

EL REALISMO LITERARIO

Siglo XIX

Se inicio en Europa, luego del Romanticismo, y subrayo la objetividad; es así que los escritores se dedicaron a una observación minuciosa del ser humano y su comportamiento.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(UNMSM)

Universidad del Perú, Decana de América

Autores:

- Ambrocio Barrueto Fausto M.
- De la Cruz Mendoza Jorge J.

Lima – Perú

2008

“Año de las Cumbres Internacionales”

CONTENIDO

Dedicatoria	5
Introducción	6
Marco Histórico y Cultural	7
Definición y origen	7
La Corriente Realista	8
Características del Realismo	8
Naturalismo	10
Principales representantes	11
España	
Benito Pérez Galdós	11
Menéndez y Pelayo	17
Francia	
Stendhal	19
Honoré de Balzac	20
Flaubert	21
Emile Zola	22
Alejandro Dumas	23
Charles Pierre Baudelaire	23
Stéphane Mallarmé	24
Rusia	
Fiodor Dostoievski	25
Liev Tolstói	26
EE.UU.	
Mark Twain	28
Walt Whitman	30
Noruega	
Henrik Johan Ibsen	31

Inglaterra

Robert Louis Stevenson 33

México

Gutierrez Najera 34

Amado Ruiz de Nervo 34

Cuba

Del Casal Julian 36

Jose Marti 36

Ecuador

Juan Montalvo 37

Perú

Gonzales Prada 39

Matto de Turner 40

Mercedes cabello 43

López Albújar 44

Garcia Calderón 46

El Indigenismo 47

Literatura y Modernidad 47

Literatura Indígena 48

Literatura Indigenista 49

El indigenismo en la literatura peruana 51

Bibliografía 52

DEDICATORIA

Queremos dedicar este pequeño trabajo, al saber humano, a la expresión artística reflejada en la literatura, a los escritores peruanos de ayer, hoy y mañana, a todos aquellos que buscan la expresión de sus pensamientos por medio de la pluma y el papel, a los nuevos valores que se formarán en un mañana muy cercano.

También a todo aquel que este dispuesto a leerlo y difundirlo con la única consiga de compartir el conocimiento.

INTRODUCCION

Para entender el Realismo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos de diversa índole (de distinta naturaleza):

- Debido al deterioro social, político y económico del país, en 1868 se produce una revolución, La Gloriosa, que origina la caída de la reina Isabel II quien tuvo que exiliarse en Francia.
- En ese mismo año se publica La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós, considerada como la primera obra completamente realista.
- Desde mediados del s. XIX, y como consecuencia del capitalismo y la Revolución Industrial, la burguesía toma una importancia extraordinaria, logra el poder económico y social. El arte es hecho “por” y “para” ella.
- Grupos afiliados a diversos partidos formaban reuniones en cafés, casinos, trastiendas y casas particulares.
- Desde 1868 hasta 1874 se produce el sexenio revolucionario, durante el cual los gobiernos se sucedieron vertiginosamente, el poder estará en manos de diversos partidos políticos: Conservadores y Liberales.
- En 1873 se proclama la II República que durará un año.
- En 1875 Alfonso XII sube al trono, restaurando así la Monarquía Borbónica. Diez años más tarde, a su muerte, se establece la Regencia de Mª Cristina (esposa de Alfonso XII) hasta que en 1902 su hijo Alfonso XIII adquiere la mayoría de edad.
- Los folletines y novelas por entrega gozan del fervor popular.
- Debido al crecimiento de las industrias y las pésimas condiciones de la clase obrera se extienden entre estas clases doctrinas como el Socialismo o el Marxismo.
- Durante este periodo son significativos los avances científicos; la sociedad muestra orgullosa su progreso: se inauguran las exposiciones universales que jalonarán todo el siglo, a partir de la primera celebrada en Londres en 1851.
- En 1898 se produce la Guerra contra EE.UU. en la cual España pierde las últimas colonias.

MARCO HISTÓRICO Y CULTURAL

Aspectos políticos, económicos y sociales.

La literatura realista se da en la segunda mitad del siglo XIX, una época en la que los gobiernos progresistas consagraron derechos democráticos e impulsaron reformas. Es el tiempo en el que se consolida el estado liberal y la burguesía. También es ahora cuando se desarrollan las organizaciones obreras.

Aspectos ideológicos y culturales.

Las corrientes de pensamiento más destacadas fueron el krausismo —que propugnó una filosofía práctica, racionalista que hacía hincapié en el carácter ético de la conducta individual, en la creencia en la perfección del hombre y en la evolución de la sociedad— y el positivismo —un sistema filosófico que solo admite los conocimientos que se fundamentan en la experimentación; por ello se basa en la aportación de las ciencias físicas y naturales—.

DEFINICIÓN Y ORIGEN

El Realismo surge como un movimiento opuesto al Romanticismo e intenta trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilitud.

El Realismo surgió en la Francia de la primera mitad del XIX. Se inició con autores como Balzac y Stendhal, y se desarrolló con Flaubert.

En España, el inicio realista coincidió con acontecimientos históricos capitales. Surgió hacia 1870, después de “La Gloriosa”, y tuvo su apogeo en la década de 1880. Finalmente decayó en la década de 1900.

LA CORRIENTE REALISTA

A mediados del s. XIX se impuso en Europa una nueva corriente de pensamiento que llevaba aparejada una nueva idea distinta del mundo.

Esta nueva mentalidad tenía como base algunas corrientes científicas y filosóficas:

- El Positivismo: Filosofía (pensamiento) que sólo consideraba verdadero aquello que se podía observar y experimentar.
- Las teorías de la herencia biológica.
- Teorías de la evolución de las especies (Darwin).
- En Psicología se produce un avance muy fuerte.
- La Sociología (estudio de las sociedades)
- Etc.

Con el término Realismo se alude a la corriente literaria que se desarrolló en la 2ª mitad del s. XIX cuya característica principal es la representación objetiva de la realidad. En este sentido, el Realismo está muy ligado a los acontecimientos sociales de este periodo (2ª mitad del s. XIX) y en muchos casos a la burguesía, que logró un poder económico y social, y se convirtió en la clase dominante.

Esta corriente está basada en principios científicos y su principal método es la observación.

CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO

Teniendo en cuenta que el Realismo pretende reflejar la realidad exterior tal como es, se comprende que el género literario más cultivado sea la *novela*. Y es este género donde mejor se aprecia las características fundamentales de esta corriente literaria:

- Se atiende más al mundo exterior que ha de ser escrito de manera objetiva y fiel y precisa.
- Los autores se centran en la realidad más próxima, más conocida; como consecuencia se describe la sociedad contemporánea del autor.
- El método utilizado por los autores es la observación directa, toma de apuntes, documentación rigurosa.
- Los escritores reflejan con precisión tanto los ambientes (costumbres, lugares, vestidos, etc.) como los caracteres de las personas.
- Abundan las descripciones.
- La actitud del autor es a priori objetiva e impersonal ya que actúan como un notario o un cronista que por lo general no está presente en el relato. Se suele utilizar el narrador en 3ª persona.
- El estilo suele ser natural y la lengua adaptada a la situación y la condición de vida de los personajes: culta, popular e incluso vulgar.

- Los temas tratados son muy variados: la política, el trabajo, la vida de los barrios bajos, etc.
- La intención puramente estética de los autores románticos dará paso a una intención moralizante y crítica.

Podemos fijar unos RASGOS COMUNES a todas las novelas realistas. Los escritores se sirven de la observación y documentación para reflejar la realidad/sociedad con el propósito de transformarla. Esto explica que existieran dos tendencias de ideologías encontradas dentro de este movimiento. Por un lado, los conservadores, que se decantan por la vuelta al mundo preindustrial, defendiendo el mundo rural y mostrando la parte amable de la realidad. Por otro lado, encontramos a los liberales, que abogan por la sociedad industrial reinante, pero más justa, y la muestran tal como es.

Desde un punto de VISTA TEMÁTICO, esta novela girar en torno a la vida burguesa (sus comportamientos, sus inquietudes, sus desazones, sus matrimonios, el dinero,...). Pero también se hace el retrato de los sectores más pobres de la sociedad urbana y del mundo rural. Sus personajes suelen ser individuos (inadaptados) que se enfrentan a la sociedad y son derrotados por el mundo que los rodea. Normalmente son numerosos y representan a diferentes clases sociales.

Desde el punto de VISTA FORMAL, el rasgo que define a esta novela es la búsqueda de la verosimilitud, para ello se vale de diferentes recursos, como pueden ser las descripciones muy pormenorizadas; los personajes que evolucionan a lo largo de la obra y aparecen en varias obras del mismo autor. Por este mismo motivo, en la novela realista se unen los hechos históricos con la ficción; los personajes reales con los inventados. También por esta causa la acción transcurre en lugares conocidos, se alude a fechas coincidentes con el momento en que se escribe la obra y se hace que los personajes hablen conforme a su condición social.

Otro rasgo formal es la utilización de un narrador, que aun adoptando diferentes formas, suele aparecer como ultra omnisciente (con el papel de cronista). Aparte de la narración tradicional y el estilo indirecto sobresalen el diálogo (caracterización de personajes) y el monólogo interior (subjetividad). Se busca la naturalidad estilística.

NATURALISMO

Es una corriente literaria que lleva hasta las máximas consecuencias los postulados del Realismo.

Este movimiento pretendió llevar hasta sus últimas consecuencias los postulados del Realismo, por lo que intentó retratar la realidad con un método científico, para lo que hizo de la observación y de la experimentación su método de trabajo. La conclusión a la que llegaron sus cultivadores es que el hombre es pura materia y que no tiene libertad de actuación, porque su existencia se halla determinada por la herencia genética (Mendel) y las circunstancias sociales. Todo lo anterior explica que las novelas naturalistas estuvieran protagonizadas por tarados, alcohólicos, psicópatas, seres que obedecían a impulsos primarios; esto es, personajes dominados por su origen biológico o por la sociedad opresiva en la que vivían.

Sus bases fueron establecidas por el autor francés Émile Zola, a partir de dos corrientes científicas y filosóficas de la época:

- El Materialismo: considera que todo tiene una explicación física y niega la existencia de un Ser Superior.
- El Determinismo: entiende que la razón de los problemas sociales están en el ambiente y la de los individuos en la herencia biológica.

Los ambientes naturalistas suelen ser miserables, con personajes, muchos de ellos tarados, alcohólicos y psicópatas, marcados por la sociedad o el entorno familiar.

Si el escritor realista es “notario” de lo que sucede, el naturalista obra como “juez” que investiga los antecedentes y las causas de los problemas de la sociedad.

El lenguaje suele ser natural, vulgar e incluso soez.

PRINCIPALES REPRESENTANTES

ESPAÑA

La nueva corriente narrativa tuvo una gran acogida en España, debido a que nuestra literatura ya contaba con antecedentes de novela realista: Cervantes, la novela picaresca, los relatos costumbristas, etc.

Además, los escritores españoles leyeron a las grandes figuras de la novela europea: Flaubert con Madame Bovary, Dickens con Oliver Twist y Tolstoi con Guerra y paz y Ana Karenina.

ESCRITORES REALISTAS ESPAÑOLES

Según su ideología, los realistas españoles adoptaron dos posturas:

- Los tradicionalistas (conservadores) que procuraban enmascarar e idealizar los aspectos más desagradables de la sociedad.
- Los progresistas, que recurrían a la denuncia y a las críticas sociales.

Los escritores más destacados del realismo español son: Fernán Caballero, seudónimo de Cecilia Böhl de Faber (autora de LA Gaviota en 1849 que se toma como fecha del distanciamiento del Romanticismo y Realismo en España), Pedro Antonio de Alarcón, Benito Pérez Galdós Y Leopoldo Alas (Clarín).

BENITO PÉREZ GALDÓS

Nació en Las Palmas de Gran Canarias en 1843 y estudió derecho en Madrid (pero no lo finalizó). Se dedicó desde muy joven a la literatura; muchas de sus novelas se publicaron por entregas lo que le proporcionó dinero para vivir.

Inicialmente liberal progresista, y después republicano, con el tiempo se mostró menos radical y más preocupado por los problemas sociales.

Los últimos años de su vida estuvieron llenos de penalidades: perdió la vista y pasó grandes apuros económicos. Murió en 1920 en Madrid.

Viajó por toda España y la España que vio no le gustaba, y comenzó a indagar para conocer la raíz de los males. Primero en el pasado próximo (cuyo fruto será Episodios Nacionales), luego en la vida que lo rodea (surgen las novelas largas).

Obra

La producción literaria es extensísima. Escribió varias obras de teatro y más de cien obras narrativas.

Las *obras narrativas* están tradicionalmente clasificadas en dos grandes grupos:

a) Episodios nacionales:

Nos presenta una historia novelada del siglo XIX. Consta de cinco series de 10 novelas cada una, excepto la última serie que está sin acabar (sólo 6 novelas); son un total de cuarenta y seis novelas en que el autor narra los principales acontecimientos del siglo, desde la Guerra de la Independencia contra Francia (1805) hasta la Restauración (1875).

En ellas, Galdós mezcla con gran habilidad acontecimientos públicos (históricos) y privados (novelescos).

Entre otras características, la originalidad de la obra reside en que Galdós escribe en ciertos episodios como Trafalgar o Prim novela histórica contemporánea al autor.

b) Novelas largas:

Sus *primeras novelas* nacen de sus reflexiones sobre el problema de España.

En ellas, Galdós nos presenta un mundo enfrentado ideológicamente: los *tradicionalistas*, intransigentes y apegados al pasado, y los *progresistas*, más abiertos. Su propósito es criticar el triste frecuente enfrentamiento fratricida (entre hermanos) entre esos dos grupos españoles. Tienen un tema común: la intolerancia.

A esta época pertenecen:

- Gloria.
- Doña Perfecta, Galdós, movido por sus ideales liberales, acusa de intransigente al catolicismo español.
- Marianela: cuyo protagonista muere cuando nota que el joven a quien servía de lazarillo advierte su fealdad al recobrar la vista y se enamora de otra. Este periodo puramente realista empieza con

La familia de León Roch marca la transición entre este tipo de novelas a las del periodo puramente Realista, a las que Galdós llamó *novelas españolas contemporáneas*, un conjunto de obras en las que refleja la sociedad española de su tiempo.

Personajes de todas las clases sociales deambulan por cualquier ambiente imaginable, movidos por ideales tanto nobles como miserables.

La sociedad española que nos presenta el autor es hipócrita, inculta, falta de ideales con políticos ineptos...

Son de destacar:

- Míau
- Fortunata y Jacinta

Esta última cuenta los tormentosos y dramáticos amores de una muchacha de pueblo, Fortunata, con Juanito Santa Cruz, un señorito madrileño que se casa con una joven burguesa, Jacinta.

En las últimas novelas, Galdós se muestra más pesimista y denuncia la falta de caridad y amor hacia las personas menos favorecidas, la injusticia, el desagrado, el egoísmo...

- Sirva de ejemplo Misericordia: El autor pinta con simpatía la abnegada generosidad de la Señal Benigna, oponiéndola al egoísmo de sus amos, que la abandonan olvidando los sacrificios que hizo por ellos.

Como **dramaturgo**, Galdós inició muy tarde su carrera y entre sus obras destaca El abuelo

Características:

- Emplea retrato: la descripción es detallada y minuciosa.
- Su postura es la del narrador omnisciente y aparece en el texto con frases dirigidas al lector a quien pretende orientar a la interpretación de los hechos.

- Cuando describe o narra no le importa “decirlo todo”.
- En sus descripciones usa mucho el adjetivo.
- El diálogo de los personajes es ágil y fiel a la realidad.

LEOPOLDO ALAS CLARÍN

Leopoldo Alas, Clarín, nació en Zamora en Zamora en 1852 de familia acomodada, aunque pasó toda su vida en Oviedo donde estudió la carrera de Derecho, fue catedrático en la Universidad y murió en 1901.

De ideología liberal, adoptó posturas profundamente críticas frente a la sociedad de su tiempo. Denunció la hipocresía, la corrupción política, los convencionalismos, la insolidaridad, la explotación obrera, las injusticias, la falsa piedad, etc.

Obra

Su obra literaria se desarrolló en dos vertientes: la crítica y la narrativa.

Como **crítico**, la obra de Clarín en este campo está recogida en colecciones tales como Solos. Fue temido por la dureza y la fuerza de sus comentarios. Defendió a escritores malinterpretados en sus obras como Benito Pérez Galdós. Escribió artículos que muestran su excelente formación cultural y su gran talla intelectual. Es probablemente el mayor crítico literario de su época.

Como **prosista**, la obra narrativa de Clarín está compuesta por varias novelas y más de 60 cuentos:

- Entre los cuentos destacan Doña Berta, Pipá, y ¡Adiós Cordera! Éste último es un emotivo relato en el que se ensalza la vida sencilla frente a los avances y el progreso.
- Entre su protección novelística destacan Su único hijo y, muy en especial, La Regenta, obra cumbre de la narrativa española.

La Regenta

La Regenta está compuesta por dos partes de 15 capítulos cada una de ellas.

A lo largo de la primera parte sólo transcurren 3 días, ya que en ella predomina la descripción, tanto de ambientes como de los personajes, lo que nos da una idea bastante aproximada de la minuciosidad y el detalle que Clarín aplica.

En la segunda parte predomina más la acción, por ello, el intervalo de los quince últimos capítulos es de tres años.

Interpretación de la obra

En La Regenta, imponente retrato de la sociedad española del siglo XIX, se analiza, de manera prodigiosa, el ambiente de Vetusta (que bien podría ser el de cualquier ciudad de provincias de la época).

Leopoldo Alas destaca en esta obra la hipocresía y la corrupción de la sociedad del momento donde la gente mata su tiempo con total falta de piedad y respeto al prójimo. El autor nos presenta un panorama desolador:

- una aristocracia y una burguesía vulgares y corrompida
- un clero materialista y ambicioso
- una sociedad, en general, inculta, intransigente, mezquina y aferrada al pasado.

Técnica y estilo

La Regenta es una obra de una gran perfección en cuanto a la técnica y el estilo.

El carácter naturalista de La Regenta se aprecia, sobre todo, en la presión que la sociedad ejerce sobre los protagonistas, fundamentalmente sobre Ana Ozores y el Magistral, Fermín de Pas. La conducta y el temperamento de ambos personajes están marcados por sus orígenes, por ambiente familiar en que se han educado y por el contorno social en que se mueven.

Sus características:

- la penetración psicológica en el análisis de los caracteres de los personajes,
 - el portentoso retrato de la sociedad de la época en la que se reflejan todas las clases sociales,
 - la gran perfección constructiva,
 - sus excelentes descripciones,
 - y su estilo sobrio, elegante y riguroso, combinado con una gran dosis de ironía
- Hacen de La Regenta una obra maestra de la literatura universal.

JUAN VALERA

Juan Valera y Alcalá-Galiano (Cabra, Córdoba, 18 de octubre de 1824 — Madrid, 18 de abril de 1905). Diplomático, político y escritor español.

Estilo y temas

Cultivó diferentes géneros. Como novelista, fueron dos sus ideas fundamentales:

- La novela debe reflejar la vida, pero de una manera idealizada y embellecida. Es realista porque rechaza los excesos de fantasía y sentimentalismo y porque escoge ambientes precisos, pero a la vez procura eliminar los aspectos penosos y crudos de la realidad. La diferencia con Galdós es evidente, ya que éste considera que la novela ha de ser fiel reflejo de la realidad.
- La novela es arte, su fin es la creación de la belleza. De ahí que cuide tanto el estilo. Éste se caracteriza por su corrección, precisión, sencillez y armonía.

Se pueden reducir a dos los temas fundamentales de sus obras: los conflictos amorosos y los religiosos.

Obra

Cultivó todos los géneros literario: epistolar, periodístico, crítica literaria, poesía, teatro, cuento y novela. Sus obras completas alcanzan los 46 volúmenes.

Cuadro de Juan Valera, donado por el escritor al Colegio de la Purísima Concepción de Cabra, hoy IES Aguilar y Eslava, junto a su biblioteca personal.

Narrativa extensa

- *Pepita Jiménez* (1874, la más perfecta). En ella consigue el ideal que siempre persiguió su autor, *el arte por el arte*. Escribió esta novela a los 50 años de edad.
- *Las ilusiones del doctor Faustino Morsamor* (1875).
- *El comendador Mendoza*, 1877.
- *Doña Luz* (1879).
- *Pasarse de listo*, 1878.
- *Juanita la Larga* (1895).
- *Genio y figura* (1897).
- *Elisa, "la Malagueña"* (inacabada).

Narrativa corta

- *Parsondes*
- *El pájaro verde*
- *La buena fama*
- *La muñequita*
- *Cuentos y chascarrillos andaluces*, 1896
- *Cuentos y diálogos*
- *Novelas y fragmentos*, 1907.
- *Cuentos*, 1908.
- *El bermejino prehistórico*
- *Garuda o la cigüeña blanca*

Teatro

- *Asclepigenia*, 1878, diálogo.
- *Gopa*
- *La venganza de Atahualpa*
- *Lo mejor del tesoro*
- *Estragos de amor y de celos*

Artículos y ensayos

- *Disertaciones y juicios literarios*, Madrid, 1878.
- *Estudios críticos sobre literatura, política y costumbres de nuestros días*, 1864.
- *Estudios críticos sobre filosofía y religión*, 1883 a 1889.
- *Nuevos estudios críticos*, Madrid, 1888.
- *Del Romanticismo en España y de Espronceda*
- *De la naturaleza y carácter de la novela*
- *De lo castizo de nuestra cultura en el siglo XVIII y en el presente*
- *Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas*, 1887, donde polemiza con Emilia Pardo Bazán sobre el Naturalismo.
- *Del chiste y la amenidad del estilo*
- *La poesía lírica y épica en la España del siglo XIX*
- *La poesía popular como ejemplo del punto en que deberían coincidir la idea vulgar y la idea académica sobre la lengua castellana*
- *La libertad en el arte*
- *Del influjo de la Inquisición y del fanatismo religioso en la decadencia de la literatura española*

- *Del misticismo en la poesía española*
- *La novela en España*
- *Sobre el Quijote y sobre las diferentes maneras de comnetarle y jugarle (1861).*
- *Consideraciones sobre el Quijote*
- *De la doctrina del progreso*
- *La enseñanza de la Filosofía en las Universidades*
- *El racionalismo armónico (sobre el Krausismo)*
- *De la filosofía española*
- *Psicología del amor*
- *Metafísica a la ligera*
- *La metafísica y la poesía*
- *Sobre los varios modos de entender la Historia*
- *De la revolución en Italia, España y Portugal*
- *Sobre el concepto que hoy se forma de España*
- *La revolución y la libertad religiosa en España*
- *Cartas americanas, 1889.*
- *Nuevas cartas americanas, 1890.*
- *Notas diplomáticas*
- *Ventura de la Vega, 1891.*
- *Crítica literaria, 14 vols.*

Poesías

Al principio, en 1840, cultivó un cierto Romanticismo, pero pronto se decantó por la inspiración clásica y los temas antiguos.

- *Ensayos poéticos, 1844.*

Traducciones

- *Dafnis y Cloe* de Longo.
- *Pastorales*, de Longo.
- Traducciones de poemas de Byron, Goethe, Abul-Becka, Russell Lowell, Wetmore Story, Greenleaf Whittier
- *Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia*, de Schack.

Epistolario

Editado modernamente con las cartas que escribió a Leopoldo Augusto de Cueto, Marcelino Menéndez y Pelayo, Miguel de los Santos Álvarez y otros.

MENENDEZ Y PELAYO

Considerado como la figura más egregia de la línea casticista es el máximo representante de la escuela nacionalista en la historiografía española.

Sus estudios y trabajos constituyen la más seria aportación de la época de la Restauración al conocimiento de historia de España.

Obra

Escribió *La ciencia española* (1876), reivindicación de la existencia de una tradición científica en España. *Horacio en España* (1877) es un análisis de las traducciones de Horacio en la literatura española, muy acorde con los gustos clasicistas de su autor. Es justamente famosa su *Historia de los heterodoxos españoles* (1880–1882). *Historia de las ideas estéticas en España* (1883–1891) son cinco tomos muy actualizados en los que explora, compendia y reinterpreta la bibliografía existente sobre estética literaria y artística en distintas épocas de la tradición cultural española.

Menéndez Pelayo emprendió tres largos trabajos que le ocuparán casi hasta su muerte. Uno es la publicación de las *Obras* de Lope de Vega (1890–1902) en 13 tomos; el segundo es la *Antología de poetas líricos castellanos* (1890–1908), otros 13 tomos consagrados a la poesía medieval salvo el último, dedicado a Juan Boscán, y que, pese a su título, integra también poesía épica y didáctica, convirtiendo la *Antología* en una verdadera *Historia de la poesía castellana en la Edad Media*, como la tituló al reimprimirla en 1911. El tercero es su estudio sobre *Orígenes de la novela*, tres tomos publicados en 1905, 1907 y 1910, con un cuarto tomo póstumo donde se examinan las imitaciones a que dio lugar en el siglo XVI *La Celestina*. Simultáneamente, publica *Antología de poetas hispano-americanos* (1893–1895), 4 tomos que son en realidad una *Historia de la poesía hispanoamericana* como la tituló al reeditarla en 1911. Corrigió en esta edición sus apreciaciones sobre el Perú después de un contacto con el Marqués de Montealegre de Aulestia. El de 1911 es un estudio general de toda la poesía hispanoamericana que sirvió para congraciar a las ex colonias con la antigua y decadente potencia peninsular, y reimprimió en 5 tomos sus *Estudios de crítica literaria* (1892–1908) y unos *Ensayos de crítica filosófica* (1892). Paralelamente, en 1898, había sido nombrado director de la Biblioteca Nacional de Madrid.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas publicó sus *Obras completas* en 1940, en 65 volúmenes, sin incluir sus epistolarios y notas.

Provisto de una gran capacidad de trabajo, de inteligencia superdotada, dominador de ocho lenguas antiguas y modernas y poseedor de una portentosa memoria fotográfica (era capaz de recitar al pie de la letra un libro que acababa de leer), en sus análisis de la forma y el fondo de la cultura española identificó la raíz de lo español con la tradición católica, en especial la del humanista Juan Luis Vives, pese a lo cual no negó, ocultó ni dejó de estudiar todo cuanto de poco ortodoxo engendró la cultura española ni de evaluar su importancia intrínseca. Como poeta, su obra es una de las muestras más logradas de estilo clásico en su siglo.

De entre sus discípulos se pueden citar: Adolfo Bonilla y San Martín, editor de las *Obras completas* de Cervantes, entre otros trabajos; al fundador de la filología hispánica como disciplina científica, Ramón Menéndez Pidal, y al catedrático de Estética de la Universidad Complutense de Madrid, José María Sánchez Muniain, que compiló la *Antología General de Menéndez Pelayo*.

Antología de poetas líricos castellanos

Recoge la poesía lírica desde su comienzo hasta el Renacimiento; comprende, pues, toda la Edad Media española, y su propósito era continuarla para que hubiese constituido una Historia general de la Poesía Lírica Castellana. La antología comienza en el tomo IV de la edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que consta de diez; los tres primeros (más de 1.100 págs.) están dedicados a estudios introductorios, biográficos, críticos e históricos. De su pluma nos quedan quizá los mejores retratos que se han hecho del Arcipreste de Hita, de Enrique de Villena, de Jorge Manrique, etc., habiendo sido capaz de revivir y animar el ambiente de lejanas épocas y penetrar en la raíz de los sucesos.

Historia de los Heterodoxos españoles

Pensamiento e iniciativa de Gumersindo Laverde y se remonta a sus años de estudiante. Laverde pensaba solamente en que su discípulo escribiese una serie de semblanzas de herejes o heterodoxos españoles célebres. Pero, como siempre, en manos de Menéndez Pelayo fue mucho más. La obra resultó de ocho tomos de un promedio de más de 500 páginas cada uno. El primero es una historia completa de la vida espiritual de España hasta el siglo XV, en lo que se separaba de las enseñanzas de la Iglesia. Los siguientes se refieren a la época del Renacimiento, y analiza detalladamente el brote y extensión de las ideas protestantes en España, su represión por la Inquisición, y continúa con los judaizantes y las hechicerías durante los siglos XVI y XVII.

Por último, se refiere a los afrancesados del siglo XVIII, su filosofía y política, y la penetración de la acción anticatólica en España; la influencia de la Revolución francesa y del liberalismo progresista, y se enfrenta con las doctrinas e ideas de sus contemporáneos, que él desde su perspectiva de neocatólico considera inadmisibles con frases llenas de vigor, reprochándoles aquello que el considera como actividades antiespañolas.

FRANCIA

STENDHAL

Stendhal, el más conocido seudónimo de **Henri Beyle** (Grenoble, 23 de enero de 1783 – París, 23 de marzo de 1842), fue un escritor 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* (*Le Rouge et le Noir*, 1830) y *La cartuja de Parma* (*La Chartreuse de Parme*, 1839).

Henri Beyle utilizó diferentes pseudónimos para firmar sus escritos, siendo *Stendhal* el más conocido de ellos. Existen dos hipótesis plausibles sobre el origen del seudónimo:^{1 2} La más aceptada es que tomara el seudónimo de la ciudad alemana de Stendhal, lugar de nacimiento de Johann Joachim Winckelmann, fundador de la arqueología moderna y al que admiraba. Una segunda hipótesis es que el seudónimo sea un anagrama de *Shetland*, unas islas que Stendhal conoció y que le dejaron una profunda impresión.

Obras

Stendhal escribió numerosos ensayos y memorias, entre los que hoy se recuerdan las *Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio* (1815), *Vida de Napoleón* (1817-18), *Historia de la pintura en Italia* (1817), *Sobre el amor* (1822), *Racine y Shakespeare* (1823), *Vida de Rossini* (1823), *Paseos por Roma* (1829), *Memorias de Napoleón*, *Recuerdos de egotismo* (póstumo, 1893), *Vida de Henry Brulard* (1835–1836; incompleta, publicada en 1890), *Recuerdos de un turista* (1838), *Lamuel* (1840; incompleta, publicada en 1889).

Pero su fama la debe fundamentalmente a sus cuatro famosísimas novelas:

- **Armancia** (1826). Tras un romance con la actriz Clémentine Curial, redactó esta primera novela, en la que se inspiró de su relación con Matilde Viscontini Dembowski, y representó el primer ejemplo de novela en el que se ambientaban históricamente las vicisitudes amorosas, lo que permitía a Stendhal analizar y criticar la sociedad contemporánea.
- **Rojo y negro** (1830), en la que ilustraba la atmósfera de la sociedad francesa en la Restauración. Stendhal representó a un joven, modelo de las ambiciones y frustraciones de la época, haciendo ver los problemas que se daban entre las distintas clases emergentes en los años que precedieron a Luis Felipe de Orleans.
- **La cartuja de Parma** (1839). Probablemente su mejor obra, más novelesca que *Rojo y negro*, Stendhal la escribió en dos meses, lo que tiene el inconveniente de que va añadiendo personajes y tramas al tiempo que avanza la propia novela, pero la hace tremendamente espontánea y sincera. En su época sólo recibió el elogio de Honorato de Balzac.
- **Lucien Leuwen** (incompleta y póstuma, 1894). Representa el modo en que la Francia monárquica de Luis Felipe de Orleans se derrumba, bajo la atenta y crítica mirada de Stendhal.

Otras obras, menos conocidas, son:

- *El rosa y el verde* (1837, novela incompleta)
- *Mina de Vanghel* (1830, después publicada en la *Revue des Deux Mondes*)
- Y los relatos cortos recogidos y editados más tarde por Henri Martineau en el volumen *Chroniques italiennes* (Le Divan, París 1929), *Crónicas italianas*:
 - *La abadesa de Castro*
 - *Vittoria Accoramboni*
 - *Los Cenci*
 - *La duquesa de Palliano*
 - *San Francisco a Ripa*
 - *Vanina Vanini*
 - *Favores que matan*
 - *Suora Scolastica*.

Características literarias

Los principales temas de su producción literaria fueron su marcadísima sensibilidad romántica y un poderoso sentido crítico, que dieron vida a su filosofía de *caza de la felicidad*, egotismo típico de todos sus personajes. El análisis de las pasiones, de los comportamientos sociales, el amor por el arte y por la música, además de la búsqueda epicúrea del placer, se expresaban con un modo de escribir personalísimo, en el que el realismo de la observación objetiva y el carácter individual de su expresión se fundían de modo armónico.

Por todas estas razones, Stendhal tuvo que sufrir el vacío que le hicieron sus contemporáneos, con excepción, como se dijo anteriormente, de Honorato de Balzac, pero alcanzó una enorme fama después. Mezclando con acierto la ambientación histórica y el análisis psicológico, sus novelas describen el clima moral e intelectual de Francia. Stendhal ha sido considerado el creador de la novela moderna, que dio paso a la gran narrativa del siglo XIX. Se dice que es el escritor del XIX que menos ha envejecido. Su positivismo, sin contaminar por ideologías, muestra al lector un lenguaje muy moderno.

HONORÉ DE BALZAC

Honoré de Balzac (**Honorato de Balzac**) (Tours, 20 de mayo de 1799 - París, 18 de agosto de 1850) fue el novelista francés más importante de la primera mitad del siglo XIX, y el principal representante, junto con Flaubert, de la llamada novela realista.

Trabajador infatigable, elaboró una obra monumental, la *Comedia humana*; ciclo coherente de varias decenas de novelas cuyo objetivo es describir de modo casi exhaustivo a la sociedad francesa de su tiempo; según su famosa frase, hacerle "la competencia al registro civil".

Principales obras

- *La piel de zapa*, 1831

- *Eugenia Grandet*, 1833

- *La búsqueda del absoluto*, 1834
- *Papá Goriot*, 1834
- *El Coronel Chabert*, 1835
- *La muchacha de los ojos de oro*, 1835
- *El lirio en el valle*, 1836
- *La Misa del ateo*, 1836
- *Cesar Birotteau*, 1837
- *Las ilusiones perdidas* (I, 1837; II, 1839; III, 1843)
- *La prima Bette*, 1846
- *El primo Pons*, 1847

FLAUBERT

Gustave Flaubert (Ruán, Alta Normandía, 12 de diciembre de 1821 – Croisset, Baja Normandía, 8 de mayo de 1880) fue un escritor francés considerado como uno de los mayores novelistas occidentales, conocido principalmente por su primera novela publicada *Madame Bovary*, y por su escrupulosa devoción a su arte y su estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda de *le mot juste* ("la palabra exacta").

Obras

Flaubert fue contemporáneo de Baudelaire, y como él, ocupa una posición clave en la literatura del siglo XIX. En su época rechazado (por razones morales) y admirado (por su fuerza literaria) al mismo tiempo, en la actualidad es considerado como uno de los mayores novelistas de su siglo, destacando sus obras *Madame Bovary* y *La educación sentimental*. Flaubert se sitúa entre la generación romántica y la generación realista (Stendhal, Balzac) y la generación naturalista (Zola, Maupassant. Este último consideraba a Flaubert su maestro). Su vasta correspondencia con Louise Colet, George Sand y otros muchos es igualmente de un gran interés humano y literario.

Su preocupación e interés por el realismo y la estética de sus obras justifica el largo trabajo de elaboración de cada una de sus obras (somete a prueba sus textos leyéndolos en voz alta, sometiéndolos a la famosa prueba del «gueuloir»).

Su mirada irónica y pesimista sobre la humanidad le convierte en un gran moralista.

- *Noviembre. Fragmentos de un estilo cualquiera* 1842
- *Madame Bovary* (1857)
- *Salambó* (1862)
- *La educación sentimental* (1869)
- *La tentación de San Antonio* (1874)
- *Tres cuentos* (1877)
- *Bouvard y Pécuchet* (inacabada, edición póstuma).

EMILE ZOLA

(París, 1840 - 1902) Novelista francés, principal figura del naturalismo literario.

Sus primeros libros publicados fueron un conjunto de relatos titulados *Cuentos a Ninon* (1864), y una novela autobiográfica con influencia del romanticismo, *La confesión de Claude* (1865). Escribió dos obras de teatro que no fueron representadas, *La fea* (1865) y *Magdalena* (1865), y en 1866 fue despedido de Hachette. Comenzó a trabajar como cronista literario y artístico en el periódico *L'Événement*, y publicó los trabajos de crítica pictórica *Mis odios* (1866) y *Mi salón* (1866), donde hizo una enérgica defensa de Manet, cuestionado en esa época por los sectores académicos.

A partir de ese momento se dedicó por completo a escribir, se alejó paulatinamente del romanticismo y sintió afinidad con el movimiento realista y el positivismo. Aplicó su experiencia periodística en *Los misterios de Marsella* (1867), una novela folletinesca, y publicó su primera obra importante, *Teresa Raquin* (1867), con la que ganó cierto prestigio en el ambiente literario.

Con la novela *Madeleine Férat* (1868) fue consolidando su estilo, y la lectura de *Introducción a la medicina experimental*, de Claude Bernard, lo inspiró para concebir un conjunto de novelas escritas "con rigor científico", donde quería relatar la historia natural de varias generaciones de una familia bajo el Segundo Imperio.

Así nació la monumental serie *Los Rougon-Macquart*, integrada por *La fortuna de los Rougon* (1871), *La ralea* (1871), *El vientre de París* (1873), *La conquista de Plassans* (1874), *La caída del Abate Mouret* (1875), *Su excelencia Eugène Rougon* (1876), *La taberna* (1877), *Una página de amor* (1878), *Naná* (1879), *Lo que se gasta* (1882), *El paraíso de las damas* (1883), *La alegría de vivir* (1884), *Germinal* (1885), *La obra* (1886), *La tierra* (1887), *El sueño* (1888), *La bestia humana* (1890), *El dinero* (1891), *La derrota* (1892), y *El Doctor Pascal* (1893).

En los 31 volúmenes que comprenden las veinte novelas trazó la genealogía de más de doscientos personajes y sus textos fueron tan elogiados como criticados. Recibió duros cuestionamientos por parte de escritores católicos como M. Barrès, L. Bloy y B. d'Aureville que veían en el carácter positivista de su obra signos de decadencia, dogmatismo y una "absoluta carencia de espiritualidad".

Su obra ensayística comprende volúmenes teóricos sobre el naturalismo, como *La novela experimental* (1880), *El naturalismo en el teatro* (1881), *Nuestros autores dramáticos* (1881), *Los novelistas naturalistas* (1881), *Documentos literarios* (1881), y *Una campaña* (1882); así como textos de crítica y polémica, entre los que destacan *Viaje de vuelta* (1892), *Nueva campaña* (1897), y fundamentalmente *¡Yo acuso!* (1898), un extenso artículo dirigido al Jefe de Estado francés y publicado originalmente en el periódico *L'Aurore*, donde defendió la inocencia del capitán de origen judío A. Dreyfus, acusado de alta traición a la patria por los militares antisemitas.

ALEJANDRO DUMAS

Nació Alejandro Dumas en la ciudad de Villers-Cotterêts (Disne, a 40 km. noreste de Paris) el 24 de Julio de 1802. Su certificado de nacimiento lo nombra como Dumas Davy de la Pailleterie.

En 1844 al iniciar la serie de grandes novelas, sobre los acontecimientos más singulares de la historia de Francia, logró eclipsar el genio de Eugenio Sué, que gozaba de la admiración popular, llegando Alejandro Dumas, con su gran novela "Los Tres Mosqueteros" (Le Trois Mousquetaires), a ser considerado el más grande novelista de Francia, lo que realmente prestigió su nombre en el extranjero, y fue motivo esto para que sus facultades de creación se engrandeciesen.

Una tras otra publico en 1845 "Una hija del Regente" (Une Fille du Régent), "El Conde de Montecristo" (Le Comte de Monte-Cristo), "La Reina Margot" (La Reine Margot), "Veinte años después" (Ving ans après), "El Caballero de la Casa Roja" (Le Chevalier de Maison-Rouge), y "La Dama de Monsoreau" (La Dame de Monsoreau) . En 1847 inaugura el Teatro Histórico en Febrero y en Julio la Mansión Montecristo en Porty-Marly. Ese mismo año es nombrado Comandante de la Guardia Nacional en Saint-Germain-en-Laye. Se involucra en la Revolución de 1848, publica "El Collar de la Reina"(Le Collier de la Reine) al mismo tiempo que su hijo publica "La Dama de las Camelias" (La Dame aux Camélias).

En 1850 su Teatro Histórico va a la bancarrota, publica "El Tulipán Negro" y "Ángel Pitou". En 1851 Dumas se enfrenta a más persecuciones", se refugia en Bruselas donde viven numerosos oponente de Napoleón III como Víctor Hugo. Publica "Mis Memorias" (Mes Memorias). En 1859 viaja a Italia y en 1860 conoce al General Garibaldi. Se le une en Sicilia y lo ayuda a ir a Marsella para comprar rifles a sus tropas. Después de su victoria Garibaldi nombra a Dumas Jefe de Excavaciones y Museos en Nápoles donde vive hasta 1864. En 1865 realiza una serie de conferencias en Francia y el extranjero. Inaugura varias revistas en las cuales también escribió.

En 1868 prepara su "Diccionario de Cocina" (Dictionnaire de Cuisine). En 1870 se establece en la casa de campo de su hijo en Puy cerca de Dieppe donde muere el 05 de Diciembre, su funeral se realiza el 08 de Diciembre. En 1873 se publica de manera póstuma su "Gran Diccionario de Cocina" (Le Grand Dictionnaire de Cuisine). El Prestigio de este hombre será siempre permanente, en las generaciones venideras, pues ha logrado dar a la novela ese interés y humanidad, que antes no se lograba pues estaba subordinado lo histórico a lo novelesco, cosa que Alejandro Dumas logró apartar definitivamente.

CHARLES PIERRE BAUDELAIRE

Charles Pierre Baudelaire, poeta, crítico y traductor francés (9 de abril de 1821 - † 31 de agosto de 1867). Fue llamado *poeta maldito*, debido a su vida de bohemia y excesos y a la visión del mal que impregna su obra. Barbey d'Aurevilly, periodista francés, dijo de él que fue *el Dante de una época decadente*. Fue el poeta de mayor impacto en el Simbolismo francés. Las influencias más importantes sobre él fueron Théophile Gautier, Joseph de

Maistre (de quien dijo que le había enseñado a pensar) y, en particular, Edgar Allan Poe, a quien tradujo extensamente.

El simbolismo de Rimbaud, Verlaine y Mallarmé, avanzando por el camino de una poesía autónoma, que se representara sólo a sí misma, es especialmente deudor de esta profunda concepción estética de Baudelaire. El trabajo de amplificación expresiva que realizó con la metáfora contribuyó en todo caso a indicar el terreno ilimitado en el que podía expandirse el sistema de representación de la poesía. Todo lo cual fue de importancia decisiva para el desarrollo de la poesía en el siglo XX, junto con la experimentación de Arthur Rimbaud, el principal de los poetas "malditos", quizá el mejor heredero de Baudelaire.

Obra

- *Le Salon de 1845* (1845)
- *Le Salon de 1846* (1846)
- *Le Salon de 1859* (1859)
- *Journaux intimes* (1851-1862)
- *Les Paradis artificiels / Los paraísos artificiales*(1860)
- *Curiosités esthétiques / Curiosidades estéticas*(1868)
- *Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains* (1862)
- *Richard Wagner et Tannhäuser à Paris* (1862)
- *Le Peintre de la vie moderne* (1863)
- *L'œuvre et la vie d'Eugène Delacroix* (1863)
- *Mon cœur mis à nu* (1864)
- *L'art romantique / El arte romántico* (1869)
- *La Fanfarlo* (1847)
- *Du vin et du haschisch* (1851)
- *Les Fleurs du mal / Las flores del mal* (1857)
- *Petits poèmes en prose, Le Spleen de Paris / Los pequeños poemas en prosa* (1869)
- *Fusées* (1867)

STÉPHANE MALLARMÉ

Stéphane Mallarmé (París, 18 de marzo de 1842 – ibídem, 9 de septiembre de 1898) fue un poeta y crítico francés, uno de los grandes del siglo XIX, que representa la culminación y al mismo tiempo la superación del simbolismo francés. Fue antecedente claro de las vanguardias que marcarían los primeros años del siguiente siglo.

Obras

- *Herodías* (1864)
- *Preludio a la siesta de un fauno (L'après-midi d'un faune, 1865)*, que sirvió de inspiración a Claude Debussy para su pieza musical homónima.
- *Los dioses antiguos (Les Dieux Antiques, 1879)*
- *Divagaciones (Divagations 1897)*
- *Una tirada de dados jamás abolirá el azar (Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, 1897)*, su última obra y la más experimental.

RUSIA

FIODOR DOSTOIEVSKI

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski (en castellano a veces transliterado Dostoievski o Dostoevski) (Moscú, 11 de noviembre de 1821 – San Petersburgo, 9 de febrero de 1881, según el calendario gregoriano) fue un novelista ruso del siglo XIX.

La literatura de Dostoyevski explora la psicología humana en el complicado contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los escritores más grandes de la rusa. Walter Kaufmann citó las *Memorias del subsuelo* (1864), escritas en la amarga voz del anónimo «hombre subterráneo», como «*la mejor obertura para el existencialismo jamás escrita*».

Influencia

La influencia de Dostoyevski es y ha sido inmensa, desde Hermann Hesse hasta Marcel Proust, William Faulkner, Albert Camus, Franz Kafka, Yukio Mishima, Roberto Arlt, Ernesto Sábato y Gabriel García Márquez por mencionar unos pocos autores.^{24 22} Realmente ninguno de los grandes escritores del siglo XX ha sido ajeno a su obra (con algunas raras excepciones como Vladímir Nabókov, Henry James o D.H. Lawrence). El novelista estadounidense Ernest Hemingway también citó a Dostoyevski en una de sus últimas entrevistas como una de sus mayores influencias.

Esencialmente un escritor de mitos (y a este respecto comparado a veces con Herman Melville), Dostoyevski creó una obra con una inmensa vitalidad y un poder casi hipnótico caracterizada por los siguientes rasgos: escenas febriles y dramáticas donde los personajes se mueven en atmósferas escandalosas y explosivas, ocupados en apasionados diálogos socráticos «a la rusa», la búsqueda de Dios, el mal y el sufrimiento de los inocentes.

Los personajes pueden clasificarse en diversas categorías: humildes y modestos cristianos (Príncipe Mishkin, Sonia Marmeládova, Aliosha Karamázov), nihilistas autodestructivos (Svidrigáilov, Smerdiakov, Stavroguin, Maslobóiev), cínicos libertinos (Fiódor Karamázov, el príncipe Valkorskij —*Humillados y ofendidos*—), intelectuales rebeldes (Raskólnikov, Iván Karamázov); además, sus personajes se rigen por ideas más que por imperativos biológicos o sociales.²⁶

En las novelas de Dostoyevski transcurre poco tiempo (muchas veces sólo unos días) y eso permite al autor huír de uno de los rasgos dominantes de la prosa realista: el deterioro físico que produce el paso del tiempo. Sus personajes encarnan valores espirituales que son por definición intemporales.

Otros temas recurrentes en su obra son: el suicidio, el orgullo herido, la destrucción de los valores familiares, el renacimiento espiritual a través del sufrimiento (siendo uno de los puntos capitales), el rechazo a Occidente y la afirmación de la ortodoxia rusa y el zarismo.²⁶ Eruditos como Mijaíl Bajtín han caracterizado el trabajo de Dostoyevski como polifónico: al contrario que otros novelistas, no parece aspirar a tener una visión única y va más allá describiendo situaciones desde varios ángulos; Dostoyevski engendró novelas llenas de

fuerza dramática en las que personajes y puntos de vista contrapuestos se desarrollan libremente siempre en un violento *crescendo*.²⁸

Obra

- *Pobres gentes* (1846)
- *El doble* (1846)
- *Una novela en nueve cartas* (1847)
- *Noches blancas* (1848)
- *Niétochka Nezvánova* (1849)
- *Stepanchikovo y sus Habitantes* (1859)
- *Humillados y ofendidos* (1861)
- *Recuerdos de la casa de los muertos* (1861–1862)³⁰
- *Memorias del subsuelo* (1864)
- *Crimen y castigo* (1866)
- *El jugador* (1866)
- *El idiota* (1868–1869)
- *El eterno marido* (1870)
- *Los endemoniados* (1871–1872)
- *El adolescente* (1875)
- *Los hermanos Karamázov* (1879–1880)
- *Diario de un escritor* (1873–1881)

Relatos cortos [editar]

- *El señor Projarchin* (1846)
- *La patrona* (1847)
- *El árbol navideño y la boda* (1848)
- *Un corazón débil* (1848)
- *Un ladrón honesto* (1848)
- *Polzúnkov* (1848)
- *Un episodio vergonzoso* (1862)
- *El cocodrilo* (1865)
- *Bobok* (1873)
- *Una criatura gentil* (1876)
- *El sueño de un hombre ridículo* (1877)

LIEV TOLSTÓI

Liev Nikoláyevich Tolstói (28 de agosto de 1828 - 20 de noviembre de 1910) fue un novelista ruso muy influyente en la literatura y política de su país. Junto a Fiódor Dostoyevski, Tolstói fue uno de los grandes de la literatura rusa del siglo XIX. Sus más famosas obras son *Guerra y Paz* y *Ana Karénina*.

Obras

- *Infancia* (1852)
- *Adolescencia* (1854)
- *Juventud* (1856)
- *Relatos de Sebastópolis* (1855-56)

- *Dos húsares* (1856)
- *Felicidad conyugal* (1858)
- *Los cosacos* (1863)
- *Guerra y Paz* (1865-1869)
- *Ana Karénina* (1875-1877)
- *Confesión* (1882)
- *La Muerte de Iván Ilich* (1886)
- *Iglesia y Estado* (1891)
- *El reino de Dios está en vosotros* (1894)
- *El padre Sergio* (1898)
- *Resurrección* (1899)
- *Hadyi Murad* (1904)(póstuma)
- *No Puedo Callarme*
- *Cuentos Populares*
- *cantando por mi vida*
- "La escuela de Yasnaia Poliana

ANTÓN CHÉJOV

Antón Pávlovich Chéjov (29 de enero de 1860) escritor y dramaturgo ruso. Encuadrable en la corriente naturalista, fue maestro del relato corto.

Influencia de su obra

Aunque ya era conocido en Rusia antes de su muerte, Chéjov no se hizo internacionalmente famoso hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando las traducciones de Constance Garnett al inglés ayudaron a popularizar su obra.

Las obras de Chéjov se hicieron tremendamente famosas en Inglaterra en la década de los 20 y se han convertido en todo un clásico de la escena británica. En Estados Unidos, autores como Tennessee Williams, Raymond Carver o Arthur Miller utilizaron técnicas de Chéjov para escribir algunas de sus obras.

Obras

Teatro

- *Platónov* (1881) - cuatro actos
- *Sobre el daño que hace el tabaco* (1886-1902)
- *Ivánov* (1887) - cuatro actos, gran éxito de escena
- *El oso* (1888) - comedia de un acto
- *Una propuesta de matrimonio* (1888-1889) - un acto
- *La gaviota* (1896)
- *Tío Vania* (1899-1900)
- *Las tres hermanas* (1901)
- *El jardín de los cerezos* (1904)

Obras de no-ficción

- *Un viaje a Sajalín* (1895)

EE.UU.

MARK TWAIN

Samuel Langhorne Clemens (Florida (Missouri), 30 de noviembre de 1835 - su casa "Stormfield", Redding (Connecticut), 21 de abril de 1910), mejor conocido por su pseudónimo literario *Mark Twain*, fue un humorista y escritor estadounidense muy popular hasta la actualidad.

Literatura

Mark Twain siempre mantuvo una literatura lineal y comica, escribió sobre temas de la vida y sus amigos y aventuras de infancia. Su infancia en el río Mississippi tuvo gran influencia en su literatura, siempre escribe de su hermana austriaca de parte de su padre, Estefan Gloris. Siempre fue muy comico y todo terminaba con un final feliz. Supo escribir originalmente, tenía su propio estilo, nunca imito a nadie, aunque sentia cierto rencor contra su tío abuelo de parte de su primo 3ro Josh Lamme, el cual nunca conoció. Fue materialista aunque con un toque ligero romantico, aunque su base fue renacentista, se fue inclinado por los clásicos como Don Quijote, de Cervantes, y Pezzirra, de Potlomeo. Como humorista supo traspasar los linderos y gracias a su intuición, dominar todo género humorista, incluso el "Humor Nacional", que era lo que estaba naciendo en E.U en ese momento, él fue uno de los pioneros en ese movimiento.

Obras

Entre sus obras (a su muerte eran más de 500, muchas inéditas), muy leídas por jóvenes y adultos, se pueden citar:

- La célebre rana saltarina del distrito de Calaveras (1865)
- *Los inocentes en el extranjero* (1869), libro de viajes satírico.
- Memorándum de Mark Twain : desde la galaxia (1871)
- *Una vida dura* (también traducido como *Pasando fatigas*) (1872)
- Un sueño raro (1872)
- Cuentos humorísticos originales de Mark Twain (1872)
- Los inocentes en su país (1872)
- La edad dorada (1872)
- Relatos cortos (1874)
- Relatos cortos : nuevos y antiguos (1875)
- *Las aventuras de Tom Sawyer* (1876), novelización sobre algunos personajes de la infancia del autor en Hannibal.
- Viejos tiempos en el Misisipi (1876)
- Los hechos relativos a la reciente orgía de crímenes en Connecticut (1877)
- Una excursión tranquila (1878)
- Taladrado, hermanos, taladrado (1878)
- *Un vagabundo en el extranjero* (1880)
- Una aventura curiosa (1881)
- *Príncipe y mendigo* (1882), novela histórica.
- El robo del elefante blanco (1882)
- *Vida en el Misisipi* (1883), autobiográfica.

- *Las aventuras de Huckleberry Finn* (1884), considerada la primera novela moderna de la literatura norteamericana.
- *Un yanqui en la corte del Rey Arturo* (1889), fantasía histórica que encubre una crítica a la sociedad contemporánea
- Datos para reconstruir los recuerdos de Mark Twain (1891)
- El conde americano (1892)
- Narraciones humorísticas (1892)
- El billete de un millón de libras esterlinas (1893)
- Tom Sawyer a través del mundo (1894)

- *Cabezahueca Wilson* (1894), narración determinista cuyo fin es atacar la esclavitud.
- *Recuerdos personales de Juana de Arco* (1896)
- Tom Sawyer Detective (1897)
- *Viajes alrededor del mundo siguiendo el ecuador* (1897), libro de viajes.
- Los sinsabores de la vida humilde (1900)
- El hombre que corrompió a una ciudad (1900)
- Inglés como se lo enseñan (1901)
- A la persona sentada en la oscuridad (1901)
- Dos detectives ante un barril (1902)
- Mi Primera Experiencia Literaria, con Otros Ensayos e Historias (1903)
- Cuento de un perro (1904)
- Extracto del diario de Adán (1904)
- Soliloquio del rey Leopoldo : una defensa de su dominio del Congo (1905)
- Diario de Adán y Eva (1906)
- ¿Qué es el hombre? (1906)
- Un legado de 30.000 dólares (1906)
- La historia de un caballo (1907)
- ¿Ha muerto Shakespeare? (1909)
- El Jubileo de la reina Victoria (1910)
- Carta a los pioneros de California (1911)
- El forastero misterioso (1916)
- La curiosa república de Gondour y otros extraños relatos cortos (1919)
- *Autobiografía*, (1924) póstuma.

Cuentos:

- *El corruptor de Hadleyburg* (1899)
- *Oración de guerra* (1905)
- los diarios de Adán y Eva

Libros mas famosos

Los libros más famosos fueron: Las aventuras de Huckleberry Finn , las aventuras de Tom Sawyer y El príncipe y el mendigo.

WALT WHITMAN

Walt Whitman (West Hills, condado de Suffolk, Nueva York, 31 de mayo de 1819 – Camden, Nueva Jersey, 26 de marzo de 1892), es considerado uno de los mayores poetas estadounidenses. Su obra lírica, concentrada en las sucesivas ediciones de *Hojas de hierba*, ejerce su magisterio sobre gran parte de la poesía moderna, incluidos Ernst Staedler, Ezra Pound, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Federico García Lorca o Allen Ginsberg.

Su estilo lírico o épico (*poético narrativo*), de versos amplios y frecuentes paralelismos, recuerda al de los salmos bíblicos, pero sus temas son mucho más originales. Walt Whitman canta con optimismo a la libertad, la sexualidad, una espiritualidad libre de dogmas y preceptos, la comunión con todos los seres, la democracia, la vida agreste y el trabajo duro, el progreso y a su patria, como lugar donde todo lo anterior se vuelve posible. Sus proclamas nacionalistas permiten enmarcar su trabajo dentro del grupo de escritores de literatura de identidad nacional.

Charles Chaplin lo consideró su fuente de inspiración para todas sus películas. Podemos ver que, en *Tiempos Modernos*, Chaplin utiliza imágenes de la poesía de Whitman, la parte de Chaplin dentro de la máquina, es una imagen de las poesías de Whitman.

Eventos importantes en la vida de Whitman

- 1819 — Nace el 31 de mayo en West Hills, Town of Huntington, Long Island.
- 1841 — Se muda a la ciudad de Nueva York.
- 1855 — Su padre, Walter, fallece. Primera edición de *Leaves of Grass*.
- 1871 — Sufre un infarto. Su madre, Louisa, muere.
- 1882 — Conoce a Oscar Wilde. Publica *Specimen Days y Collect*.
- 1888 — Sufre un segundo infarto. Enferma gravemente. Se publica *November Boughs*.
- 1892 — Walt Whitman muere el 26 de marzo en Camden, Nueva Jersey.

Obra

- *Hojas de hierba (Leaves of Grass)*, obra que fue modificando a lo largo de su vida.

NORUEGA

HENRIK JOHAN IBSEN

Henrik Johan Ibsen (1828 - 1906). Dramaturgo y poeta noruego.

Su obra dramática

La obra dramática de Henrik Ibsen puede dividirse en tres etapas.

Una primera etapa romántica que recoge la tradición y el folclore noruego. En estas obras retrata lo que él consideraba defectos del carácter noruego. Obras significativas de éste periodo son:

- *Brand* (1866). Simbólicamente retrata la falta de solidaridad escandinava frente a la invasión prusiana de Dinamarca; su protagonista el sacerdote Brand sacrifica a su mujer y a su hijo por mantener sus principios.
- *Peer Gynt* (1868). Mediante su protagonista Peer, un soñador inconsecuente sin fuertes convicciones que deja todo a cargo de su fantasía, caricaturiza el genio noruego.

Una segunda etapa sería la que se ha llamado realismo socio-crítico. En esta segunda etapa Ibsen se interesa por los problemas sociales de su tiempo y los convierte en tema de debate. Los estrenos de sus obras se convirtieron en grandes polémicas cuando no en grandes escándalos. Ibsen en estas obras cuestiona los fundamentos de la sociedad burguesa. De esta etapa son sus obras de tesis:

- *Casa de muñecas* (1879). Desde sus primeros estrenos el 21 de diciembre de 1879 en el Teatro Real de Copenhague y el 20 de enero de 1880 en el Teatro Nacional de Cristianía, Nora, su protagonista, y su portazo final, se convirtieron en bandera del feminismo y su autor en abanderado. Ibsen plantea en esta obra, con el matrimonio Helmer, la relación entre sexos.
- *Espectros* (1881). Su protagonista la señora Alving, siguiendo el consejo del pastor Manders, vive junto a su marido simulando ser feliz, siguiéndole en sus vicios e intentando ocultarlos, preservando la imagen respetable que la sociedad mantiene sobre él. Estrenada en Berlín fue prohibida el día de su estreno, fue igualmente prohibida durante quince años en Noruega al considerarla disoluta y revolucionaria.
- *Un enemigo del pueblo* (1882). Quizá esta obra surja como contestación a los ataques que Ibsen sufrió por su obra Espectros. Es el drama de un hombre de convicciones frente al pragmatismo de la sociedad. Su protagonista, el Doctor Stockmann, denuncia que las aguas del balneario, principal fuente de ingresos del pueblo, están corrompidas y son un peligro para la salud. Las fuerzas sociales del pueblo tratan de ocultarlo y queda solo en su denuncia. En un momento dado el Doctor Stockmann se expresa así: *“He descubierto que las raíces de nuestra vida moral están completamente podridas, que la base de nuestra sociedad está corrompida por la mentira.”* Y cuando al fin queda solo y debe abandonar el pueblo con su familia la obra termina con su juicio, tal vez el sentimiento de Ibsen después del estreno de *Espectros*: *“El hombre más fuerte del mundo es el que está más solo”*

- *El pato silvestre* (1884). En esta obra aun siendo realista da un paso hacia la tercera etapa del autor, el simbolismo. Este drama, aparentemente, ya no sería social sino íntimo, en el que nos habla sobre si es posible al hombre regenerarse; pero extendiendo el simbolismo, ese pato silvestre herido que se aferra al fango del fondo del lago para morir, bien podría ser una sociedad que se niega a oír la verdad, que sería su salvación, y se aferra a su mentira. Su personaje el Dr. Redling dirá a modo de conclusión: “*La vida podría ser bastante agradable si no llamasen a la puerta esos acreedores reclamando el cumplimiento de los ideales a pobres hombres como nosotros.*”

La tercera etapa de Ibsen es la simbolista, en esta etapa predomina un sentido metafórico. Son obras significativas de esta etapa: *La dama del mar* (1888), *Hedda Gabler* (1890) y *El maestro constructor* (1892)

Uno de los máximos defensores del teatro de Ibsen sería el premio Nobel Bernard Shaw . De su teatro diría que es el máximo representante de “la obra bien hecha”, refiriéndose a la obra bien construida, donde personajes y trama son verosímiles, perfectamente creíbles, por lo que al espectador le es fácil identificarse con ellos.

El teatro de Ibsen influyó en otros autores de su tiempo, en los entonces jóvenes Strindberg y Chejov. El teatro del siglo XX es su deudor y aun hoy sus obras no han perdido vigencia siendo muy representadas en todo occidente.

Principales obras dramáticas]

- Catilina (1848-1850)
- La tumba del guerrero (1851)
- La noche de San Juan (1852)
- La señora Inger de Ostraat (1855)
- La fiesta de Solhaug (1856)
- Olaf Liliekrans (1857)
- La casa de Rosmer (1886)
- La dama del mar (1888)
- Hedda Gabler (1890)
- El maestro constructor (1892)
- El niño Eyolf (1894)
- Juan Gabriel Borkman (1896)

INGLATERRA

ROBERT LOUIS STEVENSON

Robert Louis Balfour Stevenson (Edimburgo, 13 de noviembre de 1850 – Upolu, Samoa, 3 de diciembre de 1894), escritor escocés.

Es autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más populares, como *La isla del tesoro* y *El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde*, adaptadas para niños y llevadas varias veces al cine en el siglo XX. Fue importante también su obra ensayística, breve pero decisiva en lo que se refiere a la estructura de la moderna novela de peripecias. Fue muy apreciado en su tiempo y algunas de sus obras son inmortales en la lista de la historia.

Obras

- 1876 *Un viaje al continente*
- 1882 *Las nuevas noches árabes*
- 1883 *La isla del tesoro*
- 1884 *El ladrón de cadáveres*
- 1885 *El dinamitero*
- 1886 *Las aventuras de David Balfour*
- 1886 *El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde*
- 1887 *Los hombres alegres y otros cuentos y fábulas*
- 1888 *La flecha negra*
- 1889 *El Conde de Ballantrae'* (también traducida como El Señor de Ballantrae)
- 1891 *El diablillo de la botella*
- 1892 *La resaca*
- 1893 *Noches en la isla*
- 1893 *Cuentos de los mares del sur*
- 1894 *Bajamar*
- 1896 *El dique de Hermiston* (Incompleta a su muerte, finalizada por Arthur Quiller-Couch)

KIPLING

(Bombay, 1865 - Londres, 1936) Narrador y poeta inglés, controvertido por sus ideas imperialistas y uno de los más grandes cuentistas de la lengua inglesa.

Luego de un largo viaje por el Japón y los Estados Unidos, que relató en una serie de cartas (*Letters of marque*) publicadas en *The Pioneer* y más tarde en los dos volúmenes de *De mar a mar* (1889), escribió otra serie de narraciones indias para *The Macmillan's Magazine*, reunido luego en *Peripecias de la vida* (1891). En Inglaterra publicó también una colección de baladas, *Canciones de cuartel* (1892), que, junto con los versos siguientes de *Siete mares* (1896) y de *Las cinco naciones* (1903), compuso varias obras que revelan el influjo americano, singularmente el de J. London, en la exaltación de la vida primitiva y del retorno a la naturaleza: *Invenciones varias* (1893), *El libro de la jungla* (1894), *El segundo libro de la jungla* (1895) y *Capitanes intrépidos* (1897).

MEXICO

GUTIERREZ NAJERA

Manuel Gutiérrez Nájera (22 de diciembre de 1859- 3 de febrero de 1895), nació y vivió en la Ciudad de México, de la cual fue vivo y observador cronista. También es conocido por uno de sus seudónimos: duque Job.

Precursor del modernismo en México. Perteneció a una familia de clase media. Escritor y periodista toda su vida. Inició su carrera a los trece años. Escribió poesía, impresiones de teatro, crítica literaria y social, notas de viajes y relatos breves para niños que después se compilaron en dos libros: uno *Cuentos Frágiles* y otro *Cuentos Color de Humo*. En 1894 fue uno de los fundadores de la Revista *Azul*, órgano de difusión del modernismo en México. Gran parte de su obra apareció en diversos periódicos mexicanos bajo multitud de seudónimos: *El cura de Jalatlaco*, *El duque Job*, *Puck*, *Junius*, *Recamier*, *Mr. Can-Can*, *Nemo*, *Omega*.

Escribió poesía romántica y amorosa. Cultivó la prosa en cuentos, a los que aportó una nueva forma, y en crónicas: el libro de relatos *Cuentos Frágiles* fue el único que publicó en vida como tal libro, pero ordenó con distintos criterios sus entregas a periódicos y revistas: *Cuentos del domingo*, *Cuentos vistos*, *Cuentos color de humo*, *Crónicas color de oro*, *Crónicas color de lluvia...* lo que ha orientado los criterios de sus editores.

AMADO RUIZ DE NERVO

José Amado Ruiz de Nervo (Tepic, Nayarit, 1870 - Montevideo, 1919) Poeta mexicano. Hizo sus primeros estudios en el Colegio de Jacona, pasando después al Seminario de Zamora, en el Estado de Michoacán, donde permaneció desde 1886 hasta 1891.

Poeta y prosista, el valor de su prosa desmerece, sin embargo, si se la compara con sus producciones en verso. Nervo es, efectivamente, un auténtico poeta modernista, verdadero hijo literario de Rubén Darío, plenamente mexicano; las intuiciones religiosas de su juventud le inspiraron las páginas de sus *Perlas Negras* y sus *Místicas* (1898), en las que puede encontrarse su célebre *A Kempis*, cuyo encendido lirismo no podría ya superar el poeta.

Escribe *Poemas* (1901), seguidos en 1902 por *El Éxodo y las flores del camino*, *Hermana agua* y *Lira heroica*. El ciclo se cerrará en 1905 con la aparición de *Los jardines interiores*. Todas sus producciones muestran un exquisito refinamiento, una indiscutible preocupación por la perfección de la forma y el absoluto protagonismo de la estrofa dentro de la escritura.

En 1909 publica *En voz baja*, obra que supone el inicio de su andadura hacia la paz espiritual que, a raíz de la muerte de su amada, dará paso a la profunda transformación que vivirá el poeta y que, en consecuencia, impregnará toda su obra; no puede olvidarse que los conmovidos versos de *La amada inmóvil* fueron escritos en 1912, aunque sólo aparecieran póstumamente, en 1920. A la misma época pertenece también *Serenidad* (1914).

Luego, el lírico evoluciona cada vez más hacia una renunciación que pretende llevar hasta el terreno literario; hay en él una curiosa influencia de las doctrinas orientales, su primitivo

sentido más o menos místico se convierte ahora en una especie de aspiración al Nirvana. "La muerte es la libertad absoluta", nos dice en la prosa de *Plenitud*; este espíritu lo sostiene en el verso de *Elevación*, *El arquero divino* (de publicación póstuma) y *El estanque de los lotos* (1917).

Sus actividades como prosista se iniciaron con *El Bachiller* (1896), novela corta de carácter autobiográfico. Son evidentes en la narración las influencias y las aspiraciones naturalistas, sobre todo en lo que respecta a la presentación de los aspectos más desagradables y sórdidos de la realidad. Autor prolífico, hizo también numerosas incursiones en otros muchos géneros, como el cuento breve, el ensayo y la crónica; destaca entre ellos su estudio sobre sor Juana Inés de la Cruz, publicado con el título de *Juana de Asbaje* (1910).

Una recopilación de sus obras en prosa ya conocidas y de otras inéditas hasta entonces apareció póstumamente en la edición que, en 1938, publicó Alfonso Méndez Plancarte, acompañándola por el estudio *Mañana del poeta*. Entre sus obras narrativas merecen citarse *Pascual Aguilera*, *El domador de almas*, los cuentos de *Almas que pasan* (1906) y algunas de las novelas cortas y narraciones escritas en los años postreros de su vida.

CUBA

DEL CASAL JULIAN

Julián del Casal y de la Lastra (La Habana, 7 de noviembre de 1863 - 21 de octubre de 1893) fue un poeta y escritor cubano y uno de los máximos exponentes del modernismo en Latinoamérica.¹

En 1891 había llegado Rubén Darío a La Habana, con quien Casal entabló amistad. El primero le dedicó a éste *El clavicordio de la abuela*; Casal, por su parte, había conseguido ese mismo año que *La Caricatura* apareciera el poema de Darío *La negra Dominga*; también publicó en *La Habana Elegante* un artículo sobre su amigo el 5 de enero de 1893.

La tarde del 21 de octubre de 1893, en la redacción de *La Habana Elegante*, Casal escribió un suelto al que dio el título de *Mi libro de Cuba*, que trata del texto de Lola Rodríguez de Tió. También corrigió parcialmente las pruebas de su libro *Bustos y rimas*. Esa misma noche murió súbitamente en la sobremesa de una familia amiga, en casa del doctor Lucas de los Santos Lamadrid. En un ataque de risa provocado por un chiste de uno de los presentes, se le produjo una hemorragia y sufrió la mortal rotura de un aneurisma.

JOSE MARTI

José Julián Martí y Pérez (La Habana (Cuba); 28 de enero de 1853 – Dos Ríos (*Id.*); 19 de mayo de 1895), también conocido por los cubanos como «**El apóstol**», fue un político, pensador, periodista, filósofo, poeta y masón cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano (PRC) y organizador de la Guerra del 95 o Guerra necesaria. Su pensamiento trascendió las fronteras de su Cuba natal para adquirir un carácter universal.

José Martí fue un revolucionario incansable en el arte y en la política; su obra es inmensa y abarca la poesía, la novela, el periodismo y el ensayo. Fue un gran pensador, orador, diplomático y político. En el campo de la poesía merecen mención *Ismaelillo* (1882), *Versos Sencillos* (1891), *Versos Libres y Flores del Destierro*. Sus obras ensayísticas más notables son *el Presidio Político en Cuba* (1871) y *Nuestra América* (1891), cabe también destacar su obra epistolar, de un elevadísimo nivel literario.

Influencia de Martí

La influencia del pensamiento martiano en los cubanos es tal que aún hoy día, a más de un siglo de su muerte, parece ser Martí una vez más quien se eleva en figura protectora y reunificadora de los cubanos. Su figura es tan respetada e idolatrada tantos por los cubanos que se encuentran en el exilio como por el Gobierno cubano. No hay proyecto de nación en Cuba sin el ideario martiano pues su pensamiento es la base de todo sentido de identidad y nacionalidad del pueblo cubano. Es por ello que José Martí es para cada cubano, y bien ganado el título, "El Apóstol".

ECUADOR

JUAN MONTALVO

Juan María Montalvo Fiallos (Ambato, 13 de abril de 1832 – París, 17 de enero de 1889) fue un ensayista y novelista ecuatoriano.

Vivió apasionadamente la política de partidos de su país, y su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo y la oposición a los dictadores Gabriel García Moreno e Ignacio de Veintemilla. Luego de la publicación de la revista *El Cosmopolita*, por medio de la cual criticaba a la dictadura de García Moreno, Montalvo viajó a Colombia, donde escribió gran parte del resto de su obra. Uno de sus libros más conocidos es *Las Catilinarias*, publicado en 1880. Entre sus ensayos destacan *Siete Tratados* (1882) y *Geometría Moral* (póstumo, 1902). También escribió una secuela de Don Quijote, llamada *Capítulos que se le olvidaron a Cervantes*.

Obra

En cuanto a lo poético, no publicó ningún libro de poesías, pero sí hay algunas poesías sueltas a través de sus escritos. Su poesía ha sido considerada como fría y llena de reminiscencias y desde el punto de vista temático, carente de originalidad. Respecto a los dramas que escribió, sólo se conocen cinco, publicados después de su muerte bajo el título de *El libro de las pasiones*. No fueron creaciones para ser representadas, aunque bien pudieran montarse en escena; su preocupación más bien fue didáctica, pues sus obras teatrales tenían un fondo moralista.

Su única novela, *Capítulos que se le olvidaron a Cervantes*, es una continuación del Quijote ambientada en América, en la cual Montalvo se preocupaba mucho de demostrar la perfección lingüística a la que llegó Cervantes, en vez de desarrollar sus personajes. Como periodista, Montalvo era consciente del influjo del periodismo como motor generador en la cultura y en la vida social y política, aunque lo usó para sustentar con cierto afán de proselitismo puntos de vista que compaginaban su orientación ideológica y política.

Temas frecuentes

Civilización y Barbarie

En el ensayo hispanoamericano de la época se consideró que la barbarie era el obstáculo para el avance de la civilización, la propagación de la cultura. Montalvo de acuerdo con esta idea, calificó como barbarie, entre otras cosas, el uso de la fuerza bruta, los actos de opresión imperialista, el despotismo de los gobiernos, y el fanatismo religioso.

Política

Montalvo era un idealista y le desagradaba la realidad política del Ecuador. Fiaba de la moral y de los principios como base del funcionamiento de la nación, y le preocupaba mucho destacar la importancia de las dotes morales de los políticos, cuando en realidad tanto los conservadores como los liberales tenían defectos. Por eso el profesor Louis Arquier

afirmó que “Cada vez que habla de política el articulista se enfrenta con una contradicción, el tema le atrae y le repele a la vez”.⁵⁶

Montalvo era muy respetuoso de las leyes, pero le molestaba el hecho de que algunas fueran injustas. En *El Cosmopolita* atacaba a los legisladores que creaban o derogaban leyes a su conveniencia:

También despreciaba la tiranía, a la que se refería, entre otras formas, como “el abuso triunfante, soberbio, inquebrantable”. En su opinión, para que haya tiranía necesariamente debía haber un pueblo dispuesto a soportarla, ya sea por timidez o apatía; así, el pueblo era tan culpable del establecimiento de una tiranía como el mismo tirano. Su posición liberal le llevó a oponerse a cualquier régimen que no haya sido elegido por sufragio, aunque llegó a oponerse al voto popular si el país no gozaba de sus libertades.

Anticlericalismo

Montalvo deseaba la separación de Iglesia y Estado, y en sus escritos no pretendía hablar a sus lectores de religión y fe sino del Ecuador y de su gobierno. Atacaba o defendía al clero según su situación política. En más de una ocasión, buscando en vano su apoyo político, escribió para elogiar las cualidades del buen clero,⁶² pero en la mayoría de las veces sus escritos eran anticlericales. En *El Cosmopolita* atacó al clero porque era un miembro fuerte e influyente del Partido Conservador que dominaba entonces el poder; también por interesarse más en los bienes terrenales que en los celestiales, por simoníaco. Cuando escribió esta obra, en 1866, el clero era muy poderoso en Ecuador, y no sólo no admitía el menor indicio de oposición sino que la consideraba como herejía. Respecto al fanatismo religioso, relató una anécdota interesante aunque exagerada en *Las Catilinarias*.

Continuó con su oposición al clero en sus *Siete Tratados* y en las citadas *Las Catilinarias*, porque se sentía defraudado al ver que el clero no luchaba contra Veintemilla. Su obra más furibunda fue *Mercurial eclesiástica*, escrita como respuesta a la condena del portavoz del clero, Monseñor José Ignacio Ordóñez, a su obra. No obstante, se puede asegurar que en la práctica Montalvo se llevó mejor con la autoridad eclesiástica que con los católicos conservadores.⁶⁵ Un caso ilustrativo es su *Contestación a la carta de un sacerdote católico al señor redactor de El Cosmopolita*, publicada en el número 3 de su revista. El citado sacerdote era el nuncio apostólico, Monseñor Antonelli, quien con suma cortesía defendía la necesidad del Concordato. Con la misma deferencia Montalvo en 25 páginas se expresa con la mayor claridad acerca de lo que deben ser a su juicio las relaciones entre Iglesia y Estado. Se declara partidario del Patronato, afirma que en caso de desacuerdo ha de primar la razón de Estado, rechaza el Concordato firmado por García Moreno y termina especificando que considera el cristianismo como la verdadera religión y aseverando: "Nunca seré contrario sino de la superstición, el fanatismo y los abusos de los malos sacerdotes". El nuncio le mandó una segunda carta de tono amistoso, defendiendo siempre el punto de vista de la Iglesia pero sin condenar las posiciones personales del escritor.⁶⁶

Montalvo se oponía a la dominación clerical, como a cualquier otra, y cuestionaba el “mito de una Iglesia perfecta hasta el más mínimo detalle y autorizada así a sancionar cualquier asomo de crítica”.⁶⁷ En definitiva, su posición frente al clero obedecía a la política en primer lugar, luego a su filiación liberal antiteocrática y a experiencias vividas ante el clero.⁶⁸

PERÚ

Al igual que el romanticismo, el realismo llegó al Perú tardíamente: se desarrolló hacia fines del siglo XIX.

El realismo peruano tiene las siguientes características:

- recibe una gran influencia del realismo francés, principalmente de los novelistas honore de Balzac, Gustavo Flaubert y Emile Zola.
- Muestra gran interés por la realidad circundante. Este interés creció gracias a los funestos acontecimientos de la guerra del pacífico, que enfrentaron a muchos escritores y pensadores a analizar nuestro país y buscar las causas de la derrota.

PRINCIPALES GENEROS

Dos fueron los géneros cultivados preferentemente por el realismo peruano:

Novela

Fue el género que mejor se adaptaba a la necesidad de observar y explicar la vida y la intimidad de las personas.

Ensayo

Hasta entonces había sido un género poco cultivado y que fue muy utilizado por los escritores para exponer ideas y reflexiones sobre el destino de nuestro país.

1. GONZALES PRADA

José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa, conocido como Manuel González Prada (Lima, 5 de enero de 1844 - 22 de julio de 1918), fue un ensayista, pensador anarquista y poeta peruano. Como ensayista es considerado uno de los mejores nacidos en su patria.

En el plano literario se le considera el más alto exponente del realismo peruano, así como por sus innovaciones poéticas se le denominó el "Precursor del Modernismo americano". Se destacó por ser un ferviente crítico de la sociedad en que le tocó vivir, tendencia que se acentuaría, después de la Guerra del Pacífico.

Durante la guerra con Chile, participó en las batallas de San Juan y Miraflores. Al producirse la invasión de Lima, por tropas chilenas, se recluyó en su casa en señal de protesta. Concluida la guerra se reincorporaría a la vida pública haciendo sentir su marcado antichilenismo.

A finales de 1891 viaja a Europa donde permanece alrededor de siete años. Durante su estadía por estas tierras conoce a grandes hombres de letras como Zola, Renan y Unamuno. A su regreso al Perú asume la dirección de la Biblioteca Nacional (1912) en reemplazo de Don Ricardo Palma. Muere el 22 de julio de 1918 en la ciudad de Lima.

Manuel González Prada, el filósofo peruano más influyente del Siglo XIX.

Ensayos publicados

- Discurso del Politeama [1] (1888)
- Páginas Libres [2](1894)
- Nuestros indios [3] (1904)
- Horas de Lucha (1908)
- La anarquía (1936)
- Propaganda y ataque (1939)
- El tónel de Diógenes (1945)
- Adoración (1946)
- Al Amor

Poesía publicada

- Minúsculas (1901)
- Presbiterianas (1909)
- Exóticas (1911)
- Grafitos (1917)
- Baladas peruanas (1935)

2. MATTO DE TURNER

Clorinda Mato Usandivaras de Turner (Cuzco, 11 de setiembre de 1852 - Buenos Aires, 25 de octubre de 1909). Fue una destacada escritora peruana en la época de la independencia latinoamericana, fundadora del género de la novela indigenista.

Obra

Creció en el Cuzco, antigua capital del imperio Inca. Clorinda se sintió muy identificada con esta cultura. La familiaridad encontrada con ella es lo que inspiró la mayoría de sus escritos.

Matto de Turner se volvió muy popular por sus trabajos literarios, en los cuales mostraba a los indígenas en una forma positiva, lo cual era una contradicción a la forma de pensar de la época. A pesar de su ascendencia blanca, no estuvo de acuerdo con la manera en que trataban a los indígenas y usaba sus escrituras para hablar a favor de ellos. Sus escritos también fueron parte de una campaña para mejorar la educación de las mujeres. Perteneció a un círculo amplio de mujeres, escritoras y pensadoras, que incluía a Juana Manuela Gorriti, Carolina Freyre de Jaimes, Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello de Carbonera y Aurora Cáceres, quienes trabajaban juntas en Lima, organizando tertulias, publicando revistas, y estableciendo escuelas, hasta que Matto tuvo que exiliarse a causa de un motín clerical en 1895. En Buenos Aires ayudó a la joven Zoila Aurora Cáceres, la hija del

presidente Andrés Avelino Cáceres expulsado del país en 1895. Matto había entablado amistad con el presidente Cáceres durante la Guerra del Pacífico (1879-1883). Matto también tenía lazos profesionales con los dos escritores más influyentes de aquella época, Manuel González Prada y Ricardo Palma, imitando las tradiciones de éste y compartiendo la ideología modernizadora del aquél.

Clorinda Matto de Turner es conocida por muchos de sus trabajos literarios, incluyendo una revista fundada por ella, llamada *El Recreo*; como editora de diarios y periódicos literarios tales como *La Bolsa*, *El Perú Ilustrado* y *Búcaro Americano*, por sus novelas, de entre las más importantes: *Herencia*, pero, sobre todo *Aves sin nido*, y la traducción de los Evangelios al Quechua.

También su primer libro publicado en 1884 fue *Tradiciones cuzqueñas*, leyendas, biografías en hojas sueltas, y publicó un segundo tomo dos años después que se llamó *Tradiciones, crónicas y hojas sueltas*.

Novelas

- *Aves sin nido* (1889).
- *Índole* (1891).
- *Herencia* (1893).

Análisis Literario de Aves Sin Nido

Autor: Clorinda Matto de Turner (1854 - 1909), fundadora de la novela indigenista.

Año: Perú, 1889.

Género: Narrativo.

Especie: Novela Indigenista.

Forma Literaria: Prosa.

Estructura: Con 26 capítulos la primera parte y 32 la segunda, que fue traducida inmediatamente al inglés.

Figuras Literarias: principalmente tenemos a:

- Interrogación: Es la figura de que se valen algunos autores para expresar indirectamente la afirmación y, para dar más vigor a lo que se dice.
- Exclamación: Revela una emoción violenta y se expresa siempre por vocativos. Consiste en irrumpir el hilo del discurso para desahogar el ánimo intensamente agitado.

Ideas Principales:

1. El matrimonio de los Marín son los que defienden a los indios, lo que enciende la cólera de los notables.
2. Se efectúa un asalto a los Marín, lo cual produce la muerte de dos indios.
3. inculpan al campanero, el sr. Champí, lo meten a prisión.
4. La esposa del campanero,

Martina, pide ayuda a su compadre don Escobedo, el cual la hace llegar a la miseria total, en vez de ayudarla.

Otro hecho que ocurre y complementa la trama de la novela es la revelación cruda de que Manuel y Margarita (jóvenes enamorados) son hijos de un mismo padre: el cura Miranda y Claros, por tanto son hermanos. Este hecho provoca una fuerte desazón y sufrimiento. Tema: El amor, moralmente imposible, que nace entre Margarita y Manuel (jóvenes enamorados en vísperas de connubio y que descubren ser hijos de un mismo cura lujurioso) es el tema que servirá para presentarnos la lucha de indefensos campesinos contra la prepotencia extrema de gamonales aliados de malos sacerdotes y jueces venales.

Escenario:

El pueblo de Killac, y las interacciones entre sus pobladores.

Personajes:

El Narrador (3ra Persona) o Margarita o Manuel o Sebastián Pancorbo o Lucía Marín o Fernando Marín o Pascual Vargas o Don Gaspar Sierra -Estéfano Benites -Rosalía Yupanqui -Hilarión Verdejo -Petronila Hinojosa -Martina -Pedro Escobedo -Teodora -Coronel don Bruno de Paredes -Claudio Paz -Obispo Don Pedro de Miranda -Claro Isidro Champú -Federico Guzmán -Selmo -Doña Melitona -Santiago -Hermanos Gutiérrez -Dentista Cristian Dam -Juan Yupanqui -Marcela Yupanqui -Mariano Salas
Época: Escrita durante el desarrollo del Realismo Peruano. Contemporánea a Juana Manuela Gorriti, Ricardo Palma, Rufino José Cuervo o Fernán Caballero.

Argumento:

La trama de novela consiste en un matrimonio criollo que va a la sierra peruana, a un pueblo ficticio Kíllac para invertir en una mina. Mientras se radican allí descubren las formas de control contra la gente quechua como la mita y la institución de los pongos.

Mensaje:

Muestra al indio en su verdadera condición: huérfano y pobre, víctima de autoridades civiles y eclesiásticas. Muestra la vida cotidiana y pretende denunciar los vicios, depravaciones e injusticias que existen en nuestra sociedad.

Drama

- *Hima-Sumac ó El secreto de los Incas*. Drama histórico en tres actos y en prosa (estreno 1884, publicado 1890 en *El Perú Ilustrado*)

Ensayos y biografías

- *Tradiciones Cuzqueñas* 1884-86
- *Doctor Lunarejo* 1886

- *Leyendas y recortes*
- *Bocetos al lápiz de americanos célebres* (1890): 11 biografías
- *Boreales, miniaturas y porcelanas* (1902): 23 retratos
- *Viaje de recreo* (Valencia, 1909, edición póstuma)

Controversias

Publicó tres novelas entre 1889 y 1895, una de las cuales fue *Aves sin nido* 1889. Esta novela causó polémica porque estaba basada en el amor entre un hombre blanco y una mujer indígena, considerado una deshonra en ese tiempo, y también se refería a la inmoralidad de los sacerdotes durante ese período. *Aves sin nido* no fue su único trabajo controversial. Sin embargo, se podría discutir el punto. Matto de Turner publicó una historia polémica escrita por Henrique Coelho Netto en su periódico *El Perú Ilustrado*. La publicación de esta historia condujo a su excomunicación de la Iglesia Católica.

Curiosidades

Se dice mucho acerca de la gran Feminidad y que desplegaba Clorinda Matto. Ella amaba a su esposo; y como era usual para el doctor Turner, quiso que Clorinda tome su apellido, es decir como Clorinda de Turner; sin embargo, Clorinda no lo permitió, su terquedad (propia de muchos Cusqueños) hizo que ella firme con su apellido paterno y apellido de casada, ella justificaba diciendo al doctor Turner, que ahora estaba en su tierra y así se hacía.

Además no quería que la llamen "Turner" sino Turner, tal como suena.

MERCEDES CABELLO

Mercedes Cabello Llona de Carbonera (Moquegua, 7 de febrero de 1845 - Lima, 12 de octubre de 1909), fue una escritora peruana. Publicó artículos sobre el positivismo en la prensa peruana y escribió novelas y ensayos naturalistas, de contenido social e intención crítica: *Blanca Sol*, *Sacrificio y recompensa* (1886), *Consecuencias* (1890) y *El conspirador* (1892).

Obras

Novelas

- *Sacrificio y recompensa* (1886)
- *Eleodora* (1887)
- *Los amores de Hortensia* (1888)
- *Blanca Sol* (novela social, 1889)
- *Las consecuencias* (1890)
- *El conspirador* (autobiografía de un hombre público) 1892

Ensayos

- "La novela realista" (1887)
- *La novela moderna* (1892)
- "Importancia de la literatura"
- "Estudio comparativo de la inteligencia y la belleza de la mujer"
- "Perfeccionamiento de la educación y la condición social de la mujer"
- "El conde Tolstoy".

Fragmento de ¿Amor Juvenil?

Cuando cumplí quince años, era ya un mozancón muy espigado y muy dado a hombrearme con mozos mayores que yo y todo aquel raquitismo, que mi tía explicaba con el feo y antipático calificativo de sietemesino, había desaparecido casi del todo; y aunque conservaba mi constitución delicada y nerviosa, sentía ya los primeros de la edad viril que rápidamente se manifestaba en mí. Las atipladas infecciones de mi voz principiaron a desafinarse como cuerdas que, al engrosar, se hubieran tornado broncas y sonoras.

Dos años habían ya transcurrido desde que el colegio; como yo era aficionado a buscar la compañía de los que en los colegios se llama los grandes, me acontecía, con frecuencia, sentirme cruelmente humillado cuando alguno de ellos, con aire confidencial y con detalles y peripecias, relataba sus conquistas amorosas, las que yo escuchaba con secreta envidia.

Y si bien mi carácter era atrevido y aventurero, la vida del seminario, bajo la estricta disciplina religiosa que nos obligada a la humildad y al apocamiento de ánimo, debilitó mi espíritu, tornándose casi tímido y amilanado; lo cual se manifestaba más claramente, así que se trataba de empresas que llevaran mi acción fuera de las aulas estudiantiles. (...)

LOPEZ ALBUJAR

Enrique López Albújar (Chiclayo, 23 de noviembre de 1872 - Lima, 6 de marzo de 1966), fue un escritor peruano. Cultivó diferentes estilos en la narrativa y que es sobre todo conocido como uno de los creadores del indigenismo.

Aunque nació en Chiclayo, pasó su infancia en Piura y por decisión propia, se consideraba *el piurano de todos los piuranos*, pues en sus memorias que escribió en 1962 expresó: "*Soy de Piura, de una ciudad pomposamente radiante...*". Y Piura lo consideró como *hijo predilecto*.

Sus padres fueron: Manuel López Vilela y Manuela Albújar y Bravo. Estudió en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe y en sus vacaciones siempre viajaba a Piura. Estudió abogacía en la Universidad de San Marcos.

Ejerció la carrera judicial que lo llevó por diversas regiones del interior del país. Entre 1917 y 1923 fue juez de Huánuco, lo que le dio material para escribir cuentos acerca de los indígenas de la zona.

Obra

Fue uno de los novelistas más vigorosos del siglo XX y el primer escritor peruano que *creó personajes indígenas de verdad*.

Inicialmente escribió cuentos de carácter modernista y generalmente fantásticos. En 1920, publicó "*Cuentos Andinos*", la primera obra importante del indigenismo. En sus relatos, centrados en la vida de los indígenas narraba muchas veces historias violentas, influido por el realismo, y no exentos de prejuicios, dando a conocer al indio, como primer personaje, sin el tratamiento paternalista como había ocurrido en el pasado, sino como verdadero ser humano; resaltando sus virtudes, sus vicios y, sobre todo, su humanidad.

Asimismo, publicó en 1924, "*De mi casona*", uno de sus más hermosos libros narrando sus primeros recuerdos. En 1928 la novela "*Matalaché*", de carácter naturalista, sobre un tórrido romance entre una criolla y un esclavo durante la Independencia del Perú.

Otras de sus obras son: "*El hechizo de Tomaiquichua*" en 1943 y "*Nuevos cuentos andinos*", en 1927. Tras haber sentado las bases del indigenismo, en los años 1950, terminó escribiendo cuentos realistas de temática urbana, que aparecen en su libro "*Las caridades de la señora Tordoya*" (1955).

Cuentos andinos

"La soberbia del piojo"

Un momento señora... Y la señora Linares, se quedó inmóvil. Yo, con todo respeto que la mujer ajena me inspira, pero al mismo tiempo, estiré resueltamente la mano y cogí de la celeste y vaporosa tela que cubría la casta morbidez de una espalda marmórea, un insecto rubio y diminuto, que perezosamente tomaba el aire o el sol, sin preocuparse del peligro de una mirada indiscreta. Lo arrojé al suelo, le pasé por encima varias veces el pie. -¿Qué es? _ -preguntó la señora. _ -Nada, señora. Un pequeño insecto, que, seguramente, estaba admirándole su belleza. _ ¡Cómo nada! ¡Un piojo, Elvirita, un piojo! _ -dijo interviniendo el más viejo de la reunión. _ ¡Jesús! _ -exclamó la señora Linares, levantándose bruscamente y yendo a ocultar su vergüenza lejos de nosotros. Yo dirigiéndome al viejo le dije: _ -Es usted demasiado indiscreto, don Melchor. Y éste se limitó a contestarme: _ ¡Aspavientos!, que no cuadran en estos lugares! ascos del piojo, cuando el piojo es aquí artículo de primera necesidad! ¡El piojo es el mas soberbio y estoico de los seres creados! _ -Bueno, bueno. Hablemos entonces de los animales. Ha dicho usted que el piojo es el mejor amigo del hombre. ¿Y desde cuándo nació esa amistad? _ -Una noche, soñaba que un insecto me decía gravemente: "Melchor, despierta" ¡Te amenaza un peligro!" entonces Y yo salté del lecho y gritaba con toda la heroicidad de un ávaro: "¡Canalla, ladrón!", y desde una rincón de la habitación me respondió una voz: "Perdón, taita" ¡No me mates, taita"! ¿Luego era cierto lo del sueño? ¿A quién cree que vi? A mí criado, a mí mozo de confianza con un puñal enorme en la diestra. _ -¿Con qué eras tú? ¡Lárgate perro ingrato! Y el indio se escabulló en menos tiempo del que yo tardé en echarle. Ratos después reanudé mi primer sueño. Y el piojo me decía por segunda vez: _ -Entre morir tú y tener que irme yo en busca de otro hombre para vivir, opte porque tú vivieras. El agradecimiento que me deberías dar es que no te bañes y que no uses el peine ya que el peine es mi peor enemigo. "El piojo no es pues, Don Melchor, ni hipócrita y hediondo como la chinche, ni cobarde, ni saltarín e impertinente como la pulga, ni rastrero y sucio como el pique. Un piojo bien educado no huye ante el peligro, ni mendiga la vida, ni ataca a traición, ni desciente a buscar alimento en las pantorrillas del

hombre” Yo hubiese querido responderle a tan soberbio animalito: _ -”En cambio tú permites q viva dentro de ti ese bicho feroz q engendra el tifus que diezma todos los años a estas poblaciones” Pero el piojo que, seguramente, leyó mis pensamientos, se apresuró a contestarme: _ ¿”Y lo qué diezmas tú con el alcohol, la sífilis, el homicidio y la guerra”? Ante tal respuesta no pude menos que ruborizarme y me desperté. Y como me desperté malhumorado, comencé a rascarme hasta que logré sacar al piojo que me había hablado durante toda la noche y me dijo: _ -Ya me vez, ¡soy el que te ha salvado la vida anoche! Y el viejo concluyó diciendo: _ -¿Y sabe usted cómo le demostré mi agradecimiento al piojo? Lo coloqué en la uña del pulgar izquierdo, y con la otra uña del otro pulgar: ¡Crack! Lo hice estallar tranquilamente, sin remordimiento. _ -Fue usted ingrato y cruel. _ - ¡Bah! Fui todo un hombre, señor mío.

GARCIA CALDERÓN

(1886-1959) Ensayista, cuentista y poeta peruano, una de las figuras más relevantes de las letras peruanas modernas. Hijo del político Francisco García Calderón (1834-1905) y hermano del escritor y diplomático Francisco, estudió en la Universidad de San Marcos y pasó, como éste, buena parte de su vida en París; representó a su país en la Sociedad de las Naciones (1932), en Bélgica (1935) y en Suiza (1940).

Como su hermano, también escribe algunos trabajos en lengua francesa, aunque con insistencia menor. Es primero un cronista, no tarda en atreverse con el ensayo, cultiva incidentalmente la poesía y escribe cuentos con mano maestra. Modernista, espíritu refinado, enamorado de lo francés, no deja de ser, como su hermano, un peruano europeizante; pero su obra literaria es más trascendente.

Su mejor colección de cuentos se titula *La venganza del cóndor*, pero no se quedan a la zaga los del libro *Color de sangre*, con prólogo de Blasco Ibáñez; algunos otros están agrupados con los títulos *Dolorosa y desnuda realidad* (1914) y *Peligro de muerte*. No añaden gran cosa al valor literario del cuentista los poemas de *Cantilenas y Semblanzas de América* (1920), ni las crónicas de *Frívolamente* (1907), *En la verbena de Madrid* y *Bajo el clamor de las sirenas*; pero sí que tienen interés singular ensayos como *Del romanticismo al modernismo* (1910) y sus estudios sobre las literaturas peruana y uruguaya.

Otros títulos de obras suyas son *Parnaso Peruano* (1915), *Une enquête: Don Quichotte à Paris et dans les tranchées* (1916), *Los primeros versos de Rubén Darío* (1917), *Los mejores cuentos americanos* (1919), *Aguja de marcar* y *El nuevo idioma castellano* (1923). Como su hermano, como Gómez Carrillo, Blanco Fombona y tantos otros, García Calderón es el americano refinado y culto que siembra por Europa la semilla fecunda de Hispanoamérica y lleva al nuevo continente el calor fecundante de los valores culturales de la Europa occidental.

EL INDIGENISMO

LITERATURA Y MODERNIDAD

Trotsky decía que en el arte, el hombre busca plenitud a la existencia que las sociedades, sobre todo las basadas en clases sociales, lo niegan. Y es que el hombre por naturaleza, es artista o está condenado a ser artista, si se entiende como fundamento del arte, a la creación, a la imaginación e invención, a la proyección de un mundo diferente. Desde esta perspectiva, el arte es rebelde por naturaleza, buscando un nuevo horizonte, que unos lo proyectan al porvenir, y otros lo encuentran en el pasado, condenando de una u otra manera al presente.

Los ancestros del hombre actual, a la vez que parte integrante de la naturaleza, la parte más activa, “dialogaban” o se “comunicaban” con ella, en su mentalidad panteísta-animista, del modo más “normal” y cotidiano, inmersos en el sometimiento y la enajenación, de la cual atrevidamente intentaban a la vez compenetrarse y sacudirse, al inicio por mediación de los rituales mágico religiosos, donde ya aparecían elementos de lo que posteriormente serían las artes, la ciencia y la técnica, intentando compenetrarse y someter a la naturaleza, buscando mejorar su condición de vida, en armonía con ella.

Aun hoy, los hombres (modernos) del siglo veintiuno, “rememoran” -sin darse cuenta- el pasado primigenio, particularmente mediante la música y canciones, donde hacen referencia a la naturaleza -cielo, estrellas, luna, sol, mar, flores, ríos, animales, plantas, etc.-, como si se tratara de seres vivos y como si entendieran su mensaje.

Todo ser humano tiene contacto con el arte desde las canciones de cuna, y aun antes, en el vientre materno, donde los estudiosos consideran que (el no nacido) puede percibir cotidianamente estímulos de diversa índole, entre ellos los artísticos.

Lo que hoy se considera arte, no siempre ha tenido la misma acepción y el mismo lugar en la sociedad. En sus inicios, cuando no era arte propiamente dicho (si lo comparamos con el arte actual), sus elementos se confundían en el mundo de la magia y la religión, siendo su función principal, mediante ritos y ceremonias, acrecentar su relación de “parentesco” con la naturaleza, intentando “domesticarla” para su bienestar utilizando sus recursos. Todos los hombres tenían o podían tener aptitudes artísticas, pero no existía arte propiamente dicho ... ni ciencia propiamente dicha, que van surgiendo y cohesionándose, diferenciándose entre sí paulatinamente, proceso que culmina con la aparición del capitalismo y de la sociedad moderna.

El arte surge con la vida, pero no todos los seres humanos tienen las mismas cualidades artísticas, por lo que, debido a diversas circunstancias, que van desde la predisposición natural, a las oportunidades que encuentran en la sociedad, ocupan un lugar determinado, de manera activa o pasiva en el hacer o percibir el arte.

Por su mismo carácter de creación que integra lo racional con el subconsciente, el espíritu de un pueblo, la identidad de un pueblo, vive o supervive y se proyecta, principalmente por sus artes, particularmente en sus creaciones más líricas, más íntimas, entre ellas la música, la poesía, las canciones.

En las culturas primigenias, las diversas actividades, entre las cuales estaban latentes los elementos artísticos, por ejemplo los rituales con danzas y canciones, tenían carácter colectivo, y las “creaciones” eran hechas las más de las veces, por diversas generaciones. El autor individual no sobresalía aún del ente comunal al cual pertenecía, ya que sólo existía en tanto parte de la totalidad hombre naturaleza.

Cuando surge la división social del trabajo y posteriormente hacen su aparición las clases sociales, el mundo de la colectividad se va desmoronando y van sobresaliendo individuos, entre ellos los brujos o hechiceros, que hacen de intermediarios entre la colectividad y la naturaleza, de la que a la vez forman parte, temerosos de sus fuerzas (lluvias, terremotos, movimientos de los astros, animales, montañas, ríos, etc.) a las que pretenden conjurar con sus rituales mágico religiosos, esperando literalmente lo que hoy conocemos como milagro: que cambien las cosas por mediación de poderes sobrenaturales y mágicos. Este elemento mágico, de esperar el milagro, sobrevive en rituales de las religiones actuales, sobre todo en los creyentes más ingenuos. Así, en la religión católica, se dice que el sacramento del bautizo, “borra” el “pecado original”, o sino, el que confiesa sus pecados, luego de cumplir con alguna "penitencia" ordenada por el sacerdote, se purifica de ellos.

Ya con el establecimiento de sociedades claramente diferenciadas en clases, el arte se va no sólo diferenciando del quehacer cotidiano del conjunto social, sino también especializándose e individualizándose y el anonimato en las creaciones persiste en el conjunto social, como una tradición y recreación por ejemplo en festividades colectivas, pero sobre ellos surge el creador, el autor personificado en un individuo, que sigue siendo un crítico en potencia, progresivo o retrógrado respecto del orden imperante.

LITERATURA INDÍGENA

Después de 500 años, desde la irrupción de la cultura occidental en América, las lenguas indígenas muestran, no sólo su capacidad de resistencia a negarse a desaparecer, sino otros conceptos, otras formas de mirar lo cotidiano y lo sagrado; otras formas de maravillarnos de la riqueza de nuestros idiomas. Para quienes aún persisten en negar nuestra validez cultural, los pueblos indígenas no tenemos cultura, sino folclor; no tenemos arte sino artesanía; no tenemos literatura, sino sólo mitos y leyendas orales. Dicho criterio discriminatorio niega el estatuto de literatura a los relatos, canciones, poemas o fábulas indígenas y los nombran -por la obligación de nombrarlos de alguna manera- como mitos y leyendas a pesar que a nadie se le ocurriría llamar mito, pese a su evidente contenido mítico, a obras literarias como las tragedias clásicas griegas, los poemas homéricos, árabes y chinos ni a parte de la literatura moderna que se ha denominado "realismo mágico" (Ejemplo Harry Potter) o "real maravilloso". La literatura puede ser oral o escrita. La literatura oral, étnica o indígena es literatura. La crítica erudita y la lingüística contemporánea han admitido y demostrado ese carácter. Las características de la literatura oral primigenia, aparte de ser oral o hablada, es ser pública, anónima, colectiva, por lo que es dinámica, cambiante, actualizada -pero fundida con la tradición- y de múltiples versiones. El narrador cuenta y actúa al mismo tiempo, mientras el público se deja seducir, celebra, protesta y se emociona con la ficción. La literatura indígena escrita es la creación individual o colectiva que se recrea, se piensa y se estructura a partir de los elementos estilísticos y patrones culturales de nuestro pueblo.

La literatura indígena se diferencia de la literatura indianista, literatura indigenista y literatura en lenguas indígenas, pues cada una tiene sus propias características. En la literatura indianista los escritores no son indígenas, sino que pretenden ser portavoces de nuestra cultura. En la literatura indigenista los escritores tampoco son indígenas pero tratan de adentrarse en nuestro pensamiento desde su perspectiva, tratan de penetrar nuestra cosmología indígena y ya sus personajes indígenas son más convincentes. La literatura en lenguas indígenas es realizada por indígenas que han accedido a la escritura de la lengua autóctona (mapudungun escrito) y están produciendo textos, aunque debe decirse, que el uso escrito del mapudungun aún está siendo empleado sólo como instrumento para decir lo que se piensa y se construye en la forma como se hace en castellano, es decir, falta una reflexión y búsqueda de formas literarias en el mapudungun, reconociendo que su contribución es la escritura en lengua mapuche y la recopilación de la tradición oral existente en las comunidades.

LITERATURA INDIGENISTA

Literatura indigenista, corriente literaria que aborda los problemas de los indígenas americanos. Sus orígenes pueden remontarse hasta cronistas como Bartolomé de Las Casas (1484-1566), que condenó apasionadamente los desmanes de los conquistadores en *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, aunque la denominación suele reservarse para la literatura del siglo XX —cuentos y novelas sobre todo— que han denunciado las condiciones inhumanas de vida de los indios. En consecuencia, se excluyen obras como *Cumandá o Un drama entre salvajes* (1879), del ecuatoriano Juan León Mera (1832-1894), y cuantas ofrecieron una visión idealizada de los primitivos habitantes del nuevo mundo. Esto es lo que se conoce como *indianismo*, asociado generalmente a la literatura del siglo XIX.

La narrativa indigenista, propiamente dicha, cuenta con precedentes, sobre todo en Perú, donde la defensa del indio dio lugar a obras como *Aves sin nido* (1889), de Clorinda Matto de Turner (1854-1909). Pero es *Raza de bronce* (1919), del boliviano Alcides Arguedas (1879-1946), la novela que significa el primer hito de esa literatura en el siglo XX, aunque su planteamiento étnico del conflicto constituye una herencia decimonónica. La influencia del pensador peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930), de orientación marxista, permitió que el problema se relacionara más tarde con la posesión de la tierra, como puede comprobarse en *Huasipungo* (1934), del ecuatoriano Jorge Icaza (1906-1978), y en *El mundo es ancho y ajeno* (1941), del peruano Ciro Alegría (1909-1967). En este último se advierte ya la visión positiva hacia la cultura indígena que luego enriquecería su compatriota José María Arguedas (1911-1969), quien en *Los ríos profundos* (1956) y obras posteriores trató de ir más allá de los problemas sociales del indio para adentrarse en su visión del mundo. Es la orientación literaria que suele denominarse *neoindigenismo*.

También en México se desarrolló la narrativa indigenista, condicionada por las consecuencias de la Revolución Mexicana. Sus primeros representantes destacados fueron Gregorio López y Fuentes (1897-1966), con *El indio*, y Mauricio Magdaleno (1906-1986), con *El resplandor*. Después merecen mención las novelas conocidas como “Ciclo de Chiapas”, entre las que sobresalen *Balún Canán* (1957) y *Oficio de tinieblas* (1962), de Rosario Castellanos (1925-1974).

EL INDIGENISMO EN LA LITERATURA PERUANA

De las escuelas o corrientes en literatura del periodo nacional, resalta el indigenismo, en cuyo devenir, luego de la liquidación de las elites indígenas, en la segunda mitad del siglo dieciocho al ser derrotada la revolución de Túpac Amaru, encuentra nuevamente organicidad en el siglo veinte, pero sus causas se remontan a la época de la conquista, a los inicios de la resistencia frente a los invasores y encuentra sus fuentes, sus raíces, en las culturas autóctonas y en el legado libertario de la modernidad.

En el sistema colonial instaurado, lo "nuevo" en las relaciones entre los hombres, es de que a la explotación económica y a la opresión cultural, aparece el racismo -de larga data en Eurooriente- para legitimar el dominio. El universo de opresores y oprimidos se legitima en el cotidiano devenir por el color de la piel (y el "biotipo"), originando lo que Mariátegui llamaría "*dualidad racial cultural emergida de la conquista*"¹⁸ y cuyos resabios se prolongan al siglo veintiuno. Los vencidos luchan no solamente por sacudirse del yugo de la explotación económica, sino también de la opresión cultural y de la discriminación racial. En este contexto surge la resistencia y rebeldía expresada en la reivindicación de lo indígena, en todos los terrenos, a cuya expresión artística (cultural), con el correr del tiempo, se le ha dado en llamar indigenismo, el cual se ha ido configurando y cohesionando sucesivamente, de acuerdo a la correlación de las fuerzas sociales. La última configuración fue a partir de inicios del siglo veinte, inmerso en una voluntad de cambio, confluyendo y en devenir paralelo con otros fenómenos, entre ellos la emergencia a la vida nacional de nuevos sectores sociales (clase obrera y capas medias), una nueva visión de la política (socialismo, marxismo) y nuevos elementos artísticos (las vanguardias), siendo por tanto una corriente moderna en su expresión literaria, y en cuanto a su proyección social, en su generalidad, es libertaria.

Cuando hablamos de indigenismo, lo hacemos del movimiento artístico cultural que reivindica al universo andino, cuyos exponentes, o sus creaciones, a veces tienden a dar una visión "realista" de lo que sucede en el mundo andino, otras veces se alejan de ese verismo, pero sus raíces están en lo andino, extendiendo su espectro a otras latitudes, incluso en el ámbito internacional (en los "peruanistas").

No confundir el devenir del mundo andino, heterogéneo, donde lo progresivo y arcaico o retrogrado conviven como en toda sociedad, con el movimiento cultural (indigenismo) que emerge de su seno y tiende a representarlo.

En el devenir de la humanidad, por lo general las propuestas libertarias, de cambio, de lucha por dignificar la existencia, se han encarnado en las entrañas de las clases dominadas y oprimidas. No es casual entonces, que la reivindicación de la cultura andina, entre cuyas expresiones está lo que se conoce como indigenismo, adquiera en su núcleo central, caracteres libertarios, tanto los recogidos de las tradiciones milenarias originarias, de cooperación, ayuda mutua, solidaridad, reciprocidad, planificación económica..., como también de valores libertarios modernos de la cultura universal.

La modernidad no es una receta que se pueda importar, menos un mandato divino, sino que adviene en las relaciones entre los hombres, es decir, en las relaciones sociales, de acuerdo a las especificidades nacionales (o territoriales). Las clases sociales y las diversas

nacionalidades (cuando las hay), cumplen una labor progresiva o arcaica.

Las clases o elites con historia no necesariamente son los creadores o promotores de los elementos progresivos en el devenir, pero en sus aspiraciones libertarias tienden a confluir con esos elementos. Sin embargo, esto no impide que en su seno surjan o permanezcan tendencias conservadoras o arcaicas, que a veces logran neutralizar el movimiento libertario. En cuanto a los movimientos culturales, están inmersos en esas contradicciones, con el predominio de una de las tendencias (progresivas o retrógradas).

A la colonia, a partir del cual surge lo que hoy es el Perú, hay que entenderlo como una totalidad inmersa en el sistema económico mundial, donde los conquistadores, junto a elementos premodernos (arcaicos), hicieron suyo los elementos retrógrados, oscurantistas y bárbaros de la modernidad, ya que solamente así podían ante el mundo y ante si mismos, legitimar las atrocidades que cometían, mientras que la vertiente andina, para liberarse, fue haciendo suyo, en gran parte por mediación de los "indigenistas", de los elementos progresivos de la cultura aborigen y universal, incluyendo a la modernidad en su acepción justiciera y libertaria. Igualmente el devenir de dominantes y dominados (conquistadores y conquistados), se va reconfigurando, cambiando, constantemente, formando parte del sistema económico mundial de acumulación de capital cuyo centro inicial fue Europa, en un desarrollo desigual y combinado. No entender esto, da como resultado una visión estereotipada, fosilizada, arqueologizada (inmóvil) del devenir y de la historia.

El indigenismo no se guía por caudillos o manifiestos en el sentido tradicional de otras escuelas de arte y literatura, porque es mucho más que una corriente de arte, es un movimiento polifacético, englobando en su devenir a diversas tradiciones que reivindican al universo andino, promoviendo y reivindicado una cultura. Aquí está la explicación de su larga duración y de su proyección futura, ya que, como diría Mariátegui, la nacionalidad peruana se está construyendo sobre cimiento andino.

BIBLIOGRAFIA

- *Estudios de crítica literaria* (Madrid, 1884).
- *Antología de poetas líricos castellanos desde la formación del idioma hasta nuestros días* (1890–1908).
- *Antología de poetas hispano-americanos* (1893–1895).
- *Las mujeres toman la palabra: escritura femenina del siglo XIX*. 2 tomos. "Del romanticismo al realismo. Novelistas peruanas de fin de siglo Madrid: Iberoamericana, 2001
- *La teoría literaria: romanticismo, krausismo y modernismo ante la 'globalización' industrial*. Ward, Thomas. "Matto, Cabello y Prada: Rumbos modernistas hacia una teoría de la literatura". 2004
- *Historia del Indigenismo Cuzqueño*. INC, Lima, 1980. José Tamayo Herrera:
- *Apéndice a su libro testimonial Tierra o Muerte*. Siglo XXI editores. Hugo Blanco.
- *La Literatura Peruana: Totalidad Contradictoria*. En *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*. Año IX, No. 18, Lima, segundo semestre, 1983. Antonio Cornejo Polar.
- *Lima, la horrible*. Populibros Peruanos, Lima (año ..?). La primera edición corresponde a Ediciones Era, Méjico, 1964. Sebastián Salazar Bondy.
- *La Literatura peruana: Derrotero para una historia cultural del Perú*, (cinco volúmenes). Luís Alberto Sánchez.
- *Panorama de la Literatura del Perú*, Lima, 1974. Luís Alberto Sánchez.
- *Historia de la literatura republicana: Nuevo carácter de la literatura del Perú*, Lima, 1980. Washington Delgado.
- *DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO GRIJALBO*. Barcelona, Grijalbo, 1986. Tomo 3.
- *Siete ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana*. Lima, Mariátegui, José Carlos.
- *Obras Completas*. Lima, Mejía Baca, 1976. Volumen 1, Haya de la Torre, Víctor Raúl.
- *La novela peruana*. Segunda edición. Lima: Horizonte, 1989, Cornejo Polar, Antonio.
- *Sobre literatura*, I, Barcelona, 1967. Michel Butor,
- *Poesía y literatura*, II, Barcelona, 1964. Luis Cernuda,
- *El pie de la letra*, Barcelona, 1980. Jaime Gil de Biedma,
- *La enciclopedia libre*, De Wikipedia,
- *Literatura universal*, Nora Fathacholli.
- "Perú y Ecuador". *La narrativa histórica de escritoras latinoamericanas*. Ed. Gloria da Cunha. Buenos Aires: Corregidor, 2004: 271-305.
- Otros: Folletos, separatas y revistas, no se mencionan su origen porque lo desconocemos.

<< El tema presentado es muy amplio; se trata de dar con el presente, solamente, una visión general del mismo >>