temas predominantes son el pasado de España, el presente de América (u otros lugares de residencia) y resistencia contra el régimen

El tremendismo

- Corresponde con los “Años de hambre”—la década de los 40—cuando hay desnutrición masiva, muertes de hambre, miles sin techo y enfermedades difusas
- Surge después de la Guerra Civil como respuesta literaria a las condiciones sociales: la autarquía, el aislamiento de España de la comunidad internacional, la explotación de las clases obreras, corrupción masiva y dependencia en el mercado negro. Debido a la guerra, la infraestructura y la economía de España están en ruinas

Características del tremendismo:

- 1) Hay influencias de la tradición picaresca, el naturalismo decimonónico de Zola, el esperpentismo de Valle-Inclán y memorias de la guerra civil
- 2) El tremendismo es un tipo de naturalismo que enfatiza el ambiente social (en vez de la herencia genética) como factor determinista en la vida
- 3) Sistemáticamente presenta hechos deliberadamente desagradables (físicamente y moralmente) y hasta repulsivos. La acumulación de detalles terribles, grotescos y abrumadores—el abandono, la ausencia de esperanza, el aburrimiento, las

frustraciones, los constantes conflictos entre personajes, la crueldad, el crimen, la violencia, la angustia, el sufrimiento, la muerte—conducen a los aspectos pesimistas y existencialistas del tremendismo

- 4) El tremendismo se enfoca en el individuo en vez de las masas. El mundo se ve bajo microscopio, destacando el poder del observador
- 5) En su época, se considera una literatura peligrosamente violenta, moralmente cuestionable y políticamente sospechosa. Indirectamente desafía la imagen oficial del régimen franquista durante los años 40

Autores y obras representativos:

Camilo José Cela La familia de Pascual Duarte (1942), La colmena (1951)

Carmen Laforet Nada (1945) (frecuentemente considerada una novela tremendista, aunque no comparte muchas de sus características)

Miguel Delibes La sombra del ciprés es alargada (1948)

Manuel Sánchez Nosotros, los muertos (1948)

Ana María Matute Los Abel (1948)

Rosa María Cajal Juan Risco (1948)

Susana March Niña (1949)

Luis de Castresana Nosotros, los leprosos (1950)

Luis Landínez Los hijos de Judas (1950)

El objetivismo

- Se desarrolla el objetivismo literario durante los años 50 y 60 para evitar la censura del régimen franquista
- Con influencias del “nouveau roman” francés, el cine neo-realista italiano y novelistas norteamericanos como William Faulkner, el objetivismo es una técnica que recurre a la “pasividad” en la representación de los problemas sociales
- La meta es captar la realidad como si se la viera por una cámara fotográfica. El objetivismo despersonaliza al narrador y a los personajes, y así evita la psicología, la subjetividad y por eso la personalidad. Hay mínima acción, un tono desapasionado e influencia cinematográfica (la trama se desarrolla sin rupturas de capítulos en forma de documental fílmico)
- La obra por excelencia del objetivismo: Rafael Sánchez Ferlosio El Jarama (1956)
- Es una novela aparentemente sin juicios morales. Sin embargo, la crítica en El Jarama sale en su representación de la España franquista y su deseo de mantener una mítica cultura rural frente a la modernización capitalista

El realismo social

- Se desarrolla a lado del objetivismo durante los años 50 y temprano en los 60
- Los autores también se categorizan como “la generación de 50,” “la generación del medio siglo” o “la generación herida” por ser tan profundamente traumatizada por la guerra
- Debido a la insistencia del régimen franquista en la autoridad absoluta, el destino

nacional y la supremacía del catolicismo conservador, no se debe investigar, cuestionar o problematizar el concepto de “la realidad.” Mas bien, el régimen establece y define “la realidad” por medio de la censura, el control de las escuelas y la hegemonía social de conformar al “estatus quo”

- Por eso, representar “la realidad” en la narrativa—o sea, las cuestiones de forma y estética en la narrativa—adquiere implicaciones ideológicas. La ficción funciona como instrumento político, ofreciendo múltiples discursos frente a la perspectiva única del franquismo, que rechaza la versión oficial de la realidad española (lo nacionalista, lo folclórico, lo mítico) planteada por el régimen
- En el “realismo social” (eufemismo para un “realismo moral”), el medio es el mensaje

Características del realismo social:

- 1) Los autores creen que la literatura debe tener una función social y puede cambiar la sociedad
- 2) Como la censura prohíbe que se enfrente directamente con los problemas sociales, el realismo social enseña la injusticia social con un estilo “objetivo” que deja que el lector llegue a su propia interpretación de la literatura
- 3) Los aspectos sociales que el franquismo ignora forman la temática de esta narrativa: la pobreza, el aislamiento, la alienación, la desigualdad, los conflictos de clases sociales, los problemas de empleo, la falta de progreso, la emigración, la violencia doméstica, la debilidad humana. También destaca “el chabolismo,” las condiciones pésimas en las afueras de la ciudad, particularmente en las chabolas alrededor de Madrid. Así, la literatura sirve una función testimonial
- 4) Por su descripción de la miseria de la España después de la Guerra Civil, las novelas del realismo social escriben una historiografía contraria a la imagen de la España triunfalista, heroica y glorificada de Franco. Así, es una literatura políticamente comprometida en su crítica (indirecta) del retroceso e injusticia social que sufre España (es decir, pasa por encima de un simple apoliticismo para evitar la censura)
- 5) El realismo social valora el contenido más que la forma literaria. Con su enfoque objetivista en la verosimilitud, esta narrativa presume que la realidad objetiva existe. Su técnica incluye el uso extensivo del presente cronológico, el comportamiento colectivo y el lenguaje popular

Autores y obras representativos del realismo social:

Antonio Buero Vallejo Historia de una escalera (1949), En la ardiente oscuridad (1950), Hoy es fiesta (1956)

Alfonso Sastre Escuadra hacia la muerte (1952)

Ramón J. Sender Mosén Millán (1953), republicado como Réquiem por un campesino español (1960)

Ana María Matute Pequeño teatro (1954)

Juan Goytisolo Juegos de manos (1954)

Jesús Fernández Santos Los bravos (1954)

Carmen Martín Gaité Entre visillos (1958)

Jesús López Pacheco Central eléctrica (1958)
Antonio Ferre La piqueta (1959)
Armando López Salina La mina (1959)
Ana María Matute Primera memoria (1960)
José Manuel Caballero Bonald Dos días de septiembre (1961)
Juan García Hortelano Tormenta de verano (1962)
Mercè Rodoreda La plaza del diamante (1962)
Lauro Olmo La camisa (1962)

El caso de Tiempo de silencio

- Luis Martín-Santos Tiempo de silencio (1962) se considera una de las novelas más importantes del siglo XX porque, a partir de su publicación, toda la literatura española cambia
- Con Tiempo de silencio, hay una ruptura definitiva con el realismo social y la literatura se orienta hacia el anti-realismo, la experimentación y autoreflexividad. Mientras que rompe con las tendencias del realismo objetivista, a la vez Tiempo de silencio anticipa la renovación literaria de las décadas 60, 70 y 80
- Se notan influencias de Pío Baroja El árbol de la ciencia (1911) en su perspectiva panorámica de varias clases sociales filtrada por la conciencia de un solo individuo. También se ve pautas anteriores en Elena Quiroga Algo pasa en la calle (1954) y La careta (1955)

Características de Tiempo de silencio:

- 1) Manifiesta la imposibilidad de representar objetivamente la realidad
- 2) No hay un narrador "objetivo." A diferencia del realismo social, hay múltiples narradores (1ª y 3ª personas), a veces anónimos, con perspectivas subjetivas (claramente manifestadas en los monólogos interiores) que sirven de desorientar al lector y cuestionar la referencialidad
- 3) Hay una notable ausencia de los protagonistas colectivos de la clase obrera que se ven en el realismo social; mas bien, el protagonista Pedro es un individuo aislado de la clase media
- 4) En su técnica, la novela incorpora el monólogo interior, el contrapunto, la asociación libre, el fluir de conciencia, múltiples niveles narrativos incorporados simultáneamente, la intertextualidad, la experimentación lingüística (neologismos, lengua coloquial, lenguaje científico, sintaxis distorsionado, acumulación caótica de adverbios y adjetivos). Su uso de tropos figurativos recuerda técnicas barrocas
- 5) Tiempo de silencio describe un mundo absurdo y de esta manera lleva al cabo una crítica socio-política:
 - A) El humor negro, el lenguaje y las estructuras plantean una nueva manera de tratar los problemas sociales
 - B) Su propósito es desmitificar a España, y por eso parodia, satiriza e ironiza al carácter mítico nacional que forma la base de la historiografía franquista (es particularmente duro contra Ortega y Gasset y su filosofía de un élite gobernante)

- C) La polifonía de Tiempo de silencio subvierte el monólogo del franquismo: el discurso absolutista y hegemónico, su control sobre “la verdad,” el estoicismo, la sumisión a la autoridad y el destino nacional.
- 6) Resistiendo el silencio impuesto por el régimen, Tiempo de silencio enuncia lo que no se puede decir. Su mensaje es que el silencio puede matar más eficazmente que la violencia

Generación del 68 (o del 70)

- En 1966, hay una suavización de “La ley de prensa.” También hay cierta disidencia tolerada en la calle (1966: 100 huelgas, 1967: 400-600 huelgas)
- La apertura de las décadas 60 y 70: España goza de la modernización económica, el desarrollo industrial y los ingresos del turismo
- Se inicia la época “pre-pos-Franco,” un período de intensa experimentación literaria. Sus autores empiezan publicando tarde en los años 60 y siguen hasta el presente
- Es más internacional que los movimientos anteriores. Se notan influencias del modernismo europeo (Marcel Proust, Franz Kafka, James Joyce, Virginia Woolf). También hay interés en la novela hispanoamericana, particularmente del llamado “boom” de los años 60 (Mario Vargas Llosa La ciudad y los perros [1963] y Gabriel García Márquez Cien años de soledad [1967]) percibido como un “otro” exótico en contraste con una España racional y ordenada
- Al principio de la dictadura, la actitud entre los intelectuales es, “Esto no puede durar.” Pero al ver la supervivencia de la dictadura, los intelectuales sufren una frustración y alineación; entre los autores, hay desengaño y aburrimiento con la política. Por eso, hay separación entre las letras y la política: los autores pierden esperanza en el arte como vehículo político y su literatura ya no se empeña en cambiar la sociedad
- También hay cansancio con el realismo y sigue la ruptura con el realismo social que empieza con Tiempo de silencio

Características de la narrativa de la generación del 68/70:

- 1) Se enfoca en la conciencia personal, las relaciones interpersonales y el desarrollo de sus protagonistas
- 2) Su técnica rompe con las limitaciones estéticas de la narración realista y objetivista. Hay énfasis en la subjetividad, la forma, la estética y la teoría. Utiliza tendencias de contraola para universalizar la literatura: el mito, el estructuralismo, el formalismo, la intertextualidad y sobre todo una actitud antirealista
- 3) Incluye elementos neo-barrocos: la sátira, la parodia, el paralelismo, las repeticiones, el intelectualismo y la cultivación de la forma y el lenguaje como fines en sí
- 4) Se ve una alta experimentación literaria en sus textos:
 - A) Falta de narración lineal, cronologías interrumpidas, tiempo inestable, múltiples puntos de vista (narradores muertos o locos), múltiples narradores, narración en forma de “tú”
 - B) Juan Goytisolo Juan sin tierra (1975), por ejemplo, analiza el proceso de su misma creación, y toda la novela La reivindicación del Conde don Julián (1970) consiste en sólo una frase continua

- C) Sin embargo, este experimentalismo crea un mundo literario reducido y cerrado entre los mismos novelistas; crea un gueto intelectual: “Si me lees, te leo”
- 5) La comunicación pierde importancia y el “mensaje,” muchas veces, es ambiguo o insignificante

Autores y obras representativos de la Generación del 68/70:

Juan Marsé Últimas tardes con Teresa (1965)

Antonio Buero Vallejo El tragaluz (1967)

Juan Goytisolo Señas de identidad (1966), Reivindicación del Conde don Julián (1970), Juan sin tierra (1975) (trilogía de novelas radicalmente diferentes)

Juan Benet Volverás a Región (1967), Una meditación (1970), Un viaje de invierno (1971)

Gonzalo Torrente Ballester La saga/fuga de J. B. (1972)

Manuel Vázquez Montalbán Happy End (1974)

La novela de memoria

- “La novela de memoria” es subcategoría de la generación del 68/70
- Es una narrativa en la que el pasado se evoca por medio de un recuerdo subjetivo narrado en primera persona
- Los temas predominantes son la memoria histórica perdida (con la Guerra Civil como referente), las clases sociales en la España después de la Guerra Civil, el papel de la memoria popular y la conciencia histórica. Como el franquismo intenta controlar la percepción de la historia del país (siempre mítica y gloriosa), los novelistas quieren reestablecer una memoria colectiva que lo resiste
- El individuo, en el proceso de recordar, busca la identidad y la auto-definición; recordar es dar significado, y así se puede cambiar la interpretación de la historia
- Como el realismo social, “la novela de memoria” condena al régimen franquista. Pero en contraste con el realismo social...
 - 1) la novela de memoria adopta una plurivocidad
 - 2) rechaza los mitos del régimen
 - 3) el pasado es fragmentado y dinámico
 - 4) hay una red de interrelaciones entre el individuo y la historia, en la que la historia de España está internalizada en el individuo
- La meta final es la subversión del mito franquista y especialmente el mito de una única verdad

Autores y obras representativos de “La novela de memoria”:

Juan Benet Volverás a Región (1967), Una meditación (1970)

Juan Goytisolo Señas de identidad (1966)

Miguel Delibes Cinco horas con Mario (1967)

Carmen Martín Gaité El cuarto de atrás (1978)

Los novísimos

- Paralelamente en la poesía, hay una nueva actitud entre “los novísimos,” un nuevo vanguardismo en la estética poética. Se proclama el valor absoluto y la autosuficiencia de la poesía
- Nacidos entre 1939 y 1948, los novísimos son Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Martínez Satrión, José María Álvarez, Félix de Azúa, Pedro Gimferrer, Vicente Molina Foie, Guillermo Carnero, Ana María Moix y Leopoldo María Panero

Características de “Los novísimos”:

- 1) Despreocupación hacia las formas tradicionales (libertad absoluta, falta de preocupación preceptiva)
- 2) Escritura automática, técnicas elípticas, sincopación y collage. Se trata de evitar el discurso lógico, se incorporan al poema citas literarias y referencias populares
- 3) La introducción de elementos exóticos y la artificialidad (temas orientales, motivos misteriosos o extraños, gusto por la literatura gótica o modernista, horror por lo español, abundante mitología contemporánea) que implica una actitud “esnob”

Literatura de la democracia española (época posfranquista)

- Franco muere el 20 noviembre 1975. Empieza el reino de Juan Carlos de Borbón y Borbón, que proclama una monarquía constitucional. Se restaura la democracia tras la ratificación de la constitución (6 diciembre 1978) y elecciones generales. El fracasado golpe de estado del Coronel Antonio Tejero (23 febrero 1981) comprueba la estabilidad de la joven democracia
- La euforia con la democracia dura poco tiempo, a causa de los problemas sociales que sufre España: altas tasas de desempleo (hasta el 20% entre los jóvenes), la inflación y desigualdades económicas, altos niveles de uso de drogas y la toxicomanía, infecciones del SIDA y enfermedades sexuales, el racismo y grupos de extremo derecho como “las cabezas rapadas”
- Con la llegada de la democracia, los intelectuales, artistas y escritores anticipan una explosión artística, cultural, política y espiritual en los artes. Sin embargo, esto no llega a producirse. Se instala un sentido de desengaño (ver abajo) entre ellos
- La producción literaria se concentra en manos de pocas grandes editoriales multinacionales. Así surge la comercialización de la escritura como producto, masivas campañas de publicidad y ventas por medio de librerías enormes. Ese mercado literario coincide con el fenómeno del “culto del autor” (al publicarse las obras, los autores más conocidos automáticamente venden miles de ejemplares)
- La novela se hace el género por excelencia del posfranquismo, y con ella, un aumento de interés en la literatura española dentro del país e internacionalmente
- Tras la abolición de la censura, la época posfranquista se define por una gran diversificación literaria. Liberada ya de su papel como arma y resistencia política, la temática narrativa se extiende enormemente: a la vez hay una vuelta al realismo, una recuperación del vanguardismo de los años 60, un recobro del libertarianismo de principios del siglo y una reescritura de las historias del franquismo (como en Juan Benet Saúl ante Samuel [1980] y Jesús Fernández Santos Los jinetes del alba [1984])

Transición a la democracia

Durante la transición, la narrativa enseña una autoreferencialidad y se preocupa por la memoria y la historia, que se manifiestan como procesos dinámicos en vez de entidades estáticas. Los múltiples discursos cuestionan la autoridad del discurso oficial franquista

Autores y obras representativas de la transición:

Manuel Vázquez Montalbán Manifiesto subnormal (1970)

Juan Marsé Si te dicen que caí (1973; prohibida en España hasta 1976)

Eduardo Mendoza La verdad sobre el caso Savolta (1975)

Carmen Martín Gaité El cuarto de atrás (1978)

La nueva narrativa de los años 80 y 90

- Durante la década de los 80 en España hay una avalancha de novelas que se llama la “nueva narrativa” (a veces conocida como el “nuevo realismo” de los años 80). Los autores empiezan a publicar en los años 80, siguen publicando durante los 90 y hasta el presente
- “El desencanto”: Se experimenta una desilusión con la política y el proceso democrático. Después de los largos años de dictadura, la democracia no produce la renovación cultural que los intelectuales, artistas y escritores anticipan. Apropiando una frase de los simpatizadores de Franco (“Con Franco éramos mejor”), los autores forman su propio lema irónico—“*Contra* Franco éramos mejor”—planteado por el novelista Manuel Vázquez Montalbán para lamentar de la falta de una respuesta coherente a la transición
- Durante esta época, los autores con fuertes identidades regionales reciben más atención, como Terrenci Moix, Lluís Fernández, Antón Reixa, Suso del Toro. Además hay gran acogimiento para narrativa escrita en lenguas regionales como en vasco (Bernardo Atxaga Obabakoak [1989]) y gallego (Carme Riera Dins el darrer blau [1995])

Características de la nueva narrativa de los años 80 y 90:

- 1) Desde 1975, hay una vuelta a una realidad problematizada. Este realismo enfatiza la trama y el contexto social/familiar de los personajes. Simultáneamente, la narrativa es distanciada y paródica
- 2) Sus técnicas incluyen una estructura fragmentaria, el discurso libre indirecto, el fluir de conciencia, el paralelismo, las estructuras repetitivas, la autoconciencia de su propia narración, el comentario textual, la ironía, la metaficción y las múltiples perspectivas
- 3) Respondiendo a los cambios sociales, la literatura muestra una angustia existencialista con la identidad. El novelista Luis Landero lo describe como un “malestar que la gente no sabe con qué ideas conectar, con qué principios, con qué referencias.” El sentido de incertidumbre y desasosiego produce un cuestionamiento de la(s) identidad(es) frente a las múltiples y contradictorias imágenes que emergen

de la España democrática. La nueva narrativa cuestiona el concepto de la identidad por medio de sus narradores en primera persona y, en muchas instancias, la identidad se conceptualiza como una construcción ficticia y novelesca

- 4) El intimismo y la subjetividad son predominantes en esta literatura. Los personajes son introvertidos y por eso la narrativa se enfoca en el ensimismamiento, la soledad y la incomunicación

Autores y obras representativos de “La nueva narrativa de los años 80 y 90”:

Juan José Millas Cerberos son las sombras (1974), Visión del ahogado (1977), Papel mojado (1983), El jardín vacío (1983), El desorden de tu nombre (1988), La soledad era esto (1990), Volver a casa (1990), Tonto, muerto, bastardo e invisible (1995), El orden alfabético (1998)

Juan Benet El aire de un crimen (1980)

Rosa Montero Crónica del desamor (1979), Te trataré como a una reina (1983), Amado amo (1988), Bella y oscura (1993), La hija del caníbal (1997)

José Luis Alonso de Santos Bajarse al moro (1984)

Julio Llamazares Luna de lobos (1985), La lluvia amarilla (1988), El río del olvido (1990), Escenas del cine mudo (1994)

Antonio Muñoz Molina Beatus ille (1986), El invierno en Lisboa (1987), Beltenebros (1989), El jinete polaco (1990), Los misterios de Madrid (1992), El dueño del secreto (1994), Ardor guerrero (1995), En ausencia de Blanca (1999)

Luis Mateo Díez La fuente de la edad (1986), El expediente del naufrago (1992)

Soledad Puértolas Burdeos (1986), Todos mienten (1988), Queda la noche (1989)

Javier Marías El hombre sentimental (1986), Todas las almas (1989), Corazón tan blanco (1992)

Luis Landero Juegos de la edad tardía (1989), Caballeros de fortuna (1994)

Manuel Vázquez Montalbán Galíndez (1990), Autobiografía del General Franco (1993)

Lourdes Ortiz Antes de la batalla (1992)

Belén Gopegui La escala de los mapas (1993)

Juan Madrid Días contados (1993)

A lado de la nueva narrativa emergen otras tendencias literarias destacadas: la literatura femenina, la novela policíaca y la narrativa erótica...

Literatura femenina

- 1) Con la llegada de la democracia, surge definitivamente una literatura femenina significativa que rompe con las conceptualizaciones tradicionales de los papeles de género
- 2) En su técnica, hay una autoconciencia de su propia narración. Esta narrativa integra lo personal y lo social hasta que se disuelven las fronteras entre la ficción, la historia, el testimonio, la biografía y la autobiografía. De esta manera la literatura femenina interroga las premisas de la narrativa representativa
- 3) El tono de la narrativa y las protagonistas mismas enseñan la confianza y la agresividad. Se representan a las mujeres como independientes y fuertes

- 4) Esta narrativa critica la objetificación sexual de las mujeres y las prohibiciones represivas de la sociedad española. Construye la sexualidad desde el punto de vista femenino, muestra de la debilidad sexual de los hombres y ridiculiza las fantasías narcisistas masculinas (como Consuelo García Luis en el país de maravillas [1982])
- 5) Por su resistencia a cualquier tipo de categorización, varias autoras como Montserrat Roig, Esther Tusquets y Lidia Falcón rechazan las etiquetas “feminismo” y “feminista.” Según ellas, las mujeres que escriben sobre las mujeres ya no debe de considerarse extraordinario
- 6) No se puede categorizar a las escritoras de la época democrática por la enorme diversidad de su escritura: policíaca, fantasía, ciencia ficción, horror, erótica, romance, historia, testimonio, biografía
- 7) A la vez, numerosos autores masculinos—Antonio Gala, Terrenci Moix, José María Merino, Álvaro Pombo—escogen protagonistas femeninas para sus novelas

Autoras y obras representativas de la literatura femenina:

Ana María Moix Julia (1969), Las virtudes peligrosas (1985)

Montserrat Roig El tiempo de las cerezas (1977), La hora violeta (1980), Dime que me quieres aunque sea mentira (1992)

Esther Tusquets El mismo mar de todos los veranos (1978), El amor es un juego solitario (1979)

Carmen Martín Gaité El cuarto de atrás (1978)

Lourdes Ortiz Picadura mortal (1979), Antes de la batalla (1992)

Cristina Fernández Cubas Mi hermana Elba (1980), El año de gracia (1985)

Soledad Puértolas Burdeos (1986), Todos mienten (1988), Queda la noche (1989)

Rosa Montero Crónica del desamor (1979), Te trataré como a una reina (1983), Amado amo (1988), Bella y oscura (1993), La hija del caníbal (1997)

Carme Riera Dins el darrer blau (1995)

Cuca Canals Berta la larga (1996)

La novela policíaca/“La novela negra”

- 1) Tremendamente popular, la novela policíaca sigue la tradición del “roman noir,” pero con elementos inequívocamente españoles por la incorporación de ambiente, personajes, realidades sociales y tradiciones literarias españolas (la novela picaresca, el esperpentismo, el costumbrismo, el surrealismo)
- 2) Es una narrativa comprometida que lleva a cabo una crítica irónica de la realidad socio-histórica española
- 3) Los detectives son posmodernos; el papel de la coincidencia y el azar rompe con la lógica deductiva del realismo clásico y de la tradición detectivesca decimonónica

Autores y obras representativos de “La novela policíaca”:

Manuel Vázquez Montalbán “La serie Carvalho” consiste en 23 novelas con el protagonista/detective Pepe Carvalho: Yo maté a Kennedy (1972), Tatuaje (1974), Los mares del sur (1979), El delantero centro fue asesinado al atardecer (1989), Asesinato en el comité central (1981), El premio (1996)

Eduardo Mendoza La verdad sobre el caso Savolta (1975), El misterio de la cripta embrujada (1979), El laberinto de las aceitunas (1982), La isla inaudita (1989)
Lourdes Ortiz Picadura mortal (1979)
Jorge Martínez Reverte Demasiado para Gálvez (1979), Gálvez en Euskadi (1983)
Joaquín Leguina Tu nombre envenena mis sueños (1992)

Literatura erótica

- 1) Ligada con la liberación sexual del tardofranquismo y el posfranquismo, emerge una literatura erótica que cuestiona la moralidad, la sexualidad y las relaciones contemporáneas
- 2) La colección “La sonrisa vertical” se funde en 1978 y el siguiente “Premio sonrisa vertical” se establece en 1979 con el intento de atribuirle una calidad literaria a la narrativa erótica y distinguirla de la pornografía
- 3) Estos cuentos y novelas—particularmente la increíblemente popular Las edades de Lulú—exploran la construcción del deseo masculino y femenino, el amor y la identidad

Autoras y obras representativos de la literatura erótica:

Almudena Grandes Las edades de Lulú (1989), Te llamaré Viernes (1991)
Antología Polvo serán: Antología de la poesía erótica actual (1988)
Antología Relatos amorosos de hoy (1988)

Generación X

- El fenómeno literario empieza en Norte América con Douglas Coupland Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1992), y forma parte de una tendencia literaria internacional junto con Bret Easton Ellis American Psycho (1991), Dennis Cooper Frisk (1991), Irvine Welsh Trainspotting (1993), Wei Hui Shanghai Baby (2001)
- En España, la “Generación X” también se conoce como “el neorrealismo,” “el realismo sucio” y “literatura punk”
- Los autores y sus personajes son jóvenes—nacidos después de 1970 y varios después de la muerte de Franco—y así desconocen el franquismo. No muestran ninguna nostalgia para el pasado y se enfrentan con un futuro incierto

Características de la narrativa de la “Generación X”:

- 1) La narrativa describe una generación de jóvenes enajenados y sin trabajo en la España urbana de los años 90. Los protagonistas gozan de una libertad casi absoluta y enseñan un “peterpanismo” de no querer madurarse. Tienen una energía sin frenos y, recordando el ritmo de una canción punk, constantemente están de marcha por los centros urbanos españoles
- 2) Los protagonistas son introvertidos, emocionalmente anestesiados y sin metas. Sus relaciones son disfuncionales, basadas casi exclusivamente en el sexo, y por eso las relaciones son fugaces. La desconexión y desintegración de la familia/comunidad, la falta de comunicación y el enfoque en lo más grotesco de la sociedad urbana desempeñan la crítica social de esta literatura

- 3) La técnica enfatiza la oralidad y la verborrea sobre la descripción narrativa. También incluye un sinfín de palabrotas y nombres/etiquetas comerciales
- 4) Los protagonistas se sumergen en la cultura popular: la cultura de masas (la tele, el cine, los videojuegos), la vida nocturna (los bares, las discotecas, la ruta del “bakalao”), un conocimiento íntimo de las drogas (la farlopa, el caballo) y las influencias internacionales (música grunge, tecno y electrónica; la moda inglesa y norteamericana). El sexo, las drogas y el rocanrol son sus señas de identidad, y por eso, la identidad es efímera. Por la abrumadora influencia de la simulacra, la imposibilidad de conocerse contribuye a un fuerte nihilismo
- 5) Hay varias contradicciones implícitas en esta literatura, entre ellas, un proyecto antiburgués realizado por parte de jóvenes acomodados, o los “niños pijos”

Autores y obras representativas de la “Generación X”:

- José Ángel Mañas Historias del Kronen (1994), Mensaka (1995), Ciudad rayada (1998), Sonko 95: Autorretrato con negro de fondo (1999), Mundo burbuja (2001)
- Lucía Etxebarría Amor, curiosidad, prozac y dudas (1997), Nosotras que no somos como las demás (1999), Beatriz y los cuerpos celestes (1998), La Eva futura/La letra futura (2000)
- Ray Loriga Héroes (1993), La pistola de mi hermano (1995), Lo peor de todo (1999)
- Roger Wolfe Días perdidos en transportes públicos (1992), Dios es un perro que nos mira (El índice de Dios) (1993), Quién no necesita algo en que apoyarse (1993), Arde babilonia (1994), Todos los monos del mundo (1995), Mensajes en botellas rotas (1996), Hablando de pintura con un ciego (1996), Mi corazón es una casa helada en el fondo del infierno (1996), Hay una guerra (1997), Cinco años de cama (1998)
- Ismael Grasa De Madrid al cielo (1994)
- Caimán Montalbán Bar (1995)
- Marta Sanz El frío (1995), Lenguas muertas (1997)
- Benjamín Prado Nunca le des la mano a un pistolero zurdo (1996)
- Martín Casariego Mi precio es ninguno (1996)
- Gabriela Bustelo Veo veo (1996)
- José Machado A dos ruedas (1996)
- Juan Bonilla Nadie conoce a nadie (1996)
- Pedro Maestre Matando dinosaurios con tirachinas (1996)
- Daniel Múgica Corazón negro (1996), La ciudad de abajo (1998)
- Tino Pertierra ¿Acaso mentías cuando dijiste que me amabas? (1997)
- Care Santos Okupada (1997)