

LAS VANGUARDIAS. LA LÍRICA DEL SIGLO XX

Literatura universal
1º Bachillerato

Contexto histórico

Primera mitad del siglo xx: periodo singularmente **convulso** en todos los ámbitos del **pensamiento** y de la **actividad humana**.

Historia

- Primera Guerra Mundial (1914-1918).
- Triunfo de la Revolución rusa (1917)
- La Gran Depresión (1929). Crisis económica.
- Surgimiento del fascismo.
- Guerra Civil española (1936-1939).
- Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Ciencia

- Teoría de la relatividad, de Albert Einstein.
- La mecánica cuántica, de Niels Bohr, Max Planck, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg.

Arte

- Las vanguardias históricas: innovaciones extremas.

Las vanguardias y la crisis de Occidente

Vanguardias históricas: conjunto de movimientos artísticos y literarios que se desarrollan en Europa y América en las **primeras décadas del siglo xx**.

Situación de crisis espiritual

```
graph TD; A[Situación de crisis espiritual] --- B[Radical descontento ante el presente]; A --- C[Desprecio hacia todo el proceso histórico];
```

Radical descontento ante el presente
en todos los órdenes: social,
económico, político, ideológico o
artístico.

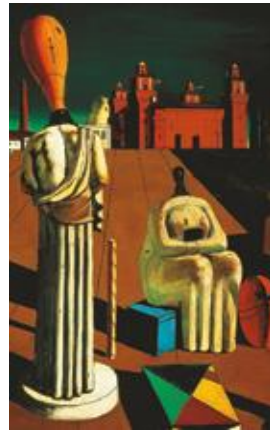
**Desprecio hacia todo el proceso
histórico** que había conducido a la
situación actual. Cuestionamiento de
los valores sobre los que se había
edificado la cultura occidental.

Características de las vanguardias

Aunque cada uno de los **movimientos de vanguardia** presenta **características específicas**, pueden señalarse algunos **rasgos compartidos por todos ellos**.

Primitivismo

Mitificación del hombre primitivo: se busca la inspiración en el arte prehelénico, africano o de Oceanía, en el arte y la literatura popular, o en el mundo infantil.

Irracionalismo

Herencia del Romanticismo. Se rechaza la razón y la ciencia como principios donde se asienta la cultura occidental. La manifestación más extrema es la **escritura automática del surrealismo**.

Antirrealismo

Se busca una **realidad plástica o verbal autónoma**, que no imite la realidad.

Vocación minoritaria

Las obras, herméticas por su antirrealismo e irracionalismo, se dirigen a un **público minoritario e iniciado**.

Afán de experimentación

Se ensayan **técnicas para lograr la originalidad** (caligrama, cadáver exquisito, escritura fonética, *collage*, *ready-made*).

Movimientos de vanguardia

FUTURISMO

Liderado por **Marinetti**, se caracteriza por la exaltación de la velocidad, la técnica, el deporte o la fuerza. Los textos futuristas tienen carácter dinámico y agresivo, que se logra mediante el uso de onomatopeyas, signos no verbales e innovaciones tipográficas.

DADAÍSMO

Su principal representante es **Tristan Tzara**. Propone demoler la cultura burguesa y regresar a la inocencia originaria. Cultivaron la poesía fonética, el collage o el ready-made (demolición de lo burgués a través de la burla, la provocación o el absurdo).

EXPRESIONISMO

Rechazo de la guerra, tendencia a la deformación grotesca, y expresión de la angustia y la soledad del yo en una sociedad considerada alienante. Autores: Bertolt Brecht, Franz Kafka o Georg Trakl; o Valle-Inclán.

SURREALISMO

Fundado por **André Breton** y muy influido por el psicoanálisis de **Freud (y el psicoanálisis)**, rompe con las ataduras de la moral y de la razón, y reivindica la pasión, la intuición, los sueños, el azar o la poesía como formas de conocimiento.

La lírica del siglo xx

En la lírica del siglo xx **conviven tendencias** muy **diversas**.
La caracteriza una **heterogeneidad radical**.

Rasgos comunes en la lírica del siglo XX

Absoluta libertad forma: propio de las Vanguardias; en los poemas caben el prosaísmo y la extrema elaboración; el verso hiperbreve y el versículo.

Indagación metapoética y reflexión sobre la capacidad de la poesía para dar sentido a la realidad: incluyen ironía o escepticismo. Herencia del Romanticismo y el simbolismo.

Poesía **enraizada en la historia**, con frecuencia refleja los grandes sucesos y las inquietudes existenciales de su tiempo.

Principales autores y escuelas poéticas del siglo xx

Ámbito anglosajón

Destaca el *modernism* de Ezra Pound y T. S. Eliot, que influyen en autores posteriores, como Dylan Thomas, Auden o John Ashbery. Además, se desarrollan la **poesía objetivista** (Reznikoff o Zukovsky) y la **poesía confesional** (Robert Lowell, Anne Sexton y Sylvia Plath).

Poetas judíos en lengua alemana

Nelly Sachs o Paul Celan, cuyas vidas estuvieron marcadas por el nazismo.

Hermetismo italiano

Propugna una poesía de filiación simbolista y carácter metafísico. Eugenio Montale y Giuseppe Ungaretti.

Poetas rusos

Todos fueron víctimas de la represión estalinista: Anna Ajmatova, Boris Pasternak, Osip Mandelstam y Marina Tsvetaeva.

Poetas polacos

Wisława Szymborska o Czesław Miłosz y Zbigniew Herbert reflejan las atrocidades sufridas por su país, durante la invasión nazi (1939-1945) y bajo el dominio de la URSS (1945-1989).

Poesía en español

Destacan Juan Ramón Jiménez, la Generación del 27 y los grandes poetas latinoamericanos (Vallejo, Huidobro, Neruda, Paz...).

T. S. Eliot

BIOGRAFÍA (1888-1965)

- ❑ Poeta, dramaturgo y ensayista estadounidense nacido en Saint Louis (Misuri).
- ❑ Se formó en Harvard.
- ❑ Influencias: fueron decisivos en su obra poética los poetas simbolistas, la filosofía oriental y las distintas tradiciones místicas.
- ❑ En 1914 se instaló en Inglaterra, donde conoció a Ezra Pound, a quien dedicó *La tierra baldía*.
- ❑ En 1927 se convirtió a la Iglesia anglicana.
- ❑ Inclinado hacia posturas tradicionalistas y conservadoras: defendió su postura en sus escritos y conferencias.
- ❑ Fue Premio Nobel en 1948.
- ❑ Murió en Londres.

Poeta en lengua inglesa más influyente del siglo XX.

Entre sus **obras** destacan:

La tierra baldía (1922)

Cuatro cuartetos (1944)

La tierra baldía tuvo un papel renovador fundamental en la historia de la lírica y *Cuatro Cuartetos* es una de las cimas de la poesía del siglo XX.

La tierra baldía

- El título de la obra es una metáfora de la sociedad y modernidad occidental.
- Cinco poemas (poco más de 400 versos).
- La voz poética adopta distintas identidades.
- Sucesión de monólogos en los que se insertan citas de muchos textos y autores (*Antiguo y Nuevo Testamento*, Dante, Baudelaire...).
- Obra de extrema dificultad.
- Apertura a la trascendencia para recuperar la dimensión religiosa del ser humano.
- El lector puede debe conciencia de la necesidad de transformación interior y la regeneración espiritual.

Cuatro cuartetos

- Obra cumbre de T.S. Eliot.
- Cuatro poemas, publicados por separado.
- Cada composición consta de cinco secciones o movimientos.
- Carácter más filosófico que *La tierra baldía*.
- Tema central: reflexión sobre el paso del tiempo y la posibilidad de vencerlo o trascenderlo.
- La única vía segura para imponerse definitivamente al tiempo y a la muerte es el retorno a la religión.

Fernando Pessoa

BIOGRAFÍA (1888-1935)

- ❑ Nació en Lisboa.
- ❑ Entre 1896 y 1905 vivió en Sudáfrica, donde se formó en colegios de habla inglesa.
- ❑ Regresó a Lisboa.
- ❑ Traductor en una oficina comercial.
- ❑ Participó en revistas literarias, pero en vida solo publicó el poema *Mensagem*.
- ❑ Dejó a su muerte una ingente obra inédita, entre la que se incluye el *Libro del desasosiego*, firmado por el heterónimo Bernardo Soares:

Amplísimo conjunto de fragmentos en prosa, a modo de diario íntimo, en los que se entremezclan vivencias y reflexiones.

- Pessoa encarna la escisión entre una vida aparentemente gris y un universo literario de una magnitud y complejidad inabarcable.
- Su obra es una de las cimas de la lírica del siglo XX.

Lleva a cabo una reflexión sobre la identidad individual

Considera la personalidad como algo cambiante, no estable.

Heterónimos: no se trata de seudónimos, sino de auténticos personajes, con una cosmovisión y una manera de escribir propias y singulares.

Principales heterónimos de Pessoa

ÁLVARO DE CAMPOS

Ingeniero naval.
Combina el futurismo y el simbolismo: glorificación del maquinismo, fascinación por la violencia y el mal, una sensación de vacío existencial y deseo de evasión de la realidad.

RICARDO REIS

Discípulo de Caeiro y amante de la cultura grecolatina. Es un epicúreo en cuyas odas trata temas como la fugacidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte o la incitación a un disfrute moderado del presente, evitando las pasiones.

ALBERTO CAEIRO

Nació en Lisboa en 1889 y murió de tuberculosis en 1915. En sus poemas, escritos en verso libre y en un lenguaje directo, desnudo de artificios retóricos, rechaza la especulación metafísica como forma de acercamiento a la realidad: esta no se conoce por medio del pensamiento o del lenguaje, sino a través de los sentidos.