

CONCEPTOS LITERATURA UNIVERSAL

- GÉNEROS LITERARIOS: descripción que en su día se hizo de las obras de la Antigüedad clásica y que la tradición consolidó e incluso convirtió en normas más o menos rigurosas que los autores acataban o rompían según las épocas. Desde la perspectiva actual, los géneros no deben ser tomados como preceptos, sino más bien como configuraciones que la tradición ofrece y que forman parte del hecho literario mismo.
 - Evidentemente, en este apartado pueden incluirse también las definiciones de los distintos géneros y subgéneros literarios.
- RECURSOS LITERARIOS: los recursos o figuras retóricas son formas no habituales de uso de las palabras con un fin literario, modificando su forma, su contenido o ambas caras de la palabra. Los más importantes:
 - ▮ **Hipérbaton**: consiste en la inversión del orden lógico sintáctico, de las palabras o funciones de una frase. Sirve para realzar alguna palabra o concepto, como recurso de embellecimiento y elegancia, y en ocasiones para imitar la sintaxis latina.
 - ▮ **Metáfora**: Consiste en una identificación entre dos términos (uno real y uno imaginario) en base a alguna semejanza común. Existen distintos grados de relación entre esos términos: desde la más simple, en la que aparece tanto el término real como el término imaginario (A es B: “*Sus ojos son estrellas*”); hasta la más compleja, denominada *metáfora pura*, en la que no aparece el término real, sino sólo el metafórico (B en lugar de A: “*Su luna de pergamino / preciosa tocando viene*” [Lorca]).
 - ▮ **Encabalgamientos**: (aparecen cuando una frase no coincide con el verso) **Suave** (Lo encontramos cuando una frase abarca dos o más versos completos; generalmente indica tranquilidad, resignación...) y **Abrupto** (Aparece cuando una frase abarca más de un verso, pero acaba en mitad de otro; se emplea en un texto habitualmente para marcar el desasosiego o la intranquilidad del poeta ante ciertos hechos).
 - ▮ **Hipérbole**: Consiste en exagerar los términos, en aumentar desproporcionadamente acciones, cualidades...
 - ▮ **Antítesis o contraste**: es la oposición de dos ideas, pensamientos, expresiones o palabras contrarias. Ej. “*el silencio era ensordecedor*”.
 - ▮ **Paradoja**: unión de ideas aparentemente contradictorias e incluso absurdas, pero que encierran un significado profundo. Ej. “*Nos desconocemos a nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos detrás de nosotros mismos.*” (R. Gómez de la Serna).
 - ▮ **Ironía**: con ella, se pretende dar a entender lo contrario de lo que se dice, o se admite como veraz una proposición falsa con fines de burla; cuando se hace mordaz, cruel e hiriente recibe el nombre de **sarcasmo**.
 - ▮ **Sinestesia**: vinculación de impresiones o significados captados por sentidos diferentes. Ej., “*amarillo chillón*”, “*soledad sonora*”...

- **BIBLIA:** La palabra “biblia” viene del griego y significa libros o rollos de papiro. Este conjunto de setenta y tres libros, al que los cristianos llaman “sagradas escrituras”, se divide entre Antiguo y Nuevo Testamento y representa una parte fundamental de la antigua literatura hebrea.
- **APOCALIPSIS:** Es el libro más críptico de la Biblia, debido al gran número de símbolos, visiones y sucesos extraños que describe. Es el único libro de carácter profético del Nuevo Testamento, en el que se anuncia el fin del mundo y la llegada de la Nueva Jerusalén.
- **CANTAR DE LOS CANTARES:** también podríamos traducir como *El cantar más bello*, es uno de los libros más breves y a la vez más problemáticos del Antiguo Testamento, por la cantidad de traducciones, comentarios e interpretaciones que ha suscitado. Básicamente es una colección de bellísimos poemas de amor, en ocasiones muy explícitos, que la tradición cristiana suele interpretar de forma alegórica.
- **TORÁ:** conjunto de los 5 libros del *Pentateuco*, que para los judíos, conforman la base legal, ética y moral de su religión.
- **TALMUD:** Es la obra hebrea que reúne las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. Mientras la *Torá (Pentateuco)* es considerada la obra que recoge la tradición escrita judías, el *Talmud* se considera el texto que recoge la tradición oral.
- **CORÁN:** (“la recitación”), es el libro sagrado del Islam, que para los musulmanes contiene la palabra de Alá revelada al profeta Mahoma a través del ángel Gabriel. A la muerte de Mahoma sus seguidores recogieron sus palabras tal y como se conservan hoy en día, es decir, en 114 azoras o capítulos.
- **CLASICISMO:** Con este nombre se conoce al arte de la antigüedad grecorromana y a todas aquellas corrientes y movimientos artísticos que se inspiran o tratan de imitar los cánones o normas del arte grecorromano. por extensión. También se denomina como arte clásico aquel que en una determinada época da esplendor a un país y que posteriormente, pasado el tiempo, se toma como modelo.
- **HOMERO:** Es considerado el más antiguo de los poetas griegos. Escribió obras épicas inspiradas en antiguas leyendas y relatos, combinados con elementos mitológicos. Sus obras más representativas: *La Ilíada* y *La Odisea*. En ellas, respectivamente, se narra la conquista de Troya por parte de los griegos, la derrota de Héctor a manos de Aquiles y el famoso episodio del caballo de Troya, en el que Ulises consigue con su estratagema engañar a los troyanos y tomar la ciudad. Por su parte, en *La Odisea*, lo que nos encontramos es el regreso de Ulises a su hogar, Ítaca, las innumerables aventuras que le ocurren y como, por fin, tras largos años, consigue recuperar a Penélope, su mujer, y su ansiado trono.
- **ULISES:** personaje fundamental en los relatos de Homero. Si bien es un personaje secundario en *La Ilíada*, aun jugando un papel básico en la resolución del conflicto, es el protagonista absoluto de *La Odisea* (Odiseo= Ulises). En todo momento se muestra como un personaje que destaca por su astucia e inteligencia, frente a otros grandes

personajes legendarios griegos, quienes basaban su fama en su fuerza y destreza guerrera.

- ÉGLOGA: en la antigua literatura griega, canto de admiración a los elementos naturales como medios para mantener la sencillez en la vida del hombre. Acabará convirtiéndose en un poema amoroso en boca de pastores, de gran profusión en el Renacimiento.
- ESQUILO: se le considera el creador de la tragedia griega, pues sus obras son las más antiguas que se conservan y porque aportó a la tragedia sus rasgos esenciales. Entre sus obras destacan: *Los Persas* y *Prometeo encadenado*.
- SÓFOCLES: uno de los más destacados autores de la tragedia griega, por las innovaciones aportadas a la tragedia de Esquilo, con las que marca el inicio de la tragedia moderna. De sus obras hay que resaltar: *Antígona*, *Edipo Rey* y *Electra*.
- EURÍPIDES: el tercer gran autor trágico griego. De su dramática hemos de destacar la humanización de los conflictos de los personajes, que le llevan a alejarse de los grandes héroes. Obras más importantes: *Medea*, *Andrómaca* y *Las Troyanas*.
- VIRGILIO: principal autor de poesía épica latina. Destaca por ser el autor de *La Eneida*, la gran epopeya latina, en la que se narra la historia de Eneas, patrono troyano que logra huir de la destrucción de Troya para acabar fundando la ciudad de Roma. También destacó por su obra lírica, especialmente por su obra las Bucólicas, en las que recrea las églogas griegas con sus pastores enamorados e idealizados.
- HORACIO: poeta latino que destaca por su *Arte Poética*, en la que establece una serie de principios que sustentan lo que hoy consideramos como arte clásico; principios inspirados todos ellos en el arte poético griego: equilibrio entre fondo y forma, armonía, búsqueda de la perfección y por ende de la belleza...
- OVIDIO: poeta latino de lenguaje muy plástico y visual del que destacamos dos obras: *ARS AMANDI (El arte de amar)*: poemas didácticos, de tono irónico y de tendencia paródica, que reflejan un mundo refinado y alegre; y *LA METAMORFOSIS*: esta es la obra más importante de Ovidio. Es una extensa colección de leyendas en las que se describen metamorfosis de dioses y personajes de leyenda en animales, plantas, etc...
- PLAUTO: el más destacado de los comediógrafos latinos. Su originalidad reside especialmente en el uso popular que hace del lenguaje, dotándolo de una viveza y un realismo excepcional. De entre sus obras destacan: *Anfitrión*, *La Comedia de la Olla*, *El fanfarrón*... obras que, en muchos casos, sirvieron de inspiración a autores posteriores, como Molière.
- *CANTAR DE LOS NIBELUNGOS*: es un poema épico de la Edad Media, escrito sobre el siglo XIII, anónimo, de origen germano. Este cantar de gesta reúne muchas de las leyendas existentes sobre los pueblos germánicos, mezcladas con hechos históricos y creencias mitológicas que, por la profundidad de su contenido, complejidad y variedad de personajes, se convirtió en la epopeya nacional alemana, con la misma jerarquía literaria del *Cantar de mío Cid* en España y el *Cantar de Roldán* en Francia.
- *CANTAR DE ROLDÁN*: la más bella de las gestas francesas es el *Cantar de Roldán* (la *Chanson de Roland*, nombre dado modernamente a la obra, sin título en el manuscrito

original). Los acontecimientos narrados en este cantar constituyen una especie de novelización de una desafortunada expedición de Carlos, rey de los francos, a España. Entre el suceso histórico y el texto del cantar que hoy leemos transcurrieron tres siglos, durante los cuales es indudable que la tradición trabajó ampliando y embelleciendo las circunstancias y los protagonistas de aquellos hechos.

- CANTAR DE GESTA: es el nombre dado a la epopeya escrita en la Edad Media o a una manifestación literaria extensa perteneciente a la épica que narra en verso las hazañas de un héroe que representa las virtudes que un pueblo o colectividad consideraban modélicas durante el medievo.
- NOVELA CORTÉS: narración culta en verso que alterna con las composiciones orales de los juglares. Se trata de literatura para leer que, con el tiempo, dará lugar a la novela de caballerías. Está destinada a minorías selectas, y su creación escrita facilita la reflexión estructural, las posibilidades narrativas y una mayor elaboración expresiva.
- REY ARTURO: Es un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y francesa, donde aparece como el monarca ideal, tanto en la guerra como en la paz. Las historias en torno a las figuras de Arturo, Merlín, Lanzarote, la Mesa Redonda, los torneos, la caballería, el reino de Camelot, Excalibur, pertenecen principalmente a la leyenda y a la literatura, y han dado lugar a todo un ciclo de creaciones artísticas que llegan hasta nuestros días. Sin embargo, desde el primer momento se ha especulado sobre la existencia real de este personaje, aunque parece evidente que nunca hubo un rey Arturo, sino un mando militar romano, cuyas hazañas bélicas fueron el origen de la leyenda.
- CHRÈTIEN DE TROYES: el más destacado de los escritores de novela cortés, considerado el primer novelista de Francia y, según algunos, el padre de la novela occidental. Este autor toma como punto de partida la leyenda de Arturo para crear dos obras básicas en la formación del mito: *El caballero del león* y *El caballero de la carreta*, en la que incorpora el personaje de Lanzarote.
- RENACIMIENTO: es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del Humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El nombre "renacimiento" se utilizó porque en él volvían a nacer los elementos de la cultura clásica. El término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad dogmática establecida en la Europa de la Edad Media. Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés por las artes, la política y las ciencias, revisando el teocentrismo medieval y sustituyéndolo por cierto antropocentrismo.
- HUMANISMO: es el movimiento ideológico característico del Renacimiento. Se origina en Italia en el siglo XIV, extendiéndose en los siglos posteriores por Europa. La base del Humanismo es el rechazo del sistema de valores que había regido la Edad Media, centrado en la idea de que Dios y los asuntos religiosos son lo único que da sentido a la

existencia (teocentrismo); los humanistas proclaman la importancia fundamental del individuo en el universo (antropocentrismo) y entienden que sólo en la época clásica el hombre había sido la medida de todas las cosas y en él se centraban todas las manifestaciones de la cultura. De ahí que se apliquen a la tarea de recuperar y propagar a los autores clásicos a los que toman como modelos.

- **NEOPLATONISMO:** principio estético que se encuentra en la base del Renacimiento, según el cual el mundo es bello porque refleja la belleza divina. El amor a la belleza y cómo éste nos acerca a lo divino, es un reflejo del mundo de las ideas platónico.
- **DANTE:** máximo representante del *dolce stil nuovo* y uno de los impulsores, junto a Petrarca y Boccaccio de la transición de la Edad Media al Renacimiento. Hoy en día es mucho más conocido por su obra magna, la *DIVINA COMEDIA*, enorme poema teológico, de presupuestos bíblicos, que incorpora en su desarrollo y en sus protagonistas a la Antigüedad clásica, como por ejemplo a Virgilio, quien aparece como guía del poeta en su viaje por el Infierno. Precisamente esto hizo de él un auténtico rescatador de esa época olvidada, el motor de arranque del Renacimiento. El tema de la obra es un recorrido del poeta por el Infierno, el Paraíso y el Purgatorio en tono narrativo, persuasivo y doctrinario; sin embargo, fue su carácter y su simbolismo alegórico lo que influyó en gran medida toda la literatura posterior del Renacimiento.
- **PETRARCA:** uno de los principales impulsores del Humanismo, gracias a sus estudios filológicos y literarios sobre la Antigüedad Clásica. Con todo, la obra que hace de Petrarca el punto de arranque de la poesía europea desde el siglo XVI es su *Canzoniere*. En ella está el canon poético renacentista. El cancionero petrarquesco consta de más de 300 composiciones, la mayoría de las cuales tienen como tema su amor por Laura. Aunque la relación con los poetas del *dolce stil nuovo* y con Dante es obvia, Laura ya no es la *donna angelicata*, sino una mujer, poco idealizada, y Petrarca no es otro que un hombre enamorado y desesperanzado por la imposibilidad de tener a su amada.
- **BOCACCIO:** principal impulsor de la literatura en italiano, junto con Dante y Petrarca. Es conocido, especialmente, por ser el autor del *Decamerón*, obra en la que combina el espíritu de la incipiente burguesía, el gusto por los temas medievales y la influencia de motivos clásicos de corte humanista. La obra está compuesta por cien cuentos con una temática de indecencia y burla, pero también encontramos en ellos motivos legendarios, exóticos y románticos. Mediante la sátira nos presenta a la sociedad florentina de su época, en la cual los valores burgueses, la astucia y la agudeza, han triunfado. Su huella en la cuentística medieval y renacentista es importantísima.
- **DOLCE STIL NUOVO:** escuela poética que se desarrolla en la Florencia de finales del siglo XIII y que concibe a la mujer como mitad ángel, mitad ser humano, puesta en el camino del poeta por Dios para que éste logre su salvación. Su belleza es el reflejo de su divinidad y, por lo tanto, acerca al hombre a Dios. El máximo representante fue Dante.
- **DONNA ANGELICATA:** mujer que, convertida en el centro del poema en el *dolce stil nuovo*, es el símbolo de la perfección espiritual que puede alcanzarse mediante el amor. Su

belleza física es el reflejo de su belleza interior, convirtiéndose en un ideal de belleza femenina que perdurará durante siglos: cabello rubio, piel blanca, ojos claros, mejillas sonrosadas, labios rojos, dientes blancos, cuello largo y blanco, de cisne...

- AMOR CORTÉS: filosofía del amor que floreció en la Provenza a partir del siglo XI, llevada a cabo por trovadores. Esta poesía supone una gran novedad, pues se trata de la expresión de unos sentimientos subjetivos en lengua autóctona, y es obra de autores conocidos, con una buena preparación y, en general, de clase social alta. La poesía trovadoresca suele tener temática amorosa, mostrándonos los estados por los que atraviesa el enamorado en su intento por obtener el favor de su amada, que suele ser una mujer casada e inalcanzable, que se muestra fría e inexpugnable ante los envites amorosos del poeta. Estos estados son: *fenhedor*, cuando el enamorado no se ha atrevido a manifestar sus sentimientos; *pregador*, si le ha expresado a la dama su amor; *entendedor*: la dama lo acoge de buen grado y le hace caso; *drutz*, si "lo acoge bajo sus mantas".
- CHAUCER: gran padre de la literatura inglesa y el introductor, en su cultura y en su lengua, de las novedades literarias del Trecento italiano. Chaucer es fundamentalmente conocido como autor de los *Cuentos de Canterbury*, una divertida y abigarrada visión del mundo burgués de su tiempo, en la que sigue el modelo boccacciano.
- COMMEDIA DELL'ARTE: Comedia del arte quiere decir del oficio, de la profesión; teatro de profesionales. Estos cómicos italianos configuraron un teatro que no tenía diálogos escritos, sólo un *canovaccio* (cañamazo) o esqueleto de guión, a partir del cual los actores improvisaban sus diálogos. Estas compañías difundieron este teatro por toda Europa.
- SHAKESPEARE: de este autor y sus obras, no doy ninguna definición, pues tenéis que estudiar y bien el tema.
- ILUSTRACIÓN: se basa, a grandes rasgos, en el espíritu crítico, que rompe abruptamente con el principio de autoridad, en el predominio de la razón y su fundamentación en la experiencia. Estos presupuestos tienen como consecuencia que la filosofía y la ciencia sean los saberes más valorados.
- SIGLO DE LAS LUCES: Su característica más relevante es la búsqueda de la felicidad humana a través de la cultura y el progreso. Las nuevas ideas asociadas al pensamiento ilustrado hicieron que el arte y la literatura se orientaran hacia un nuevo clasicismo, volviendo la mirada a los modelos clásicos greco-latinos.
- PRERROMANTICISMO: Corriente que anticipa el Romanticismo del Siglo XIX al dar prioridad a los sentimientos por encima de la razón. Esa prioridad que cobran los sentimientos explica la aparición, entre otros, del terror ("el sueño de la razón produce monstruos"). También es característico de esta corriente la ambientación de las obras en una naturaleza estridente, macabra o desbordada: días de tormenta, noches oscuras y tenebrosas, cementerios, ruinas, etc... Esta ambientación será la típica del movimiento romántico.

- DANIEL DEFOE: novelista y periodista inglés cuya obra refleja su variada experiencia en muchos países y en muchos aspectos de la vida. Defoe fue un autor prolífico que escribió más de 500 libros, entre los que destacan *Robinson Crusoe* y *Moll Flanders*. En ambas obras muestra el conflicto entre el hombre y su entorno, tanto natural como social y contienen una gran carga de realismo.
- JONATHAN SWIFT: escritor, político y satírico anglo-irlandés, considerado uno de los maestros de la prosa en inglés y de los más apasionados satirizadores de la locura y la arrogancia humanas. La obra maestra de Swift, *Viajes a varios lugares remotos del planeta*, titulada popularmente *LOS VIAJES DE GULLIVER*, fue publicada como anónimo en 1726 y obtuvo un éxito inmediato. A pesar de que fue concebida originalmente como una sátira, un ataque ácido y alegórico contra la vanidad y la hipocresía de las cortes, los hombres de estado y los partidos políticos de su tiempo, el autor fue añadiendo, durante los seis años que tardó en escribirla, desgarradas reflexiones acerca de la naturaleza humana. *Los viajes de Gulliver* es, por tanto, una obra salvajemente amarga y, en ocasiones, indecente, una desabrida burla a la sociedad inglesa de su tiempo y por extensión al género humano. Aún así, es una narración tan imaginativa, ingeniosa y sencilla de leer, que el primer libro ha permanecido como un clásico de la literatura infantil.
- MONTESQUIEU: Es uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que ha sido implementado en muchas constituciones a lo largo del mundo. Su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad y su concepto de la felicidad en el sentido cívico. En cuanto a su labor literaria, destaca por sus *Cartas Persas*.
- ROUSSEAU: uno de los principales ensayistas de la Ilustración. Es una figura peculiar por su alejamiento ideológico de los enciclopedistas y por la manera en que, por su interés en el "yo", anticipa el espíritu romántico. Una de sus principales obras, el *Emilio*, muestra cómo la cultura no es más que una serie de convenciones que corrompen las virtudes naturales del hombre. La obra fundamental de Rousseau, *El contrato social*, trata la libertad y la igualdad, y en ella se formula el concepto de pacto social.
- ROMANTICISMO: amplio movimiento cultural, político y vital que afectó a toda Europa y América. Comienza a finales del siglo XVIII en Alemania, donde se produce el movimiento llamado *Sturm and Drang*, y propugna la creación literaria al margen de las reglas clásicas y revaloriza la expresión artística de los sentimientos y las vivencias personales. En la base del Romanticismo, hay una insatisfacción de los autores ante la realidad y un profundo descontento con una sociedad presidida por los valores burgueses, a lo que se une la crisis del Racionalismo ilustrado.
- STURM AND DRUNG ("Tempestad y Pasión"): fue un movimiento literario desarrollado en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII. En él se les concedió a los artistas la libertad de expresión a la subjetividad individual y, en particular, a los extremos de la emoción en contraposición a las limitaciones impuestas por

el racionalismo de la Ilustración. Así pues, se opuso a la Ilustración alemana y se constituyó en movimiento precursor del Romanticismo.

- **GOETHE:** fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán que ayudó a fundar el Romanticismo, movimiento al que influyó profundamente. Su obra, que abarca géneros como la novela, la poesía lírica, el drama e incluso controvertidos tratados científicos, dejó una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores y artistas posteriores, siendo incalculable en la filosofía alemana posterior y constante fuente de inspiración para todo tipo de obras. Sus obras más destacadas son: *Las desventuras del joven Werther* y *Fausto*.
- **FAUSTO:** es una obra trágica enteramente dialogada, concebida más para ser leída que para ser representada. Se trata de la obra más famosa de Goethe y está considerada como una de las grandes obras de la literatura universal. En ella se cuenta la historia del doctor Fausto, quien vende su alma al diablo a cambio de la plenitud vital.
- **LORD BYRON:** El Romanticismo inglés alcanza su máximo esplendor con Lord Byron, Shelley y Keats. Se les conoce como los poetas «satánicos», en alusión a Satán, el rebelde por excelencia, debido a su inadaptación a la sociedad de la época. Los tres coronaron con prematuras muertes, lejos de Inglaterra, sus atormentadas y errantes vidas, ejemplos también de existencias románticas. **Lord Byron (1788-1824)** logró una enorme fama en su tiempo, en parte por su escandalosa existencia, en parte por sus extensas obras. Sus composiciones poéticas son plenamente románticas y nos muestran a un héroe individualista y rebelde, trasunto del propio escritor. Entre sus obras destaca la versión del *Don Juan*.
- **ALEXANDR PUSHKIN:** Poeta y autor teatral ruso, iniciador de la literatura rusa a través de sus poemas líricos y épicos, obras de teatro, novelas y relatos breves. En 1820 su 'Oda a la libertad' atrajo la atención de las autoridades y el joven poeta fue deportado al Cáucaso, aunque se le permitió mantener sus cargos oficiales. La influencia de Lord Byron, junto con el amor a la libertad, fue una constante a lo largo de su obra inmediatamente posterior. *Eugene Onegin*, su obra más conocida, es una historia de amor en la línea estilística de Byron situada en un entorno realista y contemporáneo, que ha sido considerada como la primera de las grandes novelas en lengua rusa.
- **LEOPARDI:** poeta y erudito italiano, cuyos escritos se caracterizan por un profundo pesimismo, atemperado en algunos de sus poemas por una exquisita sensibilidad y una notable perfección formal. Hoy en día es reconocido, en cambio, por ser el mayor poeta lírico de la Italia del siglo XIX. Su obra poética se encuentra recogida en **Canti** (Cantos, 1831).
- **VÍCTOR HUGO:** Poeta, novelista y dramaturgo francés. El primer libro de poemas, *Odas y poesías diversas*, publicado en 1822, le abrió las puertas de la fama, convirtiéndolo más tarde en una de las figuras más importantes del romanticismo francés.. De su producción poética destacan *Las Orientales*, *Hojas de Otoño*, *Los castigos*, *Las contemplaciones* y *El arte de ser abuelo*. Obras como *Cromwell*, *Hernani*, *El jorobado de Notre Dame*, y *Los miserables*, entre otras, constituyen su gran aporte a la literatura universal.

- *LOS MISERABLES*: novela de Víctor Hugo, publicada en 1862, se ha convertido en obra cumbre del romanticismo francés. Más de mil páginas, la riqueza de sus personajes, el trasfondo político y revolucionario que nos traslada a la Francia revolucionaria y napoleónica... hacen de ella un referente clásico en toda biblioteca y la han llevado a ser adaptada a múltiples escenarios, entre ellos el musical más longevo de la cartelera londinense.
- REALISMO: A mediados del siglo XIX, en Francia se llamó realistas a ciertos artistas que se proponían reflejar fielmente la sociedad del momento (para así comprenderla y modificarla) en contraposición con las fantasías y los sueños románticos. La evolución del contexto social europeo favorece el nacimiento de este nuevo movimiento, gracias a corrientes filosóficas y de pensamiento como el positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin y la filosofía marxista. Su principal vía de expresión será la novela, que se consolida en esta época como el género literario por excelencia.
- GUSTAVE FLAUBERT: Fue un notable novelista francés perteneciente al movimiento del realismo y naturalismo literario, y sus obras sobresalen por su objetividad y estilo cuidado. La obra más importante de su producción, *MADAME BOVARY - COSTUMBRES PROVINCIANAS*, fue escrita en 1857. Toma como escenario la burguesía del siglo XIX a la que describe con detalles de lo observado, y muestra el adulterio y el suicidio, la monotonía y las desilusiones de la vida cotidiana y otros temas que -si salían a la literatura- escandalizaban, lo que le valió el tener que enfrentarse un juicio por ofensas a la moral pública y a la religión.
- STENDHAL: el más conocido seudónimo de Henri Beyle. Fue un escritor realista francés del siglo XIX. Valorado por su agudo análisis de caracteres y la concisión de su estilo, es considerado uno de los literatos más importantes y más tempranos del Realismo. Es conocido sobre todo por sus novelas *Rojo y negro* (1830) y *La cartuja de Parma* (1839).
- *ROJO Y NEGRO*: novela más representativa de Stendhal, que se articula en torno a las ambiciones de un joven (Julien Sorel) para elevarse sobre la pobreza de su nacimiento. Julien Sorel es una creación muy completa y llena de fuerza, sobre todo por su personalidad compleja y contradictoria. Las obvias diferencias entre sus aspiraciones y sus actuaciones en sociedad son presentadas por Stendhal con un estilo amargo; Sorel es producto de un tiempo en el que el fingimiento, la contención y la serenidad eran los únicos caminos que podían hacer prosperar a alguien dentro de una jerarquía casi impermeable. De ahí la inadecuación entre sus propósitos íntimos y los pasos que va dando en la vida real, que le van llevando a escalar en esa pirámide social que desdeña.
- TOLSTOI: uno de los principales novelistas realistas de la literatura universal. Tolstoi es un autor racionalista, objetivo, de un vitalismo esperanzado y una moral optimista, que critica los comportamientos hipócritas de la sociedad aristocrática de la época, al tiempo que confía en la bondad natural del ser humano. Sus principales obras: *Guerra y paz* y *Ana Karenina*.

- DOSTOYEVSKI: Novelista ruso, uno de los más importantes de la literatura universal, que escudriñó hasta el fondo de la mente y el corazón humanos, y cuya obra narrativa ejerció una profunda influencia en todos los ámbitos de la cultura moderna. La literatura de Dostoyevski explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Entre sus obras cabe destacar *Crimen y castigo* y *Los hermanos Karamázov*.
- CHARLES DICKENS: fue un famoso novelista inglés, uno de los más conocidos de la literatura universal, y el principal de la era victoriana. Supo manejar con maestría el género narrativo, con humor e ironía, y una aguda y álgida crítica social. En su obra destacan las descripciones de gente y lugares, tanto reales como imaginarios. De entre sus obras destacan *Oliver Twist* y *David Copperfield*.
- HERMANAS BRONTË: **Charlotte** (1816 -1855), **Emily** (1818 -1848) y **Anne** (1820 -1849) fueron destacadas novelistas inglesas cuyas obras trascendieron la época victoriana para convertirse en clásicas. Su producción literaria presenta considerables diferencias con respecto a las principales líneas directrices de la literatura victoriana, cuyas corrientes narrativas básicas eran la crítica de costumbres y el idealismo satírico. Por el contrario, las Brontë forjan en sus obras -cada hermana con matices diferentes- un mundo propio que hunde sus raíces en la tradición, combinándolo perfectamente con la imaginación y la ensoñación. Entre sus obras cabe destacar: *Cumbres borrascosas*, de Emily Brontë y *Jane Eyre*, de Charlotte Brontë.
- HENRY JAMES: autor neoyorkino, aunque afincado desde joven en Europa. Se inició en la literatura realista, aunque su estilo elegante apunta ya a esa preocupación por la forma característica de los novelistas de los años 20. Su mayor aportación está en el tratamiento de los personajes, de una enorme complejidad psicológica, mediante las "corrientes de conciencia". De su obra, destaca *Otra vuelta de tuerca*.
- E. A POE: autor norteamericano de enorme popularidad e influencia en la literatura posterior. Tuvo una vida aciaga, dominada por las bajas pasiones y las adicciones, que le llevaron a una muerte prematura. Su mayor contribución a la literatura son los relatos cortos, especialmente en el campo del misterio y en la recreación de atmósferas de terror. En el campo de la construcción técnica, su dominio del tempo o ritmo narrativo no tiene comparación. De entre sus cuentos, destacan: *El gato negro*, *El corazón delator*, *El pozo y el péndulo*, *La caída de la casa Usher*.. Fue, además, precursor de la novela de detectives con historias como *Los Crímenes de la calle Morgue*. Sin embargo, su verdadera pasión fue la poesía, considerada por él como el género literario por excelencia. Escribió uno de los poemas más significativos de la poesía romántica: "El Cuervo".
- HERMAN MELVILLE: autor neoyorkino, iniciador de la gran novela norteamericana. Su experiencia vital, que le llevó a trabajar a bordo de distintos barcos y a recorrer las islas del Pacífico, le ayudó a crear su gran novela *Moby Dick* y al protagonista de la misma, el capitán Ahab. La prosa de Melville es compleja y desbordante de imaginación, y a través de una aventura consigue hacernos reflexionar sobre la idea

del mal en el ser humano, o sobre el afán del hombre por alcanzar un ideal o controlar la naturaleza.

- **MARK TWAIN:** pseudónimo de Samuel Langhorne Clemens, escritor y humorista estadounidense. Sus mejores obras se caracterizan por un franco y a veces irreverente sentido del humor rayano en la sátira social, además de por un acentuado realismo en cuanto al lugar en que se desarrollan sus historias y al lenguaje utilizado por sus memorables personajes, y por un profundo odio a la hipocresía y la opresión. Sus novelas más conocidas son *Las aventuras de Tom Sawyer* y *Las aventuras de Huckleberry Finn*, descripción realista y detallada de la vida en los estados sureños de Norteamérica.
- **PARNASIANISMO:** movimiento poético francés de la segunda mitad del siglo XIX, que surge en oposición al Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo. Frente a estos movimientos, propone la preocupación por la forma y el arte por el arte. Es un movimiento encabezado por Teophile de Gautier y Leconte de Lisle y toma su nombre de la publicación *Le parnasse contemporaine*, que hacía alusión al monte Parnaso, morada de las musas.
- **SIMBOLISMO:** movimiento poético surgido en Francia también el segunda mitad del siglo XIX que propone la búsqueda de nuevas formas de conocimiento de la realidad a través de la intuición. De ahí que se le de un importancia especial a las imágenes poéticas, a los símbolos, pues sólo a través de un lenguaje literario cargado de símbolos que aluden a realidades complejas y abstractas puede aprehenderse la realidad. Sus principales representantes serán Verlaine, Rimbaud o Baudelaire; en España destaca la figura de Antonio Machado.
- **DECADENTISMO:** movimiento poético inspirado por autores como Baudelaire, Rimbaud y Verlaine, quien en un verso afirmó: “yo soy el imperio al fin de la decadencia”. Este movimiento es a la vez evolución y oposición al parnasianismo, pues arremete contra la moral y las costumbres burguesas, pretende la evasión de la realidad cotidiana, exalta el heroísmo individual y desdichado y explora las regiones más extremas de la sensibilidad y del inconsciente. El esteticismo se acompañó, en general, de un exotismo e interés por países lejanos, especialmente los orientales.
- **POETAS MALDITOS:** La expresión tan expandida de “poetas malditos” tiene su origen en un libro de Paul Verlaine llamado *Les poètes maudits*, publicado en 1888. El escritor francés escribe ese texto como una suerte de homenaje a su amigo poeta y amante Arthur Rimbaud y en él evoca y elogia a toda una serie de poetas contemporáneos como Stéphane Mallarmé, realizando una verdadera galería de la poesía francesa de fin de siglo. El uso de la expresión “poetas malditos”, ante la influencia de la obra de Verlaine, se extendió a todos los dominios nacionales y pasó a designar así a todo aquel escritor de talento, poco importase su nacionalidad, que presentase un dejo de incompreensión social y una cierta tendencia provocativo (léase autodestructiva por el consumo de drogas o alcohol) y cuyos textos, dado su alto nivel de codificación poética, fuesen de oscuros significados. Podríamos agregar, casi como una extraña coincidencia, que la mayoría de estos poetas padecieron una muerte

abrupta y prematura, antes de que su herencia literaria fuese ampliamente reconocida.

- RIMBAUD: poeta francés de la escuela simbolista. Nació y estudió en Charleville, en el departamento de Ardennes. Dio muestras de una gran precocidad intelectual y comenzó a escribir versos a los 10 años. A los 17 escribió un poema sorprendentemente original, *El barco borracho* (1871), y se lo llevó al poeta Paul Verlaine. Su obra está profundamente influida por Baudelaire, por sus lecturas sobre ocultismo y por su preocupación religiosa. Su exploración sobre el subconsciente individual y su experimentación con el ritmo y las palabras, que emplea únicamente por su valor evocativo, marcaron el tono del movimiento simbolista (decadente) e impresionaron tanto a Verlaine que animó al joven poeta a trasladarse a París. Se inició entre ellos una amistad que se transformó en una tormentosa e inestable relación que duró de 1872 a 1873. Viajaron juntos por Inglaterra y Bélgica. En este último país, Verlaine, intentó en dos ocasiones matar al joven poeta por sus infidelidades, y éste resultó gravemente herido en el segundo intento: Rimbaud acabó en el hospital y Verlaine en la cárcel. Rimbaud ofrece un relato alegórico sobre este asunto en *Una temporada en el infierno* (1873). Desde ese momento abandona la poesía y se retira al Norte de África, donde se inicia en el tráfico de armas y esclavos. Verlaine, convencido de que Rimbaud había muerto, recopiló sus poemas en *Iluminaciones* (1886). Esta obra contiene el famoso "Soneto de las vocales", en el que a cada una de las cinco vocales se le asigna un color. En 1891 Rimbaud regresó a Francia para ser tratado de un tumor en la rodilla, a consecuencia del cual murió en el hospital de Marsella en noviembre de ese mismo año. La fuerza de sus poemas escritos entre los 10 y los 20 años le hace figurar entre los más originales poetas franceses de todos los tiempos y ha ejercido una profunda influencia en toda la poesía posterior a él.
- BAUDELAIRE: es, sin duda, el poeta más importante de esta época finisecular, a pesar de que en su momento fue un incomprendido, pues rompió con todas las convenciones éticas, religiosas, sociales y literarias. Su obra más representativa fue *Las flores del mal*, con la que se inicia la poesía moderna, extremista y sensual.
- VERLAINE: poeta francés que figura entre los principales representantes del movimiento simbolista. Sus primeras obras, entre las que destacan *Poemas saturnianos* (1866) y *Fiestas galantes* (1869), se caracterizan por el antirromanticismo propio de los parnasianos. El verso se centra más en los aspectos técnicos que en los sentimientos. En 1870 contrajo matrimonio, pero abandonó a su esposa dos años más tarde para viajar y vivir con el poeta de 17 años Arthur Rimbaud. En 1873 Verlaine, en estado de embriaguez, hirió a Rimbaud de un disparo y pasó los dos años siguientes en prisión. La colección *Romanzas sin palabras* (1874), escrita durante su estancia en la cárcel, está basada en su relación con Rimbaud. Esta lamentable coyuntura le hizo volver al catolicismo de su infancia y su reconversión inspiró un volumen de poesía religiosa titulado *Sabiduría* (1881). El resto de la vida de Verlaine transcurrió entre periodos de desenfreno alcohólico y periodos de arrepentimiento ascético. Con la publicación

de *Los poetas malditos* (1884), una obra crítica, y *Antonio y ahora* (1884), una colección de poemas, Verlaine se transformó en poeta simbolista, preocupado por los sueños y la ilusión. Su influencia se manifiesta en los poetas franceses posteriores. Murió el 8 de enero de 1896 en París.

- WALT WHITMAN: gran poeta nacional norteamericano. Dedicó su vida a corregir y aumentar su gran obra, *Hojas de hierba*. En su poesía, Whitman propugna el individualismo, el optimismo, la fe en el ser humano y el amor a la vida, todo ello mediante una versificación donde se pierde la rima en favor del ritmo interno y en la que el lenguaje es una mezcla de registros.
- VANGUARDIAS: El término **vanguardismo** procede de la palabra francesa *avant-garde*, un término del léxico militar que designa a la parte más adelantada del ejército, la que confrontaría la «primera línea» de avanzada en exploración y combate. En el terreno artístico, se ha llamado vanguardias históricas a una serie de movimientos artísticos de principios del siglo XX. Estos movimientos buscaban innovación en la producción artística; se destacaban por la renovación radical en la forma y el contenido; exploraban la relación entre arte y vida; y buscaban reinventar el arte confrontando movimientos artísticos anteriores.
 - EN ESTE APARTADO CONVIENE INCLUIR TAMBIÉN AL DEFINICIÓN DE LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA: Futurismo, Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, Creacionismo, Ultraísmo.
- JAMES JOYCE: uno de los precursores de la renovación de la novela contemporánea junto a Proust, Kafka, Mann... En sus novelas el estilo es el protagonista absoluto, abandonando definitivamente el realismo y centrándose en el cuidado y la experimentación formal. Su obra, pese a la brevedad, ha dado lugar a múltiples especulaciones e interpretaciones, y se centra en la ciudad de Dublín como escenario. Mientras que en *Dublineses* percibimos muerte y pesimismo, *Retrato de un artista adolescente* está repleto de elementos autobiográficos y *Ulises* es una de las cimas de la literatura universal. En esta última destaca el uso del monólogo interior, la trasposición de escenarios y episodios de la *Odisea* a su protagonista Leopold Bloom y a la ciudad de Dublín, y el manejo del tiempo, elemento recurrente en la narrativa contemporánea.
- MARCEL PROUST: escritor francés, autor de la obra en 16 volúmenes *En busca del tiempo perdido* (1913-1927), considerada como una de las cumbres de la literatura universal. Su primera obra, una colección de ensayos y relatos titulada *Los placeres y los días* (1896), es sólo discreta, pero muestra dotes de observador para reproducir las impresiones recogidas en los salones de la ciudad. Este material lo emplearía con más eficacia en obras posteriores. Aquejado de asma desde su infancia, a los 35 años se convirtió en un enfermo crónico. Pasó el resto de su vida recluido, sin abandonar prácticamente nunca la habitación donde escribió su obra maestra *En busca del tiempo perdido*. Esta obra de Proust describe con minuciosidad la vida física y, sobre todo, la vida mental de un hombre ocioso que se mueve entre la alta sociedad. Toda la

obra es un largo monólogo interior en primera persona, y en muchos aspectos es autobiográfica.

- THOMAS MANN: escritor alemán, uno de los grandes innovadores de la novela, si bien su propuesta no se centra en la experimentación lingüística, como Joyce o Proust, sino en la incorporación de la reflexión a la narración. Rechaza el arte deshumanizado donde la expresión justifique la falta de compromiso con la realidad. Entre sus grandes obras, destacan *Muerte en Venecia* y *La montaña mágica*, tanto por sus indagaciones filosóficas como por su perfección en el lenguaje.
- FRANZ KAFKA: autor checo, especializado en captar lo que de extraño y siniestro hay en la realidad, comenzando por la condición del hombre contemporáneo en un mundo dominado por el trabajo y la burocracia y pasando por la incoherencia de leyes, normas, de la propia justicia. Gran maestro de la técnica expresionista, en sus obras emergen lo subconsciente, lo irracional y lo onírico para mostrar la angustia, la soledad y la frustración del hombre. De sus obras destaca *La metamorfosis*, *El proceso* y *El castillo*.
- GENERACIÓN PERDIDA NORTEAMERICANA: grupo de notables escritores norteamericanos que vivieron en París y en otras ciudades europeas en el periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión. Este grupo incluye a figuras como John Dos Passos, Ezra Pound, William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck y Francis Scott Fitzgerald. Durante una conversación cotidiana, Gertrude Stein, amiga íntima de Hemingway, le dice: «*You're all a Lost Generation*». Esta expresión fue popularizada por Ernest Hemingway en sus obras *Fiesta* y *París era una fiesta*. Estos autores comparten ciertas características: su preocupación por la técnica y el estilo literarios, que les lleva a crear una prosa cuidada e innovadora pero, al mismo tiempo, destaca en ellos su preocupación social, su compromiso con el mundo en el que viven.
- WILLIAM FAULKNER: el más influyente y destacado de todos estos autores de la Lost Generation, aunque fue el que menos tiempo estuvo en París. Tras sus primeras obras comenzó la creación de su mundo imaginario, Yoknapatawapha, poblado por multitud de personajes y referencias que entran y salen de sus novelas, creando así una mitología particular. Su estilo tiende a la innovación, muy influenciado por las novelas de Joyce, lo que le confiere a su prosa esa lentitud característica, la ruptura de la linealidad temporal, el uso de múltiples voces narrativas y puntos de vista. Sus obras principales son: *Santuario* y *Absalón, Absalón*.
- HENRIK IBSEN: destacado autor teatral noruego de finales del siglo XIX, uno de los impulsores de la renovación del teatro realista, de gran influencia en los dramaturgos posteriores, especialmente por su capacidad para profundizar en la psicología de sus personajes, así como por su implicación en los conflictos sociales de su época. De entre su producción teatral cabe destacar, *CASA DE MUÑECAS*. En esta obra, Ibsen nos muestra cómo una mujer se enfrenta a todos los límites que la sociedad le impone por el mero hecho de ser mujer, convirtiendo así esta obra en un alegato a favor de la liberación de la mujer en una sociedad machista y represora.

- AUGUST STRINDBERG: autor teatral sueco al que podemos considerar precursor del teatro de la crueldad y el teatro del absurdo. Desde una época en la que aún se practicaba el teatro realista, Strindberg propone un teatro de compromiso social y político, crítico con las bases conservadoras de la sociedad, pero también con un claro afán renovador desde el punto de vista estético. Strindberg busca simplificar la escenografía, utiliza muy eficazmente el monólogo y reinventa los diálogos para que estos fluyan con más naturalidad. Conforme su teatro evoluciona, abandona cada vez más los convencionalismos teatrales, buscando lo grotesco, lo complejo, el sinsentido, convirtiéndose en un gran precursor del teatro de vanguardia. De entre sus obras, hay que destacar *La señorita Julia*.
- ANTON CHEJOV: Chejov es el impulsor del nuevo teatro ruso de finales del siglo XIX, gracias a sus planteamientos innovadores: renovación de la interpretación actoral (gracias al trabajo e influencia de Stanislavski y su método), desarrollo de la acción indirecta, que prima lo que ocurre fuera de escena, con el fin de sugerir más que mostrar, ralentizando la acción frente al espectador y buscando su reflexión. De sus obras hay que destacar: *La gaviota*, *El tío Vania*, *El jardín de los cerezos*.
- OSCAR WILDE: uno de los más importantes autores británicos (irlandés concretamente) de finales del siglo XIX. Su obra, de corte modernista, esteticista, donde prima la ironía, la brillantez del vocabulario, la agilidad de los diálogos y, especialmente, el ingenio a la hora de analizar y criticar las costumbres de la puritana sociedad victoriana de su época, abarca todos los géneros literarios: poesía, novela y teatro. Autor de una de las novelas más brillantes sobre el ansia de inmortalidad y la corrupción del alma humana, *El retrato de Dorian Gray*, es en el teatro, sin embargo, donde más destaca. En sus obras, prima la sensualidad, el lirismo y, especialmente, la crítica irónica a la hipocresía de sus contemporáneos: *Un marido ideal*, *La importancia de llamarse Ernesto*, *Salomé*. Su crítica a la hipocresía le llevó a hacer pública su homosexualidad, lo que le llevó a la cárcel y le condujo al ostracismo más absoluto.
- TEATRO DE LA CRUELDAD: es un movimiento teatral muy heterogéneo, inspirado en las ideas del escritor francés Antonin Artaud, expuestas en su libro *El teatro y su doble*. La base en la que se inspira este movimiento teatral es la de sorprender e impresionar a los espectadores, mediante situaciones impactantes e inesperadas. Con esto se pretende dejar una huella en el espectador, que la obra lo marque. Estas vagas ideas han dado lugar a numerosas propuestas muy diferentes entre sí. Algunas tendencias interpretan el teatro de la crueldad como una obra que toque las fibras íntimas del público por el mero deslumbramiento y ritualización del espectáculo teatral, en el cual se explotan al máximo sus posibilidades físicas y visuales. Otra tendencia, más radical, plantea que se debe golpear sentimientos primarios del espectador mediante escenas violentas y chocantes para captar su atención. Entre los más importantes autores influidos por el teatro de la crueldad están: Fernando Arrabal, David Mamet, El Living Theatre de New York.
- BERTOLT BRECHT: la importancia de la obra de Brecht radica en que dotó al teatro épico alemán de entidad dentro de la historia de la literatura. Su oposición al nazismo y su

vinculación con el marxismo lo llevaron al exilio durante años. En su teatro, hemos de destacar la idea de distanciamiento, que busca evitar que el público se implique emocionalmente con los personajes y con los hechos que allí ocurren, para que así contemple la obra desde una perspectiva racional, fría, que le asegure el valor didáctico de lo que quiere transmitir. Ello lo logra a través de varias técnicas: el uso de la 3ª persona, la inclusión del narrador, los apartes, la interrupción de la acción... Entre sus obras hemos de destacar *Madre Coraje* y *El círculo de tiza*, en las que se centra en las ideas que siempre le preocuparon: el poder, la guerra, la injusticia.

- **TEATRO DEL ABSURDO:** Se caracteriza por tramas que parecen carecer de significado, diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática que a menudo crean una atmósfera onírica. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona la sociedad y al hombre. A través del humor y la mitificación escondían una actitud muy exigente hacia su arte. La incoherencia, el disparate y lo ilógico son también rasgos muy representativos de estas obras.
- **EUGÉNE IONESCO:** este autor francés de origen rumano es uno de los máximos exponentes del teatro del absurdo. Pretende, ante todo, despojar las realidades más desagradables de la vida de todo su sentido, reducirlas al absurdo. Sus obras más importantes son: *La cantante calva* y *El rinoceronte*.
- **SAMUEL BECKETT:** autor teatral irlandés que llevó al teatro del absurdo a su máxima expresión con su obra *Esperando a Godot*, en la que representa la angustiada situación de dos personajes que esperan a alguien o a algo que nunca llega. En esta obra encontramos las principales preocupaciones de Beckett y del teatro del absurdo en general: la incomunicación, la angustia, la falta de sentido de la existencia del ser humano. Junto a ello encontramos siempre unos diálogos dominados por un humor amargo y corrosivo.