

RESUMEN TEMA 10: LITERATURA HISPANOMERICANA DEL SIGLO XX

1. Contexto Histórico y Social

- Los países hispanoamericanos, excepto Cuba y Puerto Rico que lo harán en 1898, logran la independencia en la primera mitad del siglo XIX.
- Siglo XX. Explotación ajena de las riquezas agrícolas y minerales de Hispanoamérica. Población sumida en la pobreza.
- Sobresalto político: constantes golpes de estado militares. Se reproducen movimientos revolucionarios y guerrillas.

2. Lírica. Principales corrientes poéticas hispanoamericanas del siglo XX

2.1. Modernismo

- Movimiento literario hispanoamericano de carácter autóctono.
- Influencias: el Simbolismo y el Parnasianismo, con su lema “el arte por el arte”.
- Características: temas exóticos, ansia escapista, valores sensoriales, arte de sugerir, búsqueda de efectos rítmicos, tono melancólico y hedonista.
- Autor significativo: el nicaragüense **Rubén Darío**. Obras: ***Azul***, ***Prosas profanas***, ***Cantos de vida y esperanza***.

2.2. Postmodernismo

- Estética que reacciona contra la poesía del Modernismo. Características: se centran en la vida cotidiana y en los sentimientos íntimos, preferencia por los temas autóctonos americanos, ausencia de esplendores formales.
- Autor: el poeta mejicano **Enrique González Martínez**.
- **Poesía femenina**. Autoras: las uruguayas **Delmira Agustini** y **Juana de Ibarbourou**, la chilena **Gabriela Mistral**, la argentina **Alfonsina Storni**.

2.3 Vanguardias

- Actitud experimental en los años veinte. Ismos de carácter rupturista.
- Eliminación de temas manidos y de viejos moldes formales; innovaciones tipográficas; eliminación de estructuras sintácticas; uso de metáforas.

2.3.1. Creacionismo

- **Vicente Huidobro** (Chile). Manifiesto “Non serviam”. Características: artista creador. Experimentación con el lenguaje y empleo de continuas e ilógicas imágenes. Obra ***Altazor***.

2.3.2. Ultraísmo

- **Jorge Luis Borges**. (Argentina). En la línea de la deshumanización. Características: temas maquinistas y deportivos; nuevas imágenes; disposiciones tipográficas al modo de caligramas. Temas: voluntad de hurgar en el destino del hombre, dicotomía entre el minuto y la eternidad. Títulos: ***El hacedor***, o ***La cifra***.
- **Mariano Brull**. Inventa un lenguaje poético, la “jitanjáfora”.

2.3.2. Surrealismo

- **César Vallejo**. (Perú). ***Trilce***, obra culmen de la poesía vanguardista. ***Poemas humanos*** o ***España, aparta de mí ese cáliz***, poesía de intención social con motivo de la Guerra Civil española.
- **Pablo Neruda**. (Chile). Obra: ***Veinte poemas de amor y una canción desesperada***, que recoge la tradición de poesía amorosa. ***Residencia en la Tierra*** y ***España***, poesía humanizada, comprometida con la realidad social. Es importante su revista ***Caballo verde para la poesía***.

2.4. Rehumanización de la poesía. Poesía negra

- **La poesía negra o antillana**. **Nicolás Guillén**. Mundo lleno de vitalidad y sensualidad; denuncia las condiciones sociales de marginación de negros y mulatos. ***Motivos del son*** y ***Sóngoro cosongo***. Reproducción verbal de ritmos antillanos: onomatopeyas.

2.5. La poesía hispanoamericana de finales del siglo XX

2.5.1 Intelectualismo

- **Octavio Paz** (México). Poesía vanguardista: **Topoemas**. Poesía oriental: **Ladera Este**. Temas poéticos: la existencia del hombre, el tiempo, la imposibilidad de conocimiento, la poesía y la palabra.

2.5.2. Antipoesía

- **Nicanor Parra**. Títulos: **Poemas y Antipoemas**. Lengua antirretórica y deliberadamente prosaica, un lenguaje cotidiano y directo.

2.5.3. Poesía realista

- Características: compromiso del poeta con la realidad social y política que le rodea. Concepción de la poesía como instrumento de lucha.
- Representante: **Mario Benedetti** (Uruguay). **Poemas de oficina**, denuncia sarcástica de la mentalidad burguesa de la sociedad uruguaya.

3. Narrativa. Principales tendencias hispanoamericanas del siglo XX

3.1 Primera Etapa: La Pervivencia Del Realismo

3.1.1. La novela regionalista o de la tierra

- Tema: Conflicto entre civilización y barbarie. Naturaleza grandiosa. **La vorágine** de **José Eustasio Rivera**, **Don Segundo Sombra** de **Ricardo Güiraldes** y **Doña Bárbara** de **Rómulo Gallegos**.

3.1.2. La novela de la revolución mejicana

- Temática: los problemas políticos surgidos de la inestabilidad. **Los de abajo** de **Mariano Azuela** y **El águila y la serpiente** y **La sombra del caudillo** de **Martín Luis Guzmán**.

3.1.3. La novela social o indigenista

- Temas: los problemas sociales subyacentes a las tensiones políticas. Denuncia de las desigualdades de la pirámide social. **Raza de bronce** de **Alcides Arguedas**; **Huaspungo** de **Jorge Icaza**; **El mundo es ancho y ajeno** de **Ciro Alegría**.

3.2 Segunda Etapa: El Realismo Mágico o Lo Real Maravilloso

a) Aspectos Formales:

- Cuidado constructivo y estilístico. Influencias: Joyce o Proust, y los autores de la "Lost Generation": Hemingway y Faulkner. Monólogo interior, reducción temporal, flash-back, estilo indirecto libre, narración multiperspectivista. Elementos irracionales y oníricos procedentes del Surrealismo.

b) Aspectos Temáticos:

- Interés por el mundo urbano. Problemas humanos o existenciales junto a las realidades inmediatas. Irrupción de la imaginación y de lo fantástico.

b. 1. Realismo mágico, lo real maravilloso, realismo fantástico.

- Realidad y fantasía enlazadas. Presencia de lo mítico, de lo legendario, de lo mágico; tratamiento alegórico o poético de la acción, de los personajes o de los ambientes.
- **Alejo Carpentier** (Cuba): "Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en la historia del Continente". Títulos: **¡Ecué-Yamba- O!**, **El siglo de las luces**.
- Otros autores: **Miguel Ángel Asturias** con **El señor Presidente**, o **Juan Rulfo** con **El llano en llamas** y **Pedro Páramo**, de composición fragmentaria. Narra la búsqueda que realiza Juan Preciado de su padre por el desolado paisaje de Comala, lugar donde los muertos dialogan en un "tú a tú" con los vivos.

b. 2. Narrativa metafísica.

- Preocupación por problemas trascendentes.
- **Jorge Luis Borges**. Relatos breves en **Ficciones**, **El Aleph**, o **El libro de la arena**.
- **José Lezama Lima**: **Paradiso**.

b.3. Narrativa existencial:

- **Juan Carlos Onetti.** Relatos poblados de personajes solitarios, desorientados. Obras: *El Juntacadáveres* y *Cuando ya no importe*.
- **Ernesto Sábato.** Profundo contenido intelectual sobre la difícil separación entre las nociones del bien y del mal. Destacan: *Sobre héroes y tumbas*, y *El túnel*.

3.3 Tercera Etapa. Apogeo o “Boom” de la novela hispanoamericana

- Entre 1961 y 1962 se publican *La muerte de Artemio Cruz* de **Carlos Fuentes**, *Rayuela* de **Cortázar**, *La ciudad y los perros* de **Vargas Llosa**. En 1967 llegaba *Cien años de soledad* de **García Márquez**.
- Continuación de la línea de innovaciones anteriores.
- Nuevos recursos:
 - ✓ **Aumenta la dosis de elementos fantásticos.**
 - ✓ **Renovación de la técnica narrativa.** Punto de vista múltiple (caleidoscopio). Autor como una cámara cinematográfica, técnica behaviorista. Obra destacable: *Rayuela* de **Cortázar**.
 - ✓ **El tratamiento de la anécdota.**
 - ✓ **Procedimientos de estructuración.** Se eliminan los capítulos tradicionales y se introducen las secuencias separadas por espacios en blanco sin numerar. Estructura de contrapunto.
 - ✓ **Personajes:** pierden su definición habitual. Personaje colectivo.
 - ✓ **Diálogos y monólogos.**
 - ✓ **Renovación estilística.** Tendencia a borrar el límite entre prosa y verso; ausencia de puntuación; juegos tipográficos.
 - ✓ **La nueva novela y el lector.** Lector activo, “lector cómplice”.
- Autores más representativos de los años sesenta del “boom”:
- **Julio Cortázar.** Cuentos: *Bestiario*, *Todos los fuegos el fuego*, *Historias de cronopios y famas*. Novela: *Rayuela*, que rompe con los moldes técnicos y experimenta con una doble lectura: la convencional y otra. Tablero de dirección.
- **Gabriel García Márquez:** *Cien años de soledad*, historia de la familia Buendía a lo largo de seis generaciones y del mundo que les rodea, Macondo, lugar mítico en que lo real se trasmuta y adquiere tintes legendarios. *Relato de un naufragio*, *Crónica de una muerte anunciada*, *El amor en los tiempos del cólera*.
- **Mario Vargas Llosa.** *La ciudad y los perros*, sátira del mundo cerrado y violento de la institución militar. *Pantaleón y las visitadoras*, *Lituma en los Andes*, y *Las travesuras de una niña mala*.
- **Carlos Fuentes.** *La muerte de Artemio Cruz*, empleo de las tres personas del discurso para representar tres perspectivas de un hombre que reconstruye su vida antes de morir.
- Otros autores: Mario Benedetti, José Donoso, Augusto Monterroso, Jorge Edwards o Guillermo Cabrera Infante.

3.4. Últimas Tendencias

- Los temas y aspectos formales de los años anteriores continúan vigentes.
- Abandono de las complicadas estructuras narrativas para dar lugar a una novela de más fácil acceso.
- Interés por dejar constancia de las vicisitudes de una experiencia próxima, familiar, grupal, nacional o personal.
- Algunos autores y obras: **Isabel Allende**, *La casa de los espíritus*; **Antonio Skármeta** con *El cartero de Neruda*; **Luis Sepúlveda**, *El viejo que leía novelas de amor*; **Laura Esquivel**, *Como agua para el chocolate*; **Bryce Echenique**, *No me esperen en Abril*; **Ángeles Mastretta**, *Arráncame la vida*; **Ricardo Piglia**, *Plata quemada*, etc.