

LA LITERATURA DE FIN DE SIGLO

Literatura universal
1º Bachillerato

El espíritu de Fin de Siglo

Fin de Siglo: momento histórico de límites difusos (últimas décadas del siglo XIX y primera del siglo XX), marcado por el cuestionamiento de los valores que habían sustentado la sociedad burguesa.

Características

- Sentimiento antiburgués.
- Esteticismo.
- Irracionalismo y antipositivismo.
- Hastío.
- Deseo de evasión.

El sentimiento antiburgués

Aparición de dos nuevos tipos sociales: el **bohémio** y el **dandi**.

EL BOHEMIO

- ❑ **Artista inadaptado** que se sitúa en los márgenes de la sociedad.
- ❑ Mantiene **comportamientos amorales** y autodestructivos.
- ❑ Son bohemios algunos simbolistas franceses: **Paul Verlaine** o **Arthur Rimbaud**.
- ❑ El mundo de la bohemia, retratado en:

La Bohème, ópera del italiano Giacomo Puccini,
Luces de bohemia, obra de teatro del español Ramón M.ª del Valle-Inclán.

EL DANDI

- ❑ Se distingue por su **refinamiento extremo**, casi extravagante, en el vestir, en los modales o en la forma de hablar.
- ❑ Encontrará en el escritor irlandés **Oscar Wilde** su encarnación más característica.

El esteticismo

- ❑ Ideal del «**arte por el arte**».
- ❑ Búsqueda de la **belleza como fin en sí misma**: contra el sentido práctico de lo burgués.
- ❑ «**Todo arte es completamente inútil**», escribe Oscar Wilde en *El retrato de Dorian Gray*.
- ❑ Gusto por la decoración y las líneas curvas en el diseño, el desarrollo de las artes gráficas, la **pintura** o la **arquitectura** de Fin de Siglo.
- ❑ Las obras del cartelista checo **Alfons Mucha** o del ilustrador británico **Aubrey Beardsley**.
- ❑ Los artistas de Fin de Siglo buscan en lo bello un **refugio frente al prosaísmo de la realidad**: la belleza vuelve «menos ruin este mundo, y este tiempo, más leve» («Himno a la belleza», *Las flores del mal*).

El decadentismo

El decadentismo es una actitud estética y vital propia del Fin de Siglo.

- ❑ La conciencia de vivir en el seno de una sociedad agotada, que se desmorona, y la complacencia morbosa en esa descomposición.
- ❑ La fascinación por otros periodos históricos de decadencia, como el ocaso del Imperio romano.
- ❑ La atracción por la crueldad y por la inmoralidad.
- ❑ La exquisitez y el artificio como formas de defensa frente al mundo.

Irracionalismo y antipositivismo

Fin de Siglo y Romanticismo

Rechazo de la razón y la ciencia como instrumentos de conocimiento y motores del progreso.

Irracionalismo y antipositivismo

Relación con las doctrinas irracionistas y vitalistas de Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche o Henri Bergson.

- ❑ **Schopenhauer:** la voluntad produce en el ser humano un afán perpetuo de satisfacer sus apetitos vitales. Este deseo insaciable, irracional, causa un dolor que solo el arte, y singularmente la música, puede aplacar.
- ❑ **Nietzsche** lleva a cabo una crítica radical de los valores sobre los que se había asentado la civilización occidental: la razón y el cristianismo.
- ❑ **Bergson:** la intuición debe sustituir a la razón como fuente de conocimiento.

Auge de las doctrinas ocultistas (por las que se interesan autores como **Darío, Valle-Inclán o Yeats**) o de un vago **misticismo panteísta** que propugna la unión del yo con el cosmos o el ideal.

El deseo de evasión

- **Deseo de evasión** de una realidad anodina.

«Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer», escribe Rubén Darío en las «Palabras liminares» de sus *Prosas profanas*.

Actitud compartida por los poetas finiseculares.

- Ambientación en geografías remotas o imaginarias.
- Recreación de episodios y personajes de la mitología, de los cuentos de hadas o del pasado legendario.
- Gusto por los ambientes lujosos y exóticos.

El hastío

- Imposibilidad de encontrar sentido o justificación a la vida.

El tedio (aburrimiento o spleen) se convierte en estado de ánimo característico del Fin de Siglo.

- Voluntad de combatir el vacío existencial.

Culto al placer y el erotismo.

- Sensualidad exacerbada

- Presencia del desnudo femenino en el obra del pintor Gustav Klimt.
- Importancia del tema erótico en la poesía de Rubén Darío.
- El motivo de la mujer fatal recreado en *Las flores del mal*, de Baudelaire o en *Salomé*, de Wilde.

Parnasianismo y prerrafaelismo

Actitud esteticista y escapismo

Base de dos movimientos:

Movimiento poético

Movimiento artístico

PARNASIANISMO

Fundado por los poetas franceses **Théophile Gautier** y **Leconte de Lisle**, propugnaba la perfección formal y rechazaba una concepción utilitaria del arte como instrumento para transformar o mejorar la sociedad.

PRERRAFaelISMO

Los pintores ingleses **Dante Gabriel Rossetti**, **John Everett Millais**, **Edward Burne-Jones**, **William H. Hunt** o **John W. Waterhouse** recrean personajes literarios o legendarios, con una **ambientación medieval**.

Contribuyeron decisivamente a la configuración del espíritu de Fin de Siglo.

Baudelaire y *Las flores del mal*

BIOGRAFÍA

(1821-1867)

- ❑ Nació en París.
- ❑ Iniciador del simbolismo.
- ❑ Perdió a su padre, y tuvo una difícil relación con su padrastro, un estricto militar.
- ❑ *Las flores del mal* (1857) le supuso un juicio por «ofender la moral pública».
- ❑ El juicio se resolvió con una multa de trescientos francos y la orden de suprimir algunos poemas.
- ❑ Cultivó el poema en prosa (*Spleen de París*) y fue admirador del compositor alemán Wagner y del escritor norteamericano Poe.
- ❑ Murió en París, víctima de la sífilis.

Las flores del mal:
punto de partida de la poesía moderna.

Temas y motivos del simbolismo

El **tedio**: *spleen*. Fascinación por el mal y el culto hedonista de lo carnal son formas de combatir ese malestar.

La **búsqueda del ideal**: absoluto, belleza, infinito que sacie el anhelo espiritual del poeta.

La **ciudad**: expresión del mundo deshumanizado y gris.

Anhelo de evasión: aparece la ebriedad o el viaje.

La **mujer**: se asocia al gato, encarna la sensualidad o la lujuria.

El **mundo como organismo**: el poeta es como un vidente que con el lenguaje es capaz de percibir el sentido oculto de la realidad.

Los poetas simbolistas franceses

El **simbolismo** alcanza su **plenitud** con la obra de otros tres poetas franceses: **Paul Verlaine** (1844-1896), **Arthur Rimbaud** (1854-1891) o **Stéphane Mallarmé** (1842-1898).

Los poetas malditos

Bohemia y malditismo literario:

- **Paul Verlaine** y **Arthur Rimbaud** vivieron una tumultuosa relación amorosa en la que se encarnan todos los tópicos de la **bohemia** y el **malditismo** literario.
- **Escandalizaron** a la sociedad de la época.
- Sus vidas se separaron tras un **intento de asesinato**.
- **Rimbaud** dejó de escribir a los diecinueve años, viajó por el mundo y se enriqueció como comerciante y traficante de armas.
- **Verlaine** se convirtió al catolicismo y cayó en una absoluta pobreza.

Innovaciones formales respecto a Baudelaire:

- ❑ Búsqueda de **efectos sonoros**: «La música, ante todo», escribirá Verlaine en «Arte poética».
- ❑ Uso del **verso libre**.
- ❑ **Lengua poética** apartada de la lengua cotidiana.

Otros poetas simbolistas

Konstantin Kavafis

(1863-1933)

- ❑ Es el **mayor poeta en griego** moderno.
- ❑ **Dos líneas principales:** la evocación de vivencias del pasado y la recreación de personajes y episodios de la Antigüedad grecolatina.
- ❑ Expresión de un **vacío vital** que se combate por medio de la memoria, la sensualidad y la belleza.
- ❑ Entre sus poemas destacan «**Ítaca**» y «**Esperando a los bárbaros**».

William B. Yeats

(1865-1939)

- ❑ En sus primeros poemas:
 - **Oposición entre la vulgaridad** y mediocridad de la vida cotidiana y un **mundo espiritual**, misterioso.
 - Personajes o motivos simbólicos tomados de la **mitología**, el **folclore** o la **historia legendaria** de Irlanda.
- ❑ En sus últimas obras:
 - Trata descarnadamente la **vejez**: el yo poético se rebela contra la decrepitud física y expresa su anhelo de permanencia por medio del arte o sintiéndose un eslabón más de una tradición nacional o cultural.

Paul Valéry
(1871-1945)

- ❑ Cultivador fundamental de la **poesía pura**.
- ❑ **Hondura metafísica y desnudez formal.**
- ❑ Evita los elementos narrativos o anecdóticos, la efusión sentimental y el compromiso ideológico.
- ❑ El iniciador de la poesía pura es Mallarmé, y en ella se inscriben, en la literatura española, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas o Jorge Guillén, entre otros.
- ❑ La obra más destacada de Paul Valéry es ***El cementerio marino***.
- ❑ Veinticuatro estrofas.
- ❑ **Argumento:** el yo poético se detiene a contemplar un cementerio costero junto al mar en calma. Experimenta un instante de plenitud, de fusión con la naturaleza, en el que el tiempo parece detenerse; pero vuelve a la realidad y a su condición temporal.

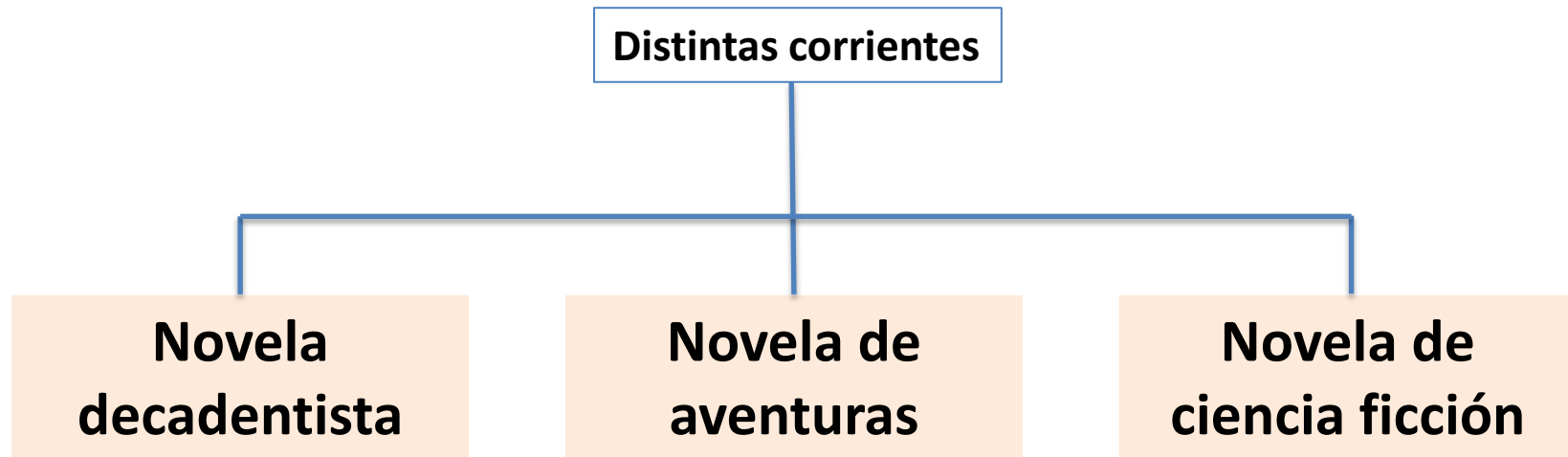
Rainer Maria Rilke
(1875-1926)

- ❑ Para Rilke, el poeta tiene la función de «convertir lo visible en lo invisible».
- ❑ El poeta debe interiorizar la realidad sensible para transformarla en una realidad imperecedera y dotarla de sentido, por medio de la palabra poética.
- ❑ En las *Elegías de Duino*, su poemario más destacado, encontramos formulada esta idea.

La narrativa de Fin de Siglo

En las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX **coexisten** en la literatura occidental **diversas tendencias narrativas**. Todas **tienen en común la reacción contra la novela realista** y su pretensión de retratar los conflictos de la sociedad burguesa

Novela decadentista

OSCAR WILDE
(1854-1900)

- ❑ Irlandés, encarna el prototipo del dandi, refinado y esteticista.
- ❑ Escribió comedias (*El abanico de lady Windermere*, *La importancia de llamarse Ernesto*), novela (*El retrato de Dorian Gray*), poesía y cuento (*El príncipe feliz*).
- ❑ Obtuvo un gran éxito, pero la puritana sociedad británica de la época no le perdonó su homosexualidad.
- ❑ En 1895 fue juzgado y condenado a dos años de trabajos forzados.
- ❑ En la cárcel compuso la famosa Balada de la cárcel de Reading y De profundis, una epístola dirigida a su amante.
- ❑ Murió en París en 1900, poco después de salir de prisión.

Protagonistas novela decadente

- Jean Floressas Des Esseintes
(*A contrapelo*, de Joris-Karl Huysmans.)
- Dorian Gray
(*El retrato de Dorian Gray*, de Oscar Wilde)
- Andrea Sperelli
(*El placer*, de Gabriele D'Annunzio)
- El marqués de Bradomín
(*Sonatas*, de Ramón M.º del Valle-Inclán)

Reúnen las características del decadentismo literario:

- Refinamiento aristocrático.
- Fascinación por la belleza y el arte.
- Complacencia morbosa en la depravación, la enfermedad y lo sacrílego.

Novela de aventuras

- Deseo de evasión de una realidad rutinaria.
- Expansión colonial europea por Asia y África.

Auge de la novela de aventuras.

En los **relatos de aventuras**, el **protagonista** debe enfrentarse a una **sucesión de obstáculos o acontecimientos trepidantes e inesperados**, que, por lo general, implican un **viaje** y transcurren en una **geografía remota o insólita**.

Dentro de la novela de aventuras es posible diferenciar varios subgrupos:

De aventuras marinas:

La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson; *El corsario negro*, de Emilio Salgari; *La línea de sombra*, de Joseph Conrad; o *Capitanes intrépidos*, de Rudyard Kipling.

Ambientadas en lugares exóticos:

El corazón de las tinieblas o *Nostromo*, de Conrad; *Kim*, de Kipling; *Las minas del rey Salomón*, de Henry Rider Haggard; *La vuelta al mundo en ochenta días* o *Miguel Strogoff*, de Jules Verne.

Ambientadas en espacios imaginarios:

Viaje al centro de la Tierra, de Verne; *El libro de las tierras vírgenes*, de Kipling; o *El prisionero de Zenda*, de Anthony Hope.

Novela de ciencia ficción

Fascinación y desconfianza ante los avances científicos y tecnológicos

Narrativa de ciencia ficción.

Títulos

De la Tierra a la Luna y *Veinte mil leguas de viaje submarino*, de Verne.

El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle.

La máquina del tiempo, *El hombre invisible* o *La guerra de los mundos*, de H. G. Wells.

La ciencia ficción en el siglo xx

(Especial desarrollo en las décadas centrales del siglo xx)

Tres áreas temáticas:

- **Vida extraterrestre.** *Fundación*, de Isaac Asimov; *Dune*, de Frank Herbert; *Crónicas marcianas*, de Ray Bradbury; *2001, una odisea espacial*, de Arthur C. Clarke; o *Solaris*, de Stanislaw Lem.
- **Utopías o distopías futuras.** La reflexión sobre el futuro de la humanidad sirve para explicar el presente: *Un mundo feliz*, de Aldous Huxley; *1984*, de George Orwell; o *Fahrenheit, 451*, de Ray Bradbury.
- **Vida artificial.** Se centran en la relación de los seres humanos con los androides o robots: *¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?*, de Philip K. Dick; o *Yo, robot*, de Isaac Asimov.