

1. Modernismo literario: contexto histórico, características, temas, autores y obras

El **modernismo literario** fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos.

Además, el movimiento modernista se destacó por evadir los temas políticos y sociales en sus obras, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos. Así mismo, los [sentimientos](#) y las pasiones humanas también fueron un tema de interés para los

escritores de este fenómeno literario.

Se considera que Rubén Darío es el padre del modernismo. [Vía wikimedia commons.](#)

Algunos autores consideran que el modernismo nació con la publicación del poemario *Azul* (1888) del autor Rubén Darío. Se escogió esta obra debido al impacto que causó en su

época; el poemario le sirvió de inspiración a otros grandes autores del momento como Amado Nervo y Manuel Díaz Rodríguez.

El modernismo literario nació como una consecuencia del positivismo dominante del momento, una forma de pensamiento cuyo enfoque científico y mercantilista rechazaba las manifestaciones subjetivas. Es decir, la [literatura](#) modernista surgió como rechazo a esta corriente filosófica porque los artistas se sentían asfixiados ante los procesos industriales y el pragmatismo excesivo de la época. En líneas generales, el modernismo supuso un cambio en la forma de percibir el lenguaje, la belleza y la métrica. Se trató de una renovación estética que

impregnó de forma notable a la cultura iberoamericana.

Esta corriente literaria fue tan importante en la historia de la literatura que todavía muchos críticos se dedican a estudiarla y analizarla. Además, constituye una parte fundamental dentro de los temas que se imparten sobre literatura en las escuelas y universidades.

[toc]

Contexto histórico del modernismo literario

Según reconocidos escritores como Octavio Paz, el estilo modernista nació como una respuesta al positivismo; este último consistió en una postura filosófica que defendía el conocimiento científico, útil y comprobable por encima de cualquier otro método o disciplina.

Ante esta rigurosidad, varios artistas decidieron crear un estilo que recuperara las manifestaciones sensibles y subjetivas del hombre; el fin del modernismo era sencillamente crear belleza y conmocionar al lector a través de las palabras, eliminando cualquier sentido utilitario.

La evasión de la realidad como parte de la conciencia modernista

Los lugares exóticos y lejanos fueron una de las temáticas preferidas por los modernistas. Pintura de John Frederick Lewis.

El modernismo surgió

en un momento histórico donde las naciones hispanoamericanas estaban construyendo su identidad. Sin embargo, por el contrario a las otras corrientes estéticas, el estilo modernista se desligó del enfoque político y social para dedicarse a la creación de una [atmósfera](#) mágica, sensible y bucólica (es decir, relacionada con la naturaleza y el campo).

Además, esta corriente se inspiró en el estilo francés para desarrollar el suyo propio; esto convirtió al modernismo en un extraño fenómeno dentro de la lengua española, ya que lo usual de la época era que la literatura en español se dedicara a representar las realidades americanas o de la Península Ibérica.

Por ejemplo, de época similar fue la famosa Generación del 98, conformada por un grupo de escritores y ensayistas que se caracterizaron principalmente por su preocupación por la realidad social y política española.

Por esta razón, se afirma que el modernismo fue un extraño movimiento que, en vez de representar las crisis sociales y políticas en sus obras, prefirió la evasión como planteamiento ideológico.

Los escritores modernistas, desengañados de su realidad, optaron por crear un espacio lleno de lugares lejanos y naturaleza exótica. Además, en sus textos también se encuentra una búsqueda por el preciosismo (una tendencia literaria que busca refinar y embellecer las expresiones) y los sentimientos humanos acompañados de ciertos matices eróticos.

¿Por qué el término “modernismo”?

Fue Rubén Darío quien acuñó el término “modernismo” a la corriente durante su formación. Cuando el poeta se refería a esta tendencia decía que era “el espíritu nuevo de las letras”.

Se alude al término “modernismo” para resaltar que lo que se escribe bajo este estilo literario está acorde con lo que se vive en el momento histórico. Para fortalecer las raíces del modernismo literario era necesario algo tangible, ir más allá de las palabras al aire.

Habiendo comprendido esa realidad, Rubén Darío publicó en 1888 su libro *Azul*. No conforme con esto, en 1896 el poeta nicaragüense consolida el movimiento modernista con su libro *Prosas Profanas*.

Características del modernismo literario

El modernismo literario se caracterizó por lo siguiente:

– Ruptura de reglas anteriores

El modernismo literario vino a romper con los estereotipos de rima y métrica que habían predominado durante tanto tiempo, después de la colonización española. Esto da aires de libertad y emancipación a las letras, permitiendo una mayor expresividad y dando pie a lo que luego se conocería como “antipoesía”.

– Se opone a la centralización del pensamiento

Se abre al mundo, oponiéndose abiertamente al regionalismo. Considera al poeta un “ciudadano del mundo”, por ende toda temática tiene cabida, toda cultura, no hay una atadura a una costumbre particular.

Esta característica le hizo merecerse el oprobio de muchos conservadores de la época.

– Aboga por la independencia poética del individuo

Cada poeta tiene su estilo único, al tratarse de un lenguaje propio del alma humana. Cada individuo tiene su oportuno sonido, su letra adecuada. Si hay algo que une a los representantes de este movimiento literario, es la pasión con la que abordan sus temáticas: o se es muy pesimista (el caso claro de Rubén Darío), o se es muy alegre (como Martí), y así. No hay términos medios, sino una entrega rotunda al sentir.

– Rechazar la realidad

Como se mencionó anteriormente, los escritores modernistas prefirieron evadir los acontecimientos sociales y políticos de su época. En consecuencia, sus poemas o escritos por lo general no hacen referencia al contexto histórico ni a la realidad a la que se estaban enfrentando.

– Utilizar un estilo preciosista

Los modernistas se inspiraron en el preciosismo francés para desarrollar su estilo; dicha corriente estuvo enfocada en la búsqueda por la belleza y el refinamiento de las formas e imágenes. Así se aprecia en el siguiente ejemplo:
“(…) Ya no quiere el palacio, ni la rueda de plata,

Ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
Ni los cisnes unánimes en el lago de azul (...)”
(*Sonatina*, Rubén Darío).

– Introducir musicalidad en los poemas y otros escritos

La estética modernista se caracterizó por sus frases musicales; los escritores conseguían este efecto a partir de ritmos muy marcados y de otros recursos tales como la aliteración (repetición de sonidos) y la sinestesia (unir dos sensaciones o imágenes procedentes de significados muy diferentes. Por ejemplo: “Sonora soledad”).

La musicalidad se puede apreciar en los siguientes versos de Rubén Darío:

“Juventud, divino tesoro,
¡Te fuiste para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro
y a veces lloro sin querer.”

– Emplear lugares e imágenes exóticas

Los textos modernistas están inspirados principalmente en lugares exóticos y en culturas milenarias; por ello es común encontrar paisajes que describen regiones de Oriente (como por ejemplo la India), selvas llenas de una naturaleza exuberante, lugares mitológicos, entre otros.

– Compite con el Romanticismo

Los representantes del modernismo manifestaban una continua competencia con el Romanticismo. Consideraban a la poesía romántica como una manifestación sobrecargada de lógica y razón, aspectos que encarcelaban a la imaginación y al poeta en sí. El Romanticismo era considerado una atadura para el sentir verdadero del poeta.

– Sincretización religiosa

Los poetas modernistas tomaban lo que consideraban lo mejor de cada religión del mundo: hinduismo, cristianismo, budismo, y lo unían en una especie de tratado perfecto de convivencia de los seres.

El modernismo literario buscaba hermanar a los hombres por medio de las letras, se enfocaba en aquellas cosas comunes y afines. Pretendía unificar los criterios y dar pie a la convivencia verdadera.

Temas del modernismo literario

Los temas más recurrentes dentro de la estética modernistas fueron los siguientes:

– Soledad y melancolía

La búsqueda por la belleza y por la evasión no evitaron que los escritores modernistas les añadieran un matiz triste, melancólico y solitario a sus obras. Esto demostraba el desengaño de estos artistas ante la realidad y la sociedad de su época.

Así se aprecia en el siguiente poema de Amado Nervo:

“Mira la luna: desgarrando el velo
de las tinieblas, a brillar empieza.
Así se levantó sobre mi cielo
el astro funeral de la tristeza.” (*Perlas negras V*)

– Historias mitológicas

El modernismo se caracterizó por implementar referencias a cuentos y narraciones mitológicas. Por esta razón, es común encontrar personajes extraídos de la cultura grecolatina. Así se aprecia en el poema [Venus](#) de Rubén Darío, el cual hace referencia a la diosa del amor.

Los relatos mitológicos y las figuras femeninas fueron muy empleados por los modernistas. Pintura de Paul Rubens donde se aprecia un festín para la diosa

Venus.

– Amor y erotismo

El amor y el erotismo fueron temas recurrentes en los textos modernistas. Estos elementos se manifestaban, por lo general, a través de la imagen de la mujer.

Dichos elementos se pueden encontrar, por ejemplo, en el poema anteriormente mencionado: Venus, de

Rubén Darío. También se hallan en el poema *Soñé que tú me llevabas*, de Antonio Machado.

– Lugares exóticos y lejanos

La naturaleza y los lugares extraños también fueron elementos recurrentes para los escritores modernistas. Por lo tanto, es usual encontrar referencias a civilizaciones orientales, lujosos

palacios, princesas, sultanes, entre otros. Los castillos, palacios y princesas eran recurrentes en los textos modernistas. Pintura de Andreas Leonhard.

– Naturaleza

exuberante y temáticas indígenas

Por lo general, las imágenes de la naturaleza estuvieron inspiradas en la fauna y la flora americanas. Esto se puede visualizar, por ejemplo, en el poema *Estival* de Rubén Darío.

Así mismo, aunque la corriente modernista estuvo influenciada por el estilo francés, los escritores del modernismo tenían preferencia por los paisajes locales y por las civilizaciones prehispánicas. De hecho, en muchas ocasiones defendieron y reivindicaron la figura del indígena nativo de América.

Autores y obras representativas

El estilo modernista fue utilizado por muchos escritores a lo largo de la historia. Sin embargo, algunos de los más destacados fueron:

– Rubén Darío (1867-1916)

Rubén Darío. Vía wikimedia commons. Considerado por los críticos como el padre del modernismo. Además de su emblemática obra *Azul* (donde no solo hay poemas, sino también cuentos breves), el escritor nicaragüense también fue aclamado por su poemario *Cantos de vida y esperanza, los cines y otros poemas* (1905) y

por su libro *Los raros* (1896), donde hizo una recopilación de sus autores favoritos.

– Amado Nervo (1870-1919)

Amado Nervo

El mexicano Amado Nervo fue uno de los representantes modernistas más importantes. Nervo no solo escribió poesía; también realizó novelas y ensayos. Entre sus obras más famosas

resalta *Los jardines interiores* (1905), donde el autor utiliza un lenguaje preciosista y muchos elementos relacionados con la naturaleza.

– Manuel Díaz Rodríguez (1871-1927)

Fue un escritor venezolano, quien simpatizó de forma notoria con el estilo modernista. Esto se puede apreciar en su obra *Ídolos Rotos* (1901) donde el autor plantea el problema al que se enfrentan los intelectuales y artistas de la época frente a una sociedad cada vez más capitalista y superficial.

– José Asunción Silva (1865-1896)

José Asunción Silva. Vía wikimedia commons.

Fue un poeta colombiano, recordado por haber sido precursor del movimiento modernista. De hecho, formó parte de la primera generación de poetas que se dedicaron a esta corriente literaria. Su texto más famoso es *El libro de los versos*, de carácter preciosista pero melancólico y lúgubre. Así se aprecia en los versos: “en una angosta sepultura fría, Lejos del mundo y de la vida loca, En un negro ataúd de cuatro planchas Con un montón de tierra entre la boca”

– Antonio Machado (1875-1939)

Antonio Machado

En realidad, el poeta español Antonio Machado fue un integrante de la Generación del 98, por lo que muchos de sus poemas estuvieron relacionados con la realidad española.

Sin embargo, algunos de sus textos estuvieron influenciados por el estilo modernista; así se puede observar en su poemario *Soledades* (1903), una obra impregnada de serenidad y nostalgia.

– José Martí (1853-1895)

José Martí. Vía wikimedia commons.

Fue un periodista, poeta y pensador cubano, también considerado por la crítica como uno de los precursores del modernismo. Uno de sus textos más aclamados es el ensayo titulado *Nuestra América* (1891), en el cual el autor

reflexiona sobre los problemas del continente. Si bien Martí no practicó la evasión de la realidad en este ensayo, la manera en la que usó el lenguaje y las imágenes tiene un matiz modernista.

– Julián del Casal (1863-1893)

Julián del Casal. Vía wikimedia commons.

Fue un poeta de nacionalidad cubana, recordado por ser una de las figuras más emblemáticas del modernismo. De hecho, mantuvo una amistad cercana con Rubén Darío. Una de sus

obras más destacadas fue el poemario *Hojas al viento* (1890), donde el poeta hace referencia al amor, la melancolía y lugares exóticos.

2. Literatura del siglo XX

La [literatura del siglo XX](#) se desarrolló dentro de un contexto histórico marcado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, por la llegada de la [Revolución Industrial](#) y como consecuencia por el modernismo. Además, un buen número de intelectuales coincidieron con la necesidad de cambios en las normas académicas de la época. En la literatura del siglo XX nacieron una serie de movimientos que modificaron la forma en que se hacía poesía y narrativa. En ese sentido, los textos

fueron más libres y creativos, cargados de expresividad y un carácter personal e intimista. Al mismo tiempo, los escritores desarrollaron temas sobre la existencia, la religión y lo social.

Juan Ramón Jiménez, uno de los autores españoles más representativos del siglo XX

Dentro de los movimientos literarios que surgieron en el siglo XX destacan el surrealismo, el [creacionismo](#), el expresionismo, el dadaísmo y el modernismo. Cada tendencia con características específicas, pero todas enfocadas en romper con los parámetros estrictos y adornados de estilos literarios anteriores.

Fueron muchos los intelectuales que sobresalieron en el campo literario del siglo XX, en casi todos los países hubo representantes destacados de todas las vanguardias. Algunos de los autores más destacados fueron: Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Miguel Unamuno, Rómulo Gallegos, Andrés Bello y Miguel Otero Silva.

[toc]

Contexto histórico

La literatura del siglo XX se abrió paso en un mundo convulsionado por las guerras, los avances tecnológicos e industriales. En este sentido muchos escritores se apegaron al movimiento surrealista como una forma de despojarse de las consecuencias de los conflictos bélicos.

Más tarde los autores se ajustaron a las diferentes revoluciones políticas. En consecuencia, la literatura llegó a tener cierto tinte social y político, al mismo tiempo se volvió más reflexiva. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial los autores se enfocaron en temas vinculados con la existencia del hombre.

Posteriormente se inició el auge del feminismo y los intelectuales se centraron en temas relacionados con la mujer.

Ahora bien, en el caso de las sociedades de España y América Latina, estas transitaban de la dictadura a la democracia. Así que la literatura pasó por una

etapa de censura hasta alcanzar una libertad expresiva que le permitió a los escritores a desarrollar temas diversos en todas las áreas.

Características de la literatura del siglo XX

La literatura del siglo XX se caracterizó por los siguientes aspectos:

Origen

La literatura del siglo XX nació en medio de diferentes conflictos que hicieron reaccionar a los autores respecto a la percepción del mundo y de la vida.

Además, se desarrolló en pleno crecimiento de los avances científicos y tecnológicos, lo que produjo que los textos poéticos, teatrales y narrativos tuviesen considerables aires modernistas.

Rompimiento de normas

Los cambios políticos y sociales despertaron una nueva conciencia y pensamiento en los escritores del siglo XX. Como consecuencia, estos se enfocaron en temas sensibles relacionados con el hombre y se alejaron de los academicismos que imperaron hasta entonces. De tal forma que la literatura pasó a ser más libre.

Atrás quedó la rima y la métrica para muchos autores, y se impuso la temática y el mensaje por encima de la belleza las formas. El poemario *Eternidades* (1918) de Juan Ramón Jiménez es prueba de la ruptura de los versos y estrofas, tanto en métrica como en rima. La libertad poética que el autor se plantea en esta obra es total.

Movimientos

En la literatura del siglo XX se experimentó con nuevas formas de creación y fue así como surgieron variedad de movimientos en diferentes épocas. Cada corriente literaria trajo consigo nuevos métodos, modificaciones, contenidos y rasgos característicos. Algunos de estos movimientos fueron: el surrealismo, novecentismo, creacionismo, el realismo mágico y otras vanguardias. Quizá el mayor representante del realismo mágico fue el ganador del Nobel de

Literatura, Gabriel García Márquez, siendo *Cien años de soledad* (1967) su obra cumbre.

Temática

Los principales temas desarrollados por los autores de la literatura del siglo XX estuvieron relacionados con el estado de angustia y desesperación del hombre ante los diferentes cambios y guerras. Así que los textos se convirtieron en un reflejo de la búsqueda de identidad y del sentido de pertenencia. Posteriormente se abordó el tema religioso, el cual se enfocó en la existencia o no de Dios. El debate surgió entre algunos escritores debido a las diferentes tragedias que sufrió la humanidad. Luego la literatura pasó por una etapa de reflexión, libertad y cuestionamientos sobre la capacidad creadora y la función de la literatura.

Si hubo un autor cuya obra plasmó su inconformidad con el gobierno autoritario de turno, ese fue Federico García Lorca. Su obra *La casa de Bernarda Alba* (1936) es prueba de ello. Hay estudiosos que consideran que su desaparición se debió al contenido de dicho texto.

Universalidad

Si bien la literatura ha sido conocida a lo largo de la historia, también es cierto que fue un privilegio de pocos. Durante el siglo XX adoptó un carácter más universal, eso se debió a que fue más libre en cuanto a estilo y creación. En este sentido los escritores intercambiaron rasgos culturales y los plasmaron en varias de sus obras.

La obra de Miguel Unamuno resulta una de las más grandes muestras de la universalidad de la literatura española. Tanto en *Niebla* (1914) y *San Manuel Bueno, mártir* (1930) se puede percibir esta cualidad.

Vínculo con otras artes

Los rasgos característicos de la literatura del siglo XX tuvieron influencia en otras artes. Eso significó que la pintura, la música o la escultura reflejaron los diferentes estilos y libertad de creación que se manifestó en la narrativa, la poesía y teatro.

La no cronología lineal temporal y verbal

Muchos de los autores de la literatura del siglo XX desarrollaron sus obras sin un sentido lógico del tiempo. Es decir, que el contenido de algunos textos no se produjo en orden cronológico. En este sentido, las obras se expusieron en una mezcla de pasado, presente y futuro.

Un ejemplo certero de la no cronología lineal temporal lo demuestra *Deshoras* (1982) de Julio Cortázar. En el libro el autor no solo juega con la no linealidad, sino que mezcla los tiempos entre sí. Esta estrategia narrativa juega con la mente de los lectores y al mismo tiempo demuestra la genialidad del escritor.

Narrador

En la literatura del siglo XX, los autores hicieron uso de diferentes tipos de narradores (protagonista, testigo, en segunda persona). Esto permitió el desarrollo de textos más dinámicos y empáticos con el lector. Al mismo tiempo la versatilidad en la narración proporcionó perspectivas distintas con respecto a diferentes temáticas.

Un ejemplo claro y magistral lo representa *Pedro Páramo* de Juan Rulfo. En la obra el autor hace uso de diversos tipos de narrador, destacando el narrador protagonista y en tercera persona. Por esa cualidad, su novela es considerada una obra de carácter polifónico en su narrativa.

Temas

Tal como se mencionó en líneas anteriores, las obras de la literatura del siglo XX desarrollaron temas relacionados con la soledad, la confusión, la desesperanza, la angustia, la alienación y la desesperación del hombre ante los cambios políticos y sociales.

Gabriel García Márquez, uno de los autores más importantes del siglo XX. Los escritores reflejaron la ausencia de identidad y sus textos fueron el camino para encontrarla. Con el paso del tiempo, la literatura se proyectó hacia

el encuentro del ser humano consigo mismo, es decir, que fue más reflexiva y profunda. Este enfoque produjo un universo de fantasía a mitad de siglo. También se escribió sobre la amistad, la cultura, la política, la sociedad, el protagonismo de la mujer y las nuevas tendencias tecnológicas.

Autores representativos y sus obras

A continuación se mencionan los autores y representantes más destacados del siglo XX:

– España

Federico García Lorca

Federico García Lorca
– *Poema del cante jondo* (1921).
– *Romancero gitano* (1928).
– *Bodas de sangre* (1933).
– *Yerma* (1934).

– *Doña Rosita la soltera* o *El lenguaje de las flores* (1935).

– *La casa de Bernarda Alba* (1936).

Antonio Machado

Antonio Machado
– *Soledades. Galerías. Otros poemas* (1907).
– *Campos de Castilla* (1912).
– *Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor*

apócrifo (1936).

– *Desdichas de la fortuna* o *Julianillo Valcárcel* (1926).

– *Las adelfas* (1928).

– *La duquesa de Benamejí* (1932).

Rafael Alberti

Rafael Alberti. Fuente: Nemo, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

– *Marinero en tierra* (1925).

– *Sobre los ángeles* (1929).

– *Pleamar 1942-1944* (1944).

– *El hombre deshabitado* (1930).

– *De un momento a otro* (1938).

– *Noche de guerra en el Museo del Prado* (1956).

Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno

– *Amor y pedagogía* (1902).

– *Niebla* (1914).

– *San Manuel Bueno, mártir* (1930).

– *El Cristo de Velásquez* (1920).

– *El otro* (1926).

– *El hermano Juan* o *El mundo es teatro* (1929).

Rosa Chacel

Busto de Rosa Chacel. Fuente: I,

Porquenopuedo, CC BY-SA 3.0

<<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons

– *Estación. Ida y vuelta* (1930).

– *Teresa* (1941).

– *Sobre el piélago* (1952).

– *Balaam y otros cuentos* (1989).

– *A la orilla de un pozo* (1936).

– *Versos prohibidos* (1978).

Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez

– *Elegías lamentables* (1910).

– *Baladas de primavera* (1910).

– *Laberinto* (1913).

– *Platero y yo* (1914).

– *Eternidades* (1918).

– *La estación total* (1946).

– México

Octavio Paz

Octavio Paz. Fuente: Foto: Jonn

Leffmann, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

– *Piedra de sol* (1957).

– *Libertad bajo palabra. Obra poética 1935-1957* (1960).

– *Salamandra* (1962).

– *El laberinto de la soledad* (1950).

– *Posdata* (1970).

– *La llama doble* (1993).

Juan Rulfo

Juan Rulfo
 – *La vida no es mu seria en sus cosas* (1945).
 – *El llano en llamas* (1953).
 – *Un pedazo de noche* (1959).
 – *Pedro Páramo* (1955).

– *El gallo de oro* (1980).

Rosario Castellano

Busto de Rosario Castellanos. Fuente: Muñoz LC, CC BY-SA 4.0

<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons

- *Balún Canán* (1957).
- *Oficio de tinieblas* (1962).
- *Álbum de familia* (1971).
- *El rescate del mundo* (1952).
- *Al pie de la letra* (1959).
- *El mar y sus pescaditos* (1975).

José Emilio Pacheco

José Emilio Pacheco. Fuente: Joseramirezreyes, CC BY-SA 4.0

<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons

- *Los elementos de la noche* (1963).
- *Irás y no volverás* (1973).
- *El viento distante* (1963).
- *El principio del placer* (1972).
- *Morirás lejos* (1967).
- *Las batallas en el desierto* (1981).

Amparo Dávila

Amparo Dávila. Fuente: Secretaría de Cultura Ciudad de México, CC BY-SA 2.0

<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>>, via Wikimedia Commons

– *Tiempo destrozado* (1959).
 – *Árboles petrificados* (1977).
 – *Muerte en el bosque* (1985).
 – *Salmos bajo la luna* (1950).
 – *Meditaciones a la orilla del*

sueño (1954).

– *Perfil de soledades* (1954).

Juan José Arreola

Juan José Arreola

- *Varia invención* (1949).
- *Confabulario* (1952).
- *Palíndroma* (1971).
- *Bestiario* (1972).
- *La feria* (1963).
- *La palabra educación* (1973).

Colombia

Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez. Fuente: Jose Lara, CC BY-SA 2.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>>, via Wikimedia Commons

- *Cien años de soledad* (1967).
- *El otoño del patriarca* (1975).
- *El amor en los tiempos del cólera* (1985).
- *Del amor y otros demonios* (1994).
- *Los funerales de la Mamá*

Grande (1962).

– *Doce cuentos peregrinos* (1992).

Mercedes Carranza

Mercedes Carranza. Fuente: Casa de Poesía Silva (Bogotá), CC BY-SA 3.0

<<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons

- *Vainas y otros poemas* (1972).
- *Tengo miedo* (1983).
- *Maneras de desamor* (1993).
- *Hola, soledad* (1987).
- *El canto de las moscas* (1997).
- *La patria y otras ruinas* (Edición póstuma, 2004).

Andrés Caicedo

Andrés Caicedo. Fuente: Dimples69, CC BY-SA 4.0

<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons

- *¡Qué viva la música!* (1977).
- *Noche sin fortuna* (1976).
- *La estatua del soldadito de plomo* (1967).
- *Destinos fatales* (1984).
- *Maternidad* (1974).
- *El pretendiente* (1972).

Fernando Vallejo

Fernando Vallejo. Fuente: Maritza Sánchez, CC BY-SA 2.0

<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>>, via Wikimedia Commons

- *El río del tiempo* (1985-1993).
- *Los días azules* (1985).
- *El fuego secreto* (1987).
- *Los caminos a Roma* (1988).
- *Entre fantasmas* (1993).
- *Años de indulgencia* (1989).

Argentina

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges

- *Luna de enfrente* (1925).
- *El hacedor* (1960).
- *El Aleph* (1949).
- *El libro de arena* (1975).

Julio Cortázar

Julio Cortázar

- *Rayuela* (1963).
- *62 Modelo para armar* (1968).
- *Bestiario* (1951).
- *Deshoras* (1982).

Graciela Beatriz Cabal

- *Jacinto* (1977).
- *La Constitución es una cosa seria* (1986).
- *El derecho a aprender* (1986).
- *Cosquillas en el ombligo* (1990).

Ricardo Piglia

Ricardo Piglia. Wikimedia commons

- *Plata quemada* (1997).
- *La invasión* (1967).
- *Nombre falso* (1975).

– Venezuela

Rómulo Gallegos

Rómulo Gallegos

- *La trepadora* (1925).
- *Doña Bárbara* (1929).
- *Canaima* (1935).
- *Pobre negro* (1937).

Rufino Blanco Fombona

Rufino Blanco Fombona

- *La espada y el samurái* (1924).
- *La bella y la fiera* (1931).
- *El secreto de la felicidad* (1933).
- *Mazorcas de oro* (1943).

Andrés Eloy Blanco

Andrés Eloy Blanco

- *Tierras que me oyeron* (1921).
- *Poda* (1934).
- *Giraluna* (1955).
- *La hilandera* (1954).

Antonietta Madrid

- *Nomenclatura cotidiana* (1971).
- *Reliquias de trapo* (1972).
- *No es tiempo para rosas rojas* (1975).
- *Ojo de pez* (1990).

3. Realismo literario

Explicamos qué es el realismo literario, sus características, origen histórico, temas, obras y autores representativos

Los jardines de Luxemburgo (1887), cuadro realista de Albert Edelfelt

¿Qué es el realismo literario?

El **realismo literario** es un movimiento literario que surge a mediados del siglo XIX en Francia y se extiende rápidamente a otros países de Europa como reacción al romanticismo; se interesa por reflejar de un modo más real y objetivo las condiciones materiales, sociales y políticas de la sociedad moderna.

No es que durante el romanticismo no se reflejase la realidad, pero esta servía como medio para expresar ideas y [sentimientos](#), y no como un escenario real, con personajes y situaciones reales.

La [literatura](#) realista hace mayor énfasis en el contexto histórico, el entorno físico y social donde se

mueven los personajes, incorporando seres y situaciones hasta entonces ausentes de la literatura, o que se presentaban de modo idealizado, como campesinos, artesanos y obreros.

Los autores más destacados de esta corriente fueron Gustave Flaubert, Émile Zola, William Thackeray, Charles Dickens, Gustav Freitag, Leopoldo Alas “Clarín”, Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, entre otros.

Origen y contexto histórico

Durante la segunda mitad del siglo XIX se acelera la modernización de Europa: las comunicaciones entre las principales ciudades mejoran gracias a los ferrocarriles, hay mayor intercambio de prensa, revistas y libros y en casi todos los países crece y se afianza la burguesía.

Se unifican Italia y Alemania, y la revolución industrial avanza rápidamente en Inglaterra y Francia, y luego en otros países, creando prosperidad pero también una mayor pobreza y descontento social.

Para algunos autores es el momento en que la burguesía se hace conservadora y por ello los intelectuales rompen con esta clase.

Antes de 1850, en literatura, el romanticismo comienza a mostrar interés por la situación social, hasta el punto de hablarse de un “romanticismo socialista”. En los avances hacia una literatura realista son precursores los escritores franceses Honoré de Balzac y Stendhal (Henri Beyle).

Características del realismo literario

Observación directa de la realidad

Hay una mayor preocupación por parte de los escritores por documentarse y reflejar los hechos con el mayor realismo posible. A modo de ejemplo, Flaubert estudió tratados de medicina para describir la muerte por envenenamiento de madame Bovary.

Predominio de la descripción

En las novelas realistas el paisaje circundante se vuelve un personaje más, las descripciones de

ambientes urbanos (sobre todo las zonas pobres de las grandes ciudades) y rurales son muy detallistas.

Objetividad versus subjetividad

La vida interior de los personajes no desaparece, pero pasa a segundo plano en comparación con la interacción social y los hechos externos. El autor realista intenta actuar, aunque no siempre lo logre, como un observador imparcial de los hechos que narra. Predomina la psicología sobre la espiritualidad.

Estilo más sobrio, menos literario

Stendhal, uno de los precursores del realismo, recomendaba leer el código civil antes de comenzar a escribir. El realismo trata de utilizar un lenguaje sencillo y poco rebuscado, un lenguaje menos "literario".

Influencias filosóficas e ideológicas

En la novela realista, también llamada novela burguesa, se pueden detectar influencias de las principales corrientes filosóficas e ideológicas de la época, como el positivismo, el cientificismo (en el que se incluyen varias teorías pseudocientíficas), el darwinismo y el marxismo.

Ausencia de eventos fantásticos y de exotismos

La novela realista descarta las historias de brujas y fantasmas, de fantasías y milagros, así como los relatos en lugares exóticos. Favorece paisajes urbanos o provincianos, bien descritos y contextualizados.

Sin embargo, autores realistas incursionaron también en géneros exóticos o fantásticos, como Flaubert con sus novelas *Salambó* (1862) o *Las tentaciones de San Antonio* (1874).

Mayor interés por temas sociales

Hay un menor interés por temas íntimos y sí más por temas sociales, enfocados en una crítica de los aspectos negativos del progreso industrial.

Preocupación por el lenguaje coloquial

En la literatura realista hay una preocupación por reflejar el lenguaje de los personajes del modo más real posible, con sus distintas formas dialectales.

Temas del realismo literario

Clases sociales

El realismo dirige buena parte de su atención a las historias y aventuras de personajes de la clase media y de la pequeña burguesía: empleados, abogados, médicos de provincia, amas de casa, etc. Incluso cuando describe personajes de la aristocracia, como Tolstoi en *Ana Karenina* (1877), los contextualiza en un mundo rodeado de siervos y campesinos, y refleja la decadencia de la aristocracia rusa.

Condiciones políticas y sociales

La novela realista se enfoca a menudo en las condiciones de las clases sociales populares (Dickens, Zola, Pérez Galdós), o a la situación política (Tolstoi, Flaubert, Pérez Galdós). Temas como las guerras napoleónicas, la vida en los barrios de Londres o la revolución de 1848 (Francia), son parte de la literatura realista.

La realidad enfrentada a la ilusión romántica

Para algunos críticos la novela que prefigura el realismo es *Don Quijote*, de Cervantes, por el tema de la confrontación de la fantasía con el mundo real; que viene a ser el mismo, sobre el amor, en *Madame Bovary* (1857), de Gustave Flaubert: la confrontación del amor romántico con la vida real.

Representantes del realismo literario y sus obras

Gustave Flaubert (1821-1880)

Escritor francés, considerado como el mayor representante del realismo literario y uno de los grandes narradores de todos los tiempos. Se consideran realistas sus novelas *Madame Bovary* (1857), *La educación sentimental* (1869) y *Bouvard y Pecuchet* (1881).

Guy de Maupassant (1850-1893)

Novelista y cuentista francés, autor de seis novelas y más de trescientos cuentos, y considerado uno de los grandes renovadores de este género narrativo. Entre sus textos realistas destacan sus novelas *Una vida* (1883) y *Bel-Ami* (1885), y el cuento "Bola de sebo" (1880).

Émile Zola (1840-1902)

Este destacado intelectual francés, célebre por su participación en el caso Dreyfus, además de escribir novelas realistas creó otra corriente literaria: el naturalismo. Entre sus primeras novelas, de corte realista, destacan *Thérèse Raquin* (1868), *La fortuna de los Rougon* (1871) y *La jauría* (1871).

William M. Thackeray (1811-1863)

Narrador, periodista e ilustrador inglés, nacido en la India y considerado el principal rival literario de Dickens. Sus obras realistas más destacadas son *La suerte de Barry Lyndon* (1844), *La feria de las vanidades* (1844) y *La historia de Henry Esmond* (1852).

Este escritor inglés es considerado por la crítica como el mejor novelista de la época victoriana. Entre sus novelas realistas se encuentran: *Oliver Twist* (1839), *Tiempos difíciles* (1854) y *Grandes esperanzas* (1861).

León Tolstoi (1828-1910)

Es considerado uno de los más grandes escritores de la literatura rusa y universal, entre sus narraciones realistas más representativas están *Guerra y paz* (1869), *Ana Karenina* (1877) y *La muerte de Iván Ilich* (1886).

Mark Twain (1835-1910)

Escritor, humorista, articulista y orador, este autor norteamericano cuyo nombre originalmente era Samuel L. Clemens, es recordado sobre todo por sus novelas *Las aventuras de Tom Sawyer* (1876) y *Las aventuras de Huckleberry Finn* (1885), y sus memorias *Vida en el Mississippi* (1883).

Benito Pérez Galdós (1843-1920)

Autor de una extensa obra narrativa, es considerado uno de los mejores representantes del realismo y uno de los mayores escritores en lengua española. De su extensa obra podemos mencionar a modo de ejemplo los *Episodios nacionales* (46 novelas publicadas entre 1873 y 1912), *La desheredada* (1881) y *Fortunata y Jacinta* (1887).

Leopoldo Alas “Clarín” (1852-1901)

Escritor, abogado y catedrático, destacó también como crítico literario. Es autor de las novelas *Cuesta abajo* (1891), *La Regenta* (1885) y *Su único hijo* (1890).

Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

Esta multifacética escritora española (periodista, ensayista, crítica literaria, poeta y dramaturga, entre otras actividades), es considerada además precursora del feminismo español. Entre sus novelas podemos mencionar *La dama joven* (1885), *Los pazos de Ulloa* (1887) y *Memorias de un solterón* (1896).

Cita este artículo

Compartir

Por Maite Ayala

Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela
Última edición el 14 de junio de 2021.

4. Literatura fantástica

Te enseñamos qué es la literatura fantástica, su origen y características. Además te nombramos algunos autores representativos y sus obras principales.

La [literatura](#) fantástica se caracteriza por incluir elementos sobrenaturales, mágicos o fantásticos

¿Qué es la literatura fantástica?

La **literatura fantástica** es un género literario basado en la narración de hechos extraordinarios que se

explican a través de la magia o los fenómenos sobrenaturales.

El término “literatura fantástica” es muy amplio, por lo que no existe un consenso único sobre su definición. Al considerar la inclusión de **personajes y criaturas fabulosas**, lugares legendarios y situaciones irreales, da cabida a otros subgéneros que tienen en común el elemento fantástico, como la literatura de terror o de ciencia ficción.

Tipos de literatura fantástica

Dentro de la literatura fantástica **es posible distinguir dos categorías generales:**

- **Alta fantasía:** es un tipo de literatura fantástica en el que la acción transcurre en un mundo ficticio. Aquí, si bien existen los personajes humanos o con rasgos humanos, también se da protagonismo a otras razas o tipologías de personajes, como las hadas, los monstruos, los gigantes, etc.
- **Baja fantasía:** se desarrolla en el mundo real o en un aspecto de este. Aunque también puede contar con criaturas fantásticas, la mayoría de sus personajes son humanos.

Origen de la literatura fantástica

Se pueden rastrear los orígenes de la literatura fantástica en los **mitos y leyendas clásicos** (dado que recrean personajes y situaciones que escapan de la lógica racional y humana). El texto más antiguo parece ser el poema de Gilgamesh, una composición escrita por el pueblo sumerio aproximadamente en el 2000 a.C.

Los griegos, reyes de los relatos épicos con personajes y situaciones fantásticas, hicieron muchos aportes, como **la Ilíada y la Odisea**, ambas obras de Homero.

Sin embargo, para varios autores, la literatura fantástica tuvo su momento de mayor exposición con el **Romanticismo**, un movimiento artístico que tuvo su momento de mayor exposición entre los siglos XVIII y XIX, especialmente en Alemania, Inglaterra y Francia.

Es en esta época en la que salieron a la luz historias como *El diablo enamorado*, del francés Jacques Cazotte o *El castillo de Otranto*, del británico Horacio Walpole y que son consideradas como las **primeras historias fantásticas de la Era Moderna**.

Ese cuestionamiento de la realidad, explicado a través de personas y situaciones fantásticas, se perpetuó en el tiempo **hasta llegar al siglo XX**. Autores como H.P Lovecraft (*Los mitos de Cthulhu*), Franz Kafka (*La metamorfosis*) y J.R.R Tolkien (*El señor de los anillos*) no solo se convirtieron en referencias del género, sino que además generaron un nicho de lectores especializados que a su vez estimuló la aparición de autores como Terry Pratchett (Discworld), J.K Rowling (la saga de Harry Potter) o George R.R Martin (Canción de Hielo y fuego). En la actualidad la literatura fantástica, que hasta hace unos siglos era considerada como un género infantil, goza del respeto y la aceptación de un **público mayormente adulto** que comprende un nicho editorial en sí mismo, así como de los críticos literarios y la industria del entretenimiento, que ha sabido aprovechar la aceptación del género para convertir sus historias en otros productos culturales como películas, series o juegos de video.

Características de la literatura fantástica

Plantea un conflicto dual

Los personajes luchan en dos bandos: el bien y el mal. Sin embargo, sus acciones no son completamente puras, sino que están guiadas por un bien mayor. Un personaje puede cometer una acción considerada “mala” en el mundo real (como matar a otro personaje) pero solo porque esta acción está encaminada a generar el bien para la mayoría o porque está alineada con sus principios éticos.

Tiene un universo conocido

La literatura fantástica se caracteriza por poseer un universo propio. Esto incluye su propia ubicación (la mayoría de las veces, un lugar imaginario con su propio mapa y división territorial), divisiones de clases

o razas, así como sus propias leyes o formas de hacer justicia. En última instancia, pueden tener lugar en el mundo real, pero en algún punto transgreden las leyes conocidas.

Hay rasgos mágicos o sobrenaturales

En la literatura fantástica, los personajes, situaciones o ambientes están vinculados a la magia, lo sobrenatural o paranormal. Esto implica la aparición de criaturas inimaginables en el mundo real, o la resolución de conflictos a través del uso de hechizos, encantamientos o soluciones mágicas, entre otras alternativas.

El origen del personaje principal es desconocido

Un rasgo común en la literatura fantástica es que su héroe o heroína desconoce su verdadero origen. Este se revelará o bien a lo largo de la trama, o a través de una figura de autoridad, que será quien le cuente la verdad y además le explique cuál es su misión en la historia.

Los protagonistas tienen un componente heroico

Los protagonistas de la literatura fantástica suelen carecer de un rasgo heroico al principio de la historia. De hecho, la mayoría de las veces suelen subestimar sus capacidades. Sin embargo, poco a poco van descubriendo su potencial hasta lograr la confianza necesaria para cumplir su misión.

Hay una búsqueda interna

Los personajes principales inician la historia con un propósito o búsqueda claro, pero que va a cambiar a medida que se enfrenta a diversas situaciones que le hacen cambiar su perspectiva de la realidad.

Los antagonistas encarnan al mal

Los villanos de la literatura fantástica suelen ser personajes o fuerzas que desean destruir el orden conocido establecido en el universo de la historia.

Literatura fantástica y literatura maravillosa

Aunque en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos, la literatura fantástica y la maravillosa tienen algunos rasgos que las diferencian entre sí:

La presencia de lo sobrenatural

En la literatura fantástica, lo sobrenatural puede ocurrir en el mundo real o en un aspecto de este. En la literatura maravillosa, lo sobrenatural ocurre en un mundo propio, así que lo irracional en nuestro mundo conocido, es completamente natural en el mundo maravilloso.

El lugar de la acción

En la literatura fantástica, la acción puede tener lugar en el mundo real o en mundo ficticio creado por el autor, especialmente para el desarrollo de su historia. En la literatura maravillosa, la acción se desarrolla en lugares característicos del género, como un castillo, un campo o un bosque encantado.

Los personajes

En la literatura fantástica, una mujer puede romper los estereotipos de género y nacer o convertirse en una guerrera. En la literatura maravillosa, los roles suelen estar asociados al género, por lo cual es común encontrar reyes, reinas, hadas o príncipes cuyos roles no cambian a lo largo de la historia.

Presencia de una enseñanza

En la literatura fantástica, el viaje de los personajes no siempre va a culminar de manera exitosa. En la literatura maravillosa, es común que el cierre esté dado por un final feliz.

Autores de literatura fantástica (y sus obras)

Estos son algunos de los autores más representativos de la literatura fantástica de los siglos XX y XXI y sus obras más representativas:

- **C. S. Lewis (1898-1963)**: autor irlandés reconocido, entre otras, por su saga de siete partes llamada *Las Crónicas de Narnia*.
- **George R. R. Martin (1948)**: escritor estadounidense, autor de la serie de novelas *Canción de hielo y fuego*, que luego fueron adaptadas a la televisión bajo el nombre de *Juego de Tronos* y *La casa del dragón*.
- **J. K. Rowling (1965)**: autora inglesa reconocida por ser la creadora de la saga *Harry Potter*.

- **Jorge Luis Borges (1899-1986)**: escritor, poeta, ensayista y traductor argentino. Autor de obras como *Ficciones*, *El libro de arena*, *El hacedor* y *El Aleph*.
- **J.R.R Tolkien (1891-1973)**: autor y lingüista británico, creador de las obras fantásticas *El hobbit*, *El Silmarillion* y *El señor de los anillos*.
- **Mariana Enríquez (1973)**: periodista y escritora argentina. Autora de *Cómo desaparecer completamente*, *Nuestra parte de la noche* y *Las cosas que perdimos en el fuego*.
- **Neil Gaiman (1960)**: autor y guionista británico, escritor de *Coraline*, *Stardust*, *American Gods* y *Sandman*.
- **Silvina Ocampo (1903-1993)**: escritora, poeta y cuentista argentina. Autora de *Viaje olvidado*, *Autobiografía de Irene*, *La furia* y *Antología de la literatura fantástica*.
- **Terry Pratchett (1948-2015)**: escritor británico, autor de la saga del *Mundodisco*.
- **Ursula K. Le Guin (1929-2018)**: autora estadounidense, reconocida por su serie de libros *Terramar*.