

Grandes Obras de la Literatura Europea Moderna y Contemporánea

Marta Giné, Elena Pérez y Núria Casado

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS LITERARIOS	
1.1	¿QUÉ ES LA LITERATURA?	2
1.2	LAS FIGURAS ESTILÍSTICAS	4
1.3	GÉNEROS LITERARIOS	6
2.	LITERATURA EUROPEA: SÍNTESIS	9
3.	EL RENACIMIENTO	15
3.1	WILLIAM SHAKESPEARE	23
4.	EL SIGLO XVII. BARROCO Y CLASICISMO	35
4.1	MOLIÈRE	39
5.	EL SIGLO XVIII. ILUSTRACIÓN Y LIBERTINAJE	43
5.1	LACLOS. LA NOVELA EPISTOLAR	49
6.	EL SIGLO XIX. EL ROMANTICISMO	57
7.	DEL ROMANTICISMO AL REALISMO	65
7.1	HONORÉ DE BALZAC	69
8.	EL REALISMO: GUSTAVE FLAUBERT	73
9.	HACIA EL SIGLO XX: OSCAR WILDE	77
10.	EL SIGLO XX: ÉPOCA CONTEMPORÁNEA	81
10.1	FRANZ KAFKA	83
10.2	MÀRIUS TORRES, LLEIDATÀ UNIVERSAL	87

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- H. Bloom, *El cànon universal*, Ed. Columna, Barcelona.
- P. Boxall (dir.): *1001 libros que hay que leer antes de morir*, Grijalbo, Barcelona, 2006
- J. Ferrer, *Historia de la literatura universal*, Ed. Òptima, Barcelona.
- A. Hauser, *Historia social de la literatura y del arte*, Eds. Labor / Guadarrama.
- J. Llovet (ed.), *Lecciones de Literatura universal*, Ed. Cátedra, Madrid.
- V. Nabokov, *Curso de literatura europea*, RBA, Barcelona, 2010.
- M. de Riquer & J. M. Valverde, *Historia de la Literatura Universal*, Ed. Planeta, Barcelona.

La bibliografía específica de cada autor se dará durante el curso.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

- 1) **CLASES. Metodología:** Se combinará la clase magistral con el comentario de fragmentos de las obras literarias objeto de estudio: estos fragmentos se encontrarán disponibles en la foto copistería (al tratarse de obras extranjeras, se optará por traducciones en catalán/ castellano (se escogerá según la calidad estética de las traducciones).
- 2) **Evaluación:** asistencia y participación activa en la clase, y trabajo personal.
- 3) **Trabajo personal:** consistirá en la lectura de uno de los libros explicados durante el curso. **Se pedirá dar una opinión personal sobre éste, sustentada en el análisis razonado del texto** (no ha de ser ni una biografía del autor, ni un resumen de la obra, ni una paráfrasis). Se entregará (como máximo el último día de clase) al profesor que ha impartido la docencia de esa obra. Se evaluará la correcta redacción de las ideas y la ortografía. Características formales del mismo: 2 folios / tipo letra: 12 / interlineado: 1.5

1. Introducción a los estudios literarios

1.1 ¿Qué es la literatura?

- Pregunta muy compleja, podríamos definir la literatura como el arte que utiliza como instrumento el lenguaje humano. También podríamos afirmar que es el arte que expresa belleza por medio de las palabras, así forma parte de las Bellas Artes como la música, la escultura...
- En el *Diccionario de la Real Academia Española* (1992) se designa como literatura el arte que emplea como instrumento la palabra. El *Diccionario de uso del español* de María Moliner designa la Literatura como el arte que emplea como medio de expresión la palabra hablada o escrita.
- Etimología: la palabra literatura viene de la palabra latina *Littera*, que significa letra.

¿Qué es la literatura?

- Por extensión, se llama también literatura al conjunto de producciones creadas por una nación (literatura francesa...) o por una época, ya sea teniendo en cuenta el concepto de nación (literatura francesa del siglo XIX...) ya sea desde teniendo en cuenta una “corriente” (literatura barroca, literatura romántica...).
- En definitiva, son literatura los textos mayoritariamente escritos con vocación para crear belleza y suscitar placer estético en el lector (pues es la lectura la que da su sentido definitivo a la obra literaria).

¿Qué es la literatura?

- La historia de la literatura *estudia* las *grandes* obras escritas a lo largo de los siglos, las obras que se han convertido en *canónicas*, en *clásicas*.
- Ello nos sirve, desde un punto de vista educativo, para expresarnos mejor y perfeccionar nuestro gusto.
- Desde un punto de vista instructivo, nos permite distinguir los períodos de la literatura y comprender mejor a las gentes que nos han precedido.

¿Qué es la literatura?

■ El autor y la inspiración:

- ¿Se trata de un don *divino*?
- ¿Se trata de espontaneidad?
- ¿Se trata de un trabajo intenso y difícil?

La concepción de una obra *nace* de la inspiración y la ejecución de la obra depende del trabajo personal del autor.

1.2 Las figuras estilísticas

- **La comparación** une –mediante conjunción, adjetivo...– dos elementos (palabra o grupo de palabras) para poner en evidencia una característica común a ambos. Puede unir elementos concretos, abstractos... Cuando se ha generalizado es ya un tópico o *cliché*.
- **La metáfora** es una comparación en la que se ha suprimido el elemento de unión (conjunción, adjetivo...). Suele ser más original.
- **La personificación** transforma algo inanimado en ser vivo.

Las figuras estilísticas

- **La metonimia** sustituye una palabra por otra, con la que mantiene una relación lógica.
- **La perífrasis** sustituye una palabra por un adjetivo, complemento de nombre... Sirve para precisar o evitar repeticiones.
- **La antífrasis** consiste en usar una palabra en sentido contrario a lo que expresa normalmente (finalidad irónica).
- **La antítesis** une palabras o grupos de palabras para oponerlos. Sirve para expresar contrastes y conflictos.

Las figuras estilísticas

- **El oxímoron** une dos términos de sentido contrario.
- **La hipérbole** sirve para exagerar la expresión de una idea. Sirve para persuadir o transmitir emociones intensas.
- **El eufemismo** atenúa la expresión de una idea considerada inconveniente.

Las figuras estilísticas

- **La repetición** consiste en repetir varias veces una palabra o un grupo de palabras. Produce un efecto de insistencia, obsesión, monotonía...
- **La interrogación retórica:** se simula una pregunta cuando hay una sola respuesta. Sirve para convencer más fácilmente.
- **La paradoja** es una afirmación que *choca* con las ideas y creencias habituales. Obliga a reflexionar.

1.3 Géneros literarios

Para expresarse, el creador dispone de las siguientes formas:

- **La forma narrativa:** se expresa en prosa. Novela y cuento.
 - **La novela:** acción normalmente verosímil y forma extensa. Orígenes:
 - La novela bucólica / pastoril. Ej.: Longo: *Dafnis y Cloe*, Cervantes: *La Galatea*.
 - Los libros de caballería: Martorell: *Tirant lo Blanc*.
 - **El cuento:** menor extensión. Puede ser verosímil o no.

Géneros literarios

- **La forma poética:** lírica (intimidad), elegía (dolor), epigrama (indignación), oda (entusiasmo)...
 - Se expresa mayoritariamente en verso: octosílabo, endecasílabo...
 - También se vale del ritmo: repetición de acentos o pausas.
 - Llamamos rima a la igualdad o semejanza entre los sonidos finales de dos versos. Cuando no existe se llama verso blanco.
 - Rima perfecta o consonante: repetición de vocales y consonantes desde la última vocal acentuada.
 - Rima imperfecta o vocálica: desde la última vocal acentuada, sólo repite las vocales.
 - Estrofa: agrupaciones de versos y de rimas. Una de las más conocidas es el "soneto": catorce versos endecasílabos.

Géneros literarios

- **La forma teatral:** formas narrativa o poética dialogada, es decir, por boca de personajes, en el marco de un escenario. Nos llega, pues, a través de las palabras (acción dramática) y de la escenografía (el ambiente recreado).
 - Condiciones del género teatral:
 - El texto contiene las palabras y las acotaciones.
 - La acción se divide en actos, cuadros y escenas.
 - Los personajes tienen un carácter bien definido.
 - Géneros teatrales clásicos: tragedia, comedia.

2. Literatura

Europea:

Síntesis

(S. XV-XX)

Literatura Europea: Precursores

- La herencia griega
 - Homero y la epopeya: *Iliada*, *Odisea*.
 - Las formas dramáticas: Esquilo, Sófocles y Eurípides.
 - La lírica: Safo. Píndaro.
 - La prosa:
 - Historia: Tucídides
 - Filosofía: Sócrates y Platón.
 - Oratoria: Demóstenes.
- La herencia latina
 - Virgilio: *La Eneida*. *Bucólicas*. *Geórgicas*.
 - Plauto y la comedia.
 - La lírica: Cátulo. Horacio y *Beatus ille*.
 - Oratoria. Los discursos de Cicerón.
 - La filosofía de Séneca y Lucrecio.
- La herencia judeocristiana: *La Biblia*. *Antiguo y Nuevo Testamento*.
- El cristianismo en la literatura: San Agustín, *Confesiones*.

Literatura Europea: Los orígenes. Edad Media.

- Los grandes temas heroicos colectivos:
 - *Cantar de Mio Cid*.
 - *Chanson de Roland*.
 - *Das Nibelungen*.
- Los trovadores. Poesía lírica.
- Teología y mística: Tomás de Aquino. Ramón Llull.
- Dante Alighieri: *La Divina Comedia*.

Literatura Europea: Edad Moderna

- **El Renacimiento:** Una Europa *italiana*: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tiziano, Rafael...
- El Renacimiento literario (desde finales del s. XV hasta finales del s. XVI)
 - Montaigne y los *Ensayos* (1580-1595).
 - Petrarca: *Canzonere*.
 - Ariosto: *Orlando furioso* (1516).
 - El teatro de Shakespeare.

Literatura Europea: Edad Moderna

- **El Barroco** (desde finales del s. XVI hasta inicios del s. XVIII).
 - Cervantes y *El Quijote* (1605-1615).
 - El teatro de Lope de Vega.
 - Tirso de Molina y *Don Juan*.
 - Góngora. Calderón.

Literatura Europea: Edad Moderna

- **El Clasicismo**
 - El gran siglo francés.
 - El teatro: Corneille, Racine y Molière.
 - La poesía: La Fontaine.
 - El pensamiento: Bossuet y Pascal.
 - La epopeya religiosa: Milton y *El Paraíso perdido*.

Literatura Europea: Edad Moderna

- **La Europa de la Ilustración**
 - Los orígenes de la novela moderna: Defoe.
 - El espíritu enciclopedista: Voltaire, Diderot...
 - Al margen del enciclopedismo: Laclos y las *Amistades peligrosas*.
 - El temperamento “extra-sensible”: Rousseau.

Literatura Europea: Época contemporánea

■ El siglo XIX

- Los orígenes alemanes del romanticismo: Goethe y Novalis.
- La novela gótica: Shelley.
- La poesía inglesa: Byron.
- Entre Romanticismo y realismo: Balzac y Stendhal.
- El realismo: Flaubert.
- Entre el realismo y la renovación espiritualista: Tolstoi, Dostoievski, Chejov.

Literatura Europea: Época contemporánea

■ El siglo XX

- *El grito* (1893) de Munch: violencia, angustia y alienación.
- Los *cambios* en la literatura: Joyce y *Ulises* (1922), dadaísmo y surrealismo en poesía.
- El expresionismo y la obra comprometida: Brecht, Kafka, Saint-Exupéry.
- La segunda guerra mundial y la literatura del absurdo.
- Los intelectuales y la literatura.

3. El Renacimiento

(S. XV-XVI)

El fin de la Edad Media

Se conoce como “Edad Media” al período que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente (año 476 d.C.) hasta el surgimiento del Humanismo.

- La Alta Edad Media (siglos V-X) se caracteriza por ser una época de “oscuridad” cultural (aunque con matices).
- Durante la Baja Edad Media (siglos XI-XIV) se dan una serie de transformaciones sociales, políticas y culturales que favorecen la llegada del Renacimiento.

El paso de una era a otra

- Se pone fin al antiguo sistema feudal.
- Ganan importancia las ciudades-estado.
- Auge de la monarquía.
- Desarrollo de las lenguas nacionales.
- Redescubrimiento de las civilizaciones griega y romana.
- Interés por los conocimientos y valores de la cultura grecolatina.
- Florecimiento del comercio y las relaciones entre países.

El paso de una era a otra

- Desarrollo de la artesanía y los gremios.
- Descubrimiento y exploración de nuevos continentes.
- Período de grandes descubrimientos científicos.
- Avances importantes en el campo de la tecnología, astronomía, náutica...
- Florecimiento de las artes.
- La invención de la imprenta cambiará la forma de entender la cultura, que pasa de ser el privilegio de unos pocos a estar disponible para todos.

El Humanismo: Orígenes

- Movimiento intelectual iniciado en Italia (precursores: Dante, Petrarca).
- Promovido por hombres de letras de origen secular.
- La cultura sale de los monasterios, abandonando el carácter escolástico que la caracterizó en la Edad Media.

El Humanismo: Características

- Centrado en los logros de la naturaleza humana, confianza en el hombre.
- Sincretismo: compatibilidad entre todos los sistemas teológicos y filosóficos.
- Dominio del hombre sobre la naturaleza.
- Búsqueda del conocimiento y la sabiduría.
- Pensamiento crítico e intelectual.

El hombre renacentista

- También llamado “Uomo universale”.
- Ideal de la época, el hombre capaz de hacer todo lo que se proponga.
- Surge a partir de la noción de que, dado que el hombre es el centro del universo, sus capacidades de desarrollo no tienen límites.
- Aspirar a adquirir todos los conocimientos posibles y a desarrollar todo el potencial.
- Máximo representante: Leonardo da Vinci (artista, científico, músico, escritor e inventor).

El Renacimiento en Inglaterra

Cronología

- Desde el ascenso al trono de Isabel I de Inglaterra (1558) hasta el fin de la Guerra Civil y la proclamación de la república de Oliver Cromwell (1649).
- Comprende el período Isabelino y principios del Estuardo (conocido como “Jacobeo”) y tres reinados: Isabel I (de la dinastía Tudor), Jacobo I y Carlos I (ambos de la dinastía Estuardo).

El Renacimiento en Inglaterra

Época Isabelina

- Etapa más brillante de la literatura inglesa.
- Grandes transformaciones sociales.
- En este período se dobla la población.
- Aislamiento político respecto al resto de Europa.

El Renacimiento en Inglaterra

Época Estuardo

- Inestabilidad política después de la muerte de Isabel I sin sucesión. Sube al trono el rey de Escocia.
- Uso de la religión anglicana como herramienta de represión y control político
- Poder divino del monarca.
- Revolución cultural, intelectual y tecnológica.

El Renacimiento en Inglaterra: Características

- Conflicto entre la ideología impuesta y la llegada de influencias culturales europeas.
- Dignificación de la corte y la diplomacia como fuentes de cultura.
- Aparición de las clases medias: artesanos, comerciantes...
- Revisión de los clásicos (Grecia, Roma, leyendas anglosajonas...).

El Renacimiento en Inglaterra: Características

- Pensamiento único como fuente de unión nacional. A través de varias vías:
 - Religión anglicana como símbolo cultural.
 - Inicio de la estandarización de la lengua inglesa (enriquecimiento del lenguaje).
 - Producción cultural: poesía, teatro, etc.

Autores más destacados durante el Renacimiento inglés

- Thomas More
- William Shakespeare
- Christopher Marlowe
- Philip Sidney
- Edmund Spenser
- John Donne
- Francis Beaumont

El teatro isabelino: Importancia social

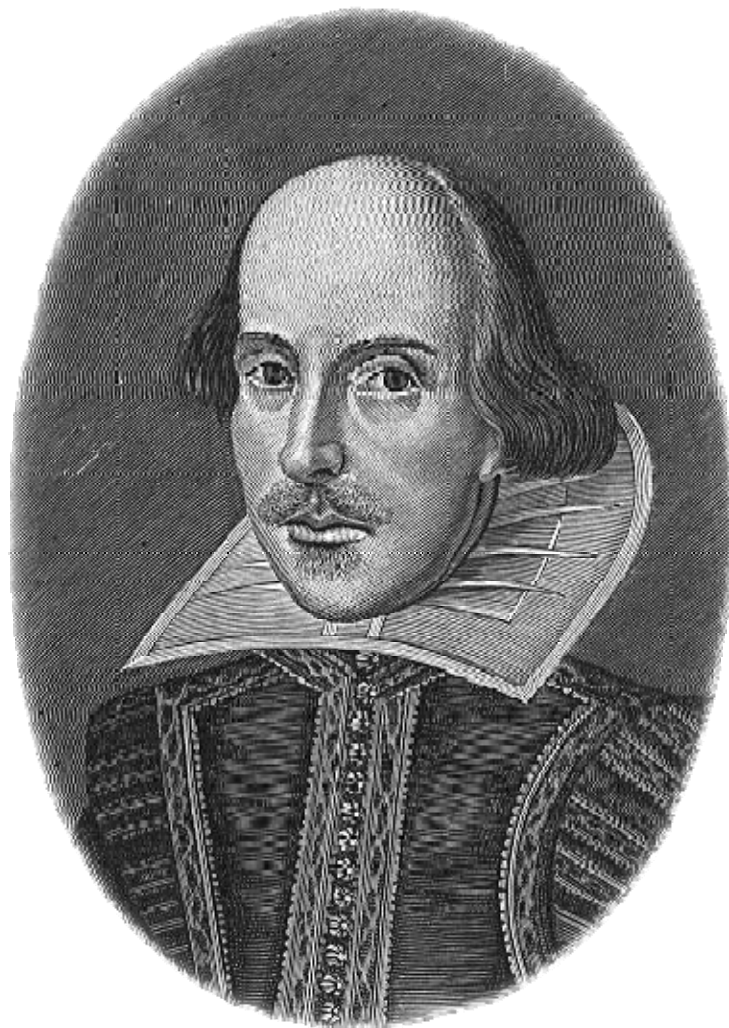
- Época de apertura masiva de teatros.
- Teatro = centro de la vida pública (parecido a ir a la iglesia).
- Abierto a todas las clases sociales, tiene un efecto igualador (acceso para todos, identificación con los personajes).
- Reflejo de los cambios políticos, tensiones sociales y contradicciones que afectaban al país.

El teatro isabelino: Importancia cultural

- Contribución al desarrollo y la sofisticación de la literatura y la incorporación de nuevas técnicas (no solamente en el teatro).
- Doble efecto: educativo (a través del lenguaje) y moralizante (mediante los contenidos).
- Aparición de la primera generación de escritores teatrales profesionales, entre ellos Shakespeare.

3.1. William Shakespeare

(1564-1616)

Shakespeare: Primeros años

“El poeta nacional de Inglaterra” / “El Bardo de Avon”

- Nacimiento y educación, situación familiar.
- Matrimonio con Anne Hathaway.
- Vacío documental. Huida de Stratford-upon-Avon. Posibles teorías.
- Inicio de su carrera de actor y escritor teatral en Londres.
- Patrocinio del Conde de Southampton, a quien dedica sus primeros poemas (*Sonetos*).

Shakespeare: Carrera teatral y éxito

- **1594:** “Lord Chamberlain’s Company”.
- **1599:** Apertura del teatro “The Globe”. Shakespeare, dramaturgo profesional a tiempo completo.
- **1603:** Participación en el desfile de la ceremonia de coronación de James I como rey de Inglaterra.
- Patrocinio real de James I (“The King’s Men”). Gran productividad creativa, todas las obras que escribe se representan en “The Globe”. Se hace rico.
- **1612:** Regreso a Stratford-upon-Avon.
- **1616:** Cae enfermo y muere.

Obra poética

Escrita en los años de la Gran Plaga de Londres (1592-1594), durante los cuales estuvieron cerrados los teatros.

■ **CARACTERÍSTICAS**

- Temas: historias de la mitología clásica, sentimientos humanos, importancia de la poesía.
- Influencia clásica de Ovidio.
- Influencia contemporánea de los sonetos de Petrarca.

■ **OBRAS**

- *Sonetos* (1593-1600).
- *Venus y Adonis* (1593).
- *La violación de Lucrecia* (1594).

Obra teatral

- Obra teatral extensísima, abarca diferentes géneros.
- Escribió la mayor parte de sus trabajos entre 1590 y 1613, en Londres.
- No se conoce exactamente la fecha de composición de muchas de sus obras, la datación es aproximada y se basa en los documentos que hacen referencia a su primera representación o impresión.
- Su carrera suele dividirse en períodos según la temática tratada en sus trabajos.

Los dramas históricos

■ **INFLUENCIAS**

- Basados en el teatro medieval y clásico.
- Escenarios y personajes basados en las crónicas inglesas.
- Recupera personajes históricos y analiza e imagina el ser humano que hay detrás.
- Revive las grandes guerras inglesas de los siglos anteriores.
- Combinación de elementos trágicos y cómicos.

Los dramas históricos

■ **CARACTERÍSTICAS**

- Temas: justicia, venganza.
- Escenas extremadamente sangrientas, detallismo.
- Análisis de cuestiones morales relacionadas con la figura monárquica (deberes reales, valor de las leyes, abusos de poder, influencia política de la vida privada del rey, etc.)
- Protagonismo de Inglaterra como entidad patriótica.

Dramas históricos de Shakespeare

- *Eduardo III* (1590-94)
- *El rey Juan* (1596)
- *Ricardo III* (1591-92)
- *Enrique VI* (1592)
- *Ricardo II* (1595)
- *Enrique IV* (1598)
- *Enrique V* (1599)
- *Enrique VIII* (1613)

Las comedias

■ **INFLUENCIAS**

- Inspiradas en los temas cómicos del teatro clásico latino.
- Comedias de errores: suceden todo tipo de líos, malentendidos y cambios no intencionados de pareja que siempre se resuelven de forma favorable, y donde la audiencia sabe más sobre los hechos que los propios personajes.

Las comedias

■ **CARACTERÍSTICAS**

- Temas: líos amorosos y errores de identidad.
- Predomina la temática amorosa, y suelen acabar en boda.
- Abunda la sátira y la crítica social.
- Los personajes pertenecen a la baja nobleza o la burguesía; también aparecen criados y bufones.

Comedias de Shakespeare

- *La comedia de los errores* (1590).
- *La fierecilla domada* (1591).
- *Los dos caballeros de Verona* (1593).
- *Trabajos de amor perdidos* (1594).
- *El sueño de una noche de verano* (1595).
- *El mercader de Venecia* (1596).

Comedias de Shakespeare

- *Las alegres comadres de Windsor* (1597).
- *Como gustéis* (1598).
- *Mucho ruido y pocas nueces* (1599).
- *Noche de reyes* (1600).
- *A buen fin no hay mal principio* (1603).
- *Medida por medida* (1604).

Las tragedias

■ **INFLUENCIAS**

- Inspiradas en las tragedias griegas.
- A diferencia de estas, los héroes trágicos de Shakespeare no se enfrentan ni al destino ni a un plan divino, sino que sus conflictos derivan directamente de la propia naturaleza humana.
- Las historias reflejan la tradicional lucha entre el bien y el mal; los malvados cometen atrocidades, pero la justicia acaba por restablecerse.

Las tragedias

■ **CARACTERÍSTICAS**

- Temas: pasiones humanas (celos, venganza, traición...)
- Sus protagonistas siempre son reyes o soberanos en su propio territorio.
- Los héroes toman decisiones equivocadas por culpa de alguna debilidad de su carácter.
- La tragedia de un individuo tiene una enorme repercusión social y política, poniendo en crisis la estabilidad de todo un país.

Tragedias de Shakespeare

- *Tito Andrónico* (1592)
- *Romeo y Julieta* (1595)
- *Julio César* (1599)
- *Hamlet, Príncipe de Dinamarca* (1601)
- *Troilo y Crésida* (1602)
- *Otelo* (1603-04)

Tragedias de Shakespeare

- *El rey Lear* (1605-06)
- *Macbeth* (1606)
- *Timón de Atenas* (1606)
- *Antonio y Cleopatra* (1606)
- *Coriolano* (1608)

Los romances o tragicomedias

■ **INFLUENCIAS**

- Se toman elementos de las novelas de caballerías.
- La inclusión de elementos y lugares exóticos es un reflejo del momento histórico (reciente descubrimiento de América).
- Elementos de cuento de hadas: seres fantásticos, pociones mágicas, disfraces.

Los romances o tragicomedias

■ **CARACTERÍSTICAS**

- Temas: grandes pasiones, injusticias.
- Tienen todos los elementos de las tragedias; sin embargo, se resuelven con un final feliz.
- Sus protagonistas son miembros de la realeza, víctimas de una traición que les envía a un lugar exótico.
- El final feliz se consigue gracias a la intervención de los dioses o de elementos mágicos.

Romances de Shakespeare

- *Pericles* (1607).
- *Cimbelino* (1609).
- *Cuento de invierno* (1610).
- *La tempestad* (1611).

El éxito de Shakespeare

- Reconocido y respetado por sus contemporáneos.
- Después de su muerte se construyeron muchos mitos a su alrededor, pero no hay documentación que los verifique.
- Hasta el s. XVIII: por su extensa y variada producción era considerado simplemente un genio difícil de calificar.
- S. XIX: durante las épocas romántica y victoriana se recuperaron y revisaron sus obras, que se popularizaron a los niveles actuales.
- Actualmente sus obras teatrales son las más representadas en todo el mundo.

VUE PARTICULIERE DE LA CHAPELLE DU CHATEAU DE VERSAILLES.
Prise du Côté de la Cour.

4. El Siglo XVII: Barroco y Clasicismo

El siglo XVII

POLÍTICA

- **1618-1648:** Guerra de los treinta Años. Paz de Westfalia.
- **1649:** ejecución de Carlos I y república de Cromwell.
- **1661-1715:** Luis XIV, rey absoluto.
- **1688-1689:** revolución inglesa y Declaración de los derechos. Desarrollo socioeconómico durante el reinado de “los tres Jorges”.

ARTE

- El academicismo de Le Brun
- Caravaggio: *San Mateo*.
- Bernini: *San Pedro* en Roma.
- Ribera.
- Rubens, Rembrandt...
- Obras arquitectónicas de Borromini.
- Mansart, arquitecto de Versalles.

CIENCIA

- De Galileo a Newton.
- La física, ciencia principal.
- Mecanicismo y experimentación.

El siglo XVII. Barroco y Clasicismo

Historia de las mentalidades

- Hacia la monarquía absoluta: Luis XIV. El gran siglo francés.
- El “honnête homme”: fidelidad, heroísmo, generosidad, fidelidad... La ley de la gloria.
- La realidad: medida y contención, frialdad, dureza, impersonalidad...
- Tras las guerras de religión, triunfo de la Iglesia católica. Los jesuitas.
- El catolicismo y la religión del estado. Los dogmas.
- La “vida secreta” de las lecciones renacentistas y reformistas.
- La resistencia de los escritores independientes.

El siglo XVII. Barroco y Clasicismo

Los movimientos artísticos

El Barroco: “una perla irregular”.

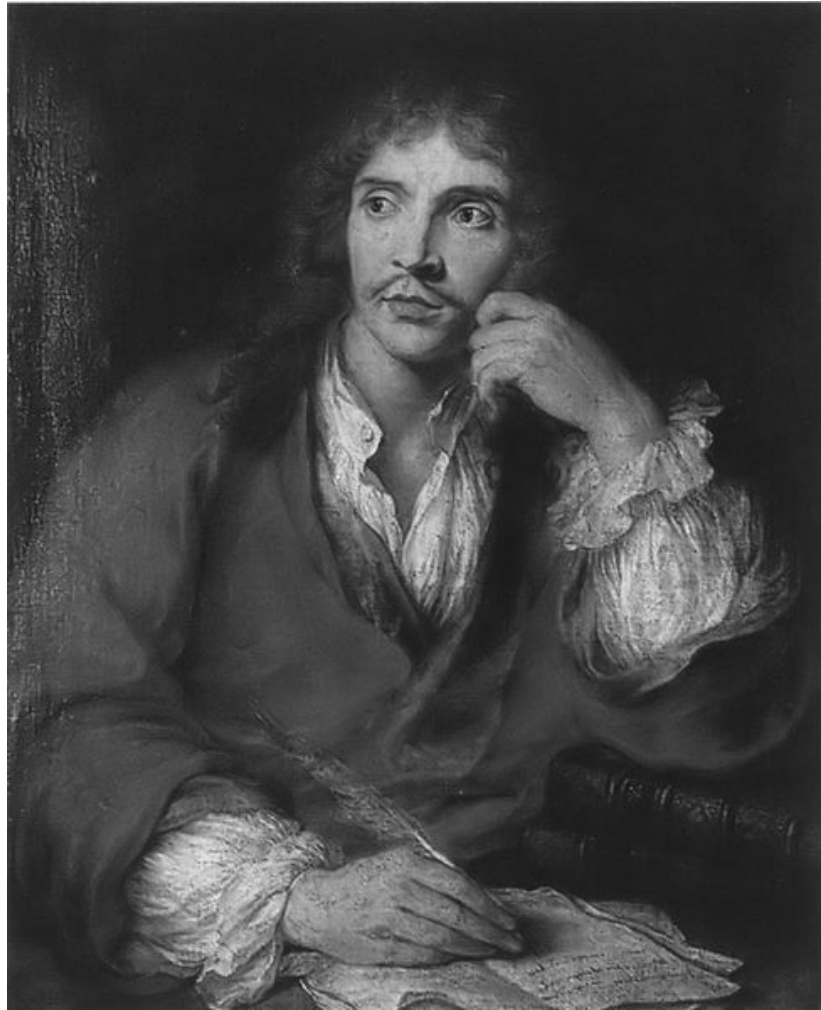
- Reacción del catolicismo frente a la reforma protestante.
- El papel de los jesuitas: la libertad humana frente a la predestinación.
- El mundo no es estático. Inspiración estética:
 - El movimiento: agua, fuego...
 - Modificaciones y cambios: la diversidad contra la intolerancia.
 - No existe la fatalidad: el hombre puede elegir.
 - Todo es apariencia.
 - Libertad de creación. La querrela de los Antiguos y de los Modernos.

El siglo XVII. Barroco y Clasicismo

Los movimientos artísticos

El Clasicismo (1660-80): lo que es digno de ser enseñado en clase (siglo de Pericles, siglo de Augusto).

- La Academia. Monopolio del arte.
- El “buen” gusto. Las reglas del arte. Los “Antiguos”.
- La cualidad de la inspiración:
 - Privilegiar a los clásicos. Imitación sin estereotipos.
 - La perfección formal. La regularidad sin academicismos.
 - La obra para todas las épocas.

4.1. Molière

(1622-1673)

Molière:

Aspectos biográficos

- Nacimiento en el seno de una familia burguesa.
- Sólida educación. Licenciatura en Derecho.
- J.-B. Poquelin y la vocación teatral: Molière.
- La propia compañía de teatro: “L’Illustre Théâtre” (1643) y las *tournées*.
- El primer gran éxito como autor: *Las preciosas ridículas* (1659).
 - Exageraciones del preciosismo.
 - Reivindicación del sentido común y de la naturalidad.
- La vida en París. La envidia circundante y *Tartufo* (1664-69). Su prohibición.

Molière:

Aspectos literarios

- La comedia: su renovación.
- Entre la imaginación y la razón: el retrato de la realidad.
- Intrigas sencillas.
- El sentido de la comicidad a partir del personaje tipo pero muy real.
- La comicidad variada: gestos, interrupciones, contrastes, repeticiones...
- La comedia costumbrista. El hoy y su ridiculización. La verdad universal.

Molière: Aspectos literarios

- Sentido de las comedias:
 - Los inadaptados a la vida social pero indignos de compasión.
 - La comicidad no es gratuita o “formal”.
- *Filosofía* de las comedias:
 - Exaltación del carácter natural: en el arte, las costumbres...
 - Condena de la vida artificiosa.
 - La vida en sociedad es inherente a la condición humana.

Molière: Las grandes obras

- ***L'École des femmes* (1662).**
 - La imposibilidad de dominar lo natural y lo instintivo.
 - La crítica contra la obra.
- ***Tartuffe ou l'hypocrite* (1664).**
 - La crítica de la hipocresía.
 - La verdadera devoción religiosa (pero los personajes *simpáticos* no son religiosos).
 - La comedia de caracteres.

Molière: Las grandes obras

■ ***Don Juan (1665).***

- Renovación teatral.
- El seductor es perdonado.
- El cielo castiga al hipócrita.

■ ***El Misántropo (1666).***

- La vida mundanal de la época:
 - Apariencias brillantes y refinadas.
 - Mediocridad e hipocresía profundas.
- El drama amoroso: la ruptura final.

Molière: Las grandes obras

■ ***El avaro (1668).***

- Harpagón: entre la avaricia y el amor.
- Desenlace complejo.

■ ***Las mujeres sabias (1672).***

- De la preciosidad a la sátira de la pedantería.
- La educación femenina: los conventos y su crítica.
- El ansia equivocada de ciencia y la desorganización familiar.

■ ***El enfermo imaginario (1673).***

- El miedo a morir.

5. La Ilustración

(S. XVIII)

El siglo XVIII

POLÍTICA

- **1703:** fundación de San Petersburgo.
- **1756-1763:** Guerra de los Siete Años y repartición de Polonia.
- **1776:** Independencia de los EE.UU.
- **1789:** inicio de la Revolución francesa.
- **1799:** golpe de estado del 18 Brumario. Bonaparte llega al poder.

CIENCIA

- Descubrimiento de Pompeya.
- Desarrollo del espíritu ilustrado.

ARTE

- Watteau y las *fêtes galantes*.
- Palacio de Schönbrunn.
- “Hôtels” de Matignon, Soubise...
- Gabriel, arquitecto del Trianon, plaza Concorde...

El siglo ilustrado

El auge de la filosofía

- Contra la metafísica y la teoría, la razón.
- La razón se define por el espíritu crítico: examinarlo todo.
 - Hacia la verdad mediante el método experimental.
 - Progreso de las ciencias naturales: física, biología, botánica, medicina...
 - Una primera “psicología”: estudio del hombre en su entorno y condiciones.
 - La política: definición *lógica* de un régimen.
 - La historia: no es fruto de los designios divinos.
 - En religión: del deísmo al materialismo.
- La fe en el progreso. Optimismo relativo.

Características del espíritu ilustrado

- Hay que ser útil a la humanidad:
 - Ejerciendo actividades que contribuyen al progreso y a la civilización.
 - Es “filosofía”: la economía, la agricultura y, especialmente, el comercio.
- Hay que ser sociable:
 - Viviendo en sociedad y no en soledad.
 - Se privilegia la vida mundana: salones, clubs, cafés...
- Hay que ser cosmopolita:
 - Apertura a otras civilizaciones.
 - Estudios, viajes al “extranjero”.

Características del espíritu ilustrado

- **LA LITERATURA:** arma de combate.
 - A favor de la humanidad: derecho a la libertad, la tolerancia.
 - Combate contra la violencia: guerras, torturas...
 - Lucha contra el fanatismo.
 - A favor del género humano. Ternura y sensibilidad subyacentes.
 - Humanización de los héroes.

El Libertinaje

CONTEXTO HISTÓRICO

- La política de centralización: el cortesano ocioso y ambicioso.
- Últimos años del reinado de Luis XIV: rigor y austeridad de Mme de Maintenon.
- La Regencia de Philippe d'Orléans.
 - Relajación de las costumbres.
 - Libre curso al placer y a la depravación.
 - El libertinaje como forma de ascensión social.

El Libertinaje

- Reflexión filosófica:
 - El problema del mal. *Candide* de Voltaire.
 - Desmentido al optimismo del espíritu ilustrado.
 - La naturaleza humana “es” perversa.
 - La naturaleza humana tiene “aptitudes” para el mal.
 - El mal como forma de poder y de libertad.

El Libertinaje

En el Arte pictórico:

- La importancia de la sensualidad. Fragonard / Boucher.

Reflexión literaria:

- Precedente: *Don Juan*, se opone a la religión y moral establecidas. Placer en la perversión.
- Influencia de la novela gótica inglesa.
- Siglo XVIII: Sade y Laclos, autores más destacados.
 - Características.
 - Placer en infligir el mal.
 - Se escogen víctimas inocentes y puras.
 - Se escogen lugares sagrados para hacer el mal.
 - Inversión de valores: el mal valorizado.

5.1. Laclos (1741-1803)

Laclos: Aspectos biográficos

- La carrera militar en la artillería. Decepciones militares.
- La masonería como salida a la insatisfacción.
- El matrimonio en 1786. Padre atento y marido modélico.
- El soldado en el momento de la Revolución francesa.
- Miembro de la sociedad de los Jacobinos.
- Consejero del duque de Orléans.
- Muerte en el sitio de Tarento (Italia).

Laclos: Recorrido literario

- Composición de poesías, tratados de estrategia, un tratado sobre *La educación de las mujeres* (1785)...
- *Las Amistades peligrosas*.
 - Los libertinos: sus enemigos de clase.
 - Retratar el libertinaje sin ser libertino.
 - La novela como método en el arte de la seducción.

Originalidad literaria de Laclos

- **Retratar los vicios** (perversiones del alma) del hombre de mundo para criticarlos.
 - El ser cínico y lúcido que hace el mal por el mal.
 - Voluntad sincera de denuncia.
- **Retratar las almas.**
 - El interés psicológico: retrato por igual verídico de corrompidos y de víctimas.
 - Estilo epistolar adaptado a la psicología de cada personaje.
 - El interés de los grandes personajes: Merteuil / Valmont.

Originalidad literaria de Laclos

- **La forma narrativa:**
 - Las cartas:
 - Espíritu calculador de los personajes.
 - Orden de las cartas:
 - Finalidad estética. Organización novelística:
 - Paralelismos:
 - Seducción de Cécile y de Mme de Tourvel.
 - Inocencia y virtud desacreditadas por igual.
 - Estructura teatral:
 - Exposición general.
 - Nudo: peligros, sucesos...
 - Desenlace dramático.

La novela epistolar

- Se desarrolla mucho durante el siglo XVIII: Montesquieu, Richardson, Goethe...
- Razones literarias:
 - Subterfugio del autor para evitar la censura...
 - Diversidad de los puntos de vista.
 - La facilidad del análisis psicológico.
 - El siglo XIX pasará al diario íntimo y a la autobiografía.
- Razones sociales:
 - El placer de escribir correspondencias: Voltaire y Federico II de Prusia, Diderot y Catalina de Rusia, Rousseau y Malesherbes...
 - La carta como manera de explicar, analizar, instruir...

La novela epistolar

- Rasgos específicos de la novela epistolar:
 - Los destinatarios están alejados: *Cartas persas*...
 - Desvela diferentes realidades:
 - La búsqueda de la "transparencia": sus obstáculos.
 - Qué difícil es descubrir la verdad.
 - Diferencia entre la carta y su interpretación.
 - Apariencia de sinceridad. Los dobles lenguajes.
 - Verdad afectiva múltiple.
 - Qué fácilmente se instalan los malentendidos.

Las amistades peligrosas (1782)

Un escándalo = gran éxito de ventas. Dos mil libros en unas semanas.

LOS PERSONAJES

- **VALMONT:** retrato del libertino / carta 9.
 - Oposición a cualquier norma moral, social o religiosa.
 - Canto a la vida sensual y al placer.
 - La estrategia del libertino:
 - Carece de escrúpulos.
 - Es lúcido y racional.
 - La total (?) libertad de elección de las “víctimas”.
 - ¿Qué le ocurre con Mme de Tourvel? La “tentación” de la sensibilidad.

Las amistades peligrosas (1782)

- **MME DE MERTEUIL:** la “verdadera” libertina / carta 81.
 - Es más perspicaz e ingeniosa que Valmont.
 - Curiosidad: observación y reflexión. La importancia del placer.
 - Disimulación: dominarse para ser libre.
 - Es mucho más “libre” que Valmont
 - Elige sus víctimas.
 - Todos la respetan.
 - El narcisismo.
 - El carácter en devenir: ingenuidad y astucia, asocial y mundano...

Las amistades peligrosas (1782)

- **LA PAREJA** Valmont / Merteuil:
 - El amor como campo de experiencia del libertinaje:
 - El mal *por el mal*.
 - Rechazo de cualquier forma de moral o de creencias.
 - Racionalidad.
 - La rivalidad entre ambos.

Las amistades peligrosas (1782)

- **MME DE TOURVEL:**
 - Naturaleza contemplativa, pura, armónica...
 - Es indulgente, sincera, auténtica...
 - La afectividad y la sensibilidad como forma de conocimiento y de relación.
 - Transformación *real* del mundo por esas circunstancias.
 - Emoción que no conduce a la acción.
 - Emoción que no puede exteriorizarse mediante el lenguaje.
 - Emoción que se expresa por el lenguaje del cuerpo.

Las amistades peligrosas (1782)

■ **CÉCILE:**

- Una educación errónea. Denuncia de esta situación. Escasa relación íntima con la madre.
- Una sensualidad extraordinaria: el placer como motor vital.
- Poco dotada para la reflexión, también para la intuición.

Las amistades peligrosas (1782)

FINALIDAD DE LA OBRA: ¿Una obra moral?

- Maldad gratuita, arbitraria. Placer al ejercer la perversidad.
- Inteligencia “interesada” = ya no depende de sí misma.
- El espíritu del mal asociado a la inteligencia se destruye a sí mismo.
- Escándalo: importancia de la sensualidad para dominar a los otros.

6. Romanticismo

(S. XIX)

El siglo XIX

POLÍTICA

- **1804:** Napoleón, emperador.
- **1815:** Waterloo.
- **1828:** independencia de Grecia.
- **1848:** revoluciones en Europa continental.
- **1871:** la Comuna de París.
- Los grandes imperios coloniales.
- **1901:** muerte de la reina Victoria. Fin de la “Belle époque”.

CIENCIA

- El positivismo de Comte.
- Marx & Engels: *Manifiesto del partido comunista*.
- Darwin: *El origen de las especies*.
- El primer vuelo en avión.

ARTE

- Beethoven
- Liszt
- Chopin
- Schumann
- Wagner
- Rossini
- David
- Delacroix
- Courbet
- El impresionismo
- Debussy
- Van Gogh

La época contemporánea

El Romanticismo o la primera mitad del siglo XIX

- Libertad:
 - Apertura temática.
 - Apertura formal.
- El “mal du siècle”:
 - El desacuerdo entre el yo y el mundo.
 - La imposibilidad de cambiarlo.
 - El yo aislado en su diferencia.
 - El deseo de explorar el yo en sus profundidades.
- A pesar de todo:
 - Modernidad.
 - Culto de la pasión.
 - Voluntad de acción.
 - Sentido de una misión.

La época contemporánea

La segunda mitad del siglo XIX.

- Parnaso y simbolismo:
 - Pesimismo sistemático.
 - La impersonalidad.
 - La objetividad.
 - Belleza formal.
 - Aspectos históricos y plásticos.
 - El arte como disciplina austera
- Realismo y naturalismo:
 - El arte como ciencia.
 - La máquina. La modernidad.
 - La observación de seres y vidas mediocres.

Orígenes del Romanticismo

- Movimiento nacido en Alemania e Inglaterra (“Sturm und Drang”).
- Paralelo a la Revolución Industrial.
- Reacción en contra del movimiento Ilustrado, basado en la fe y la razón, el clasicismo, el pensamiento científico y el orden.
- Nuevo interés por los romances de caballería medievales (de aquí se deriva su nombre).

Reacción contra la Ilustración

- Período marcado por las grandes innovaciones tanto en contenidos como en estilos literarios.
- Predominan la mística, el subconsciente y lo sobrenatural.
- Aparición de los primeros movimientos nacionalistas.

Características del Romanticismo

- Renovación de la manera de entender el mundo, la naturaleza y el hombre.
- Profunda reforma a nivel espiritual.
- Gran importancia concedida al “individuo”.
- Predominio de la subjetividad del “yo” por encima de la racionalidad.
- La originalidad y la creatividad tienen más importancia que la tradición.

Características del Romanticismo

- **Inclinación hacia lo exótico.**
- **Incorporación de elementos del folklore, gusto por explorar los orígenes étnicos y culturales.**
- **Exaltación de la libertad y la imaginación, frente a la tradición.**
- **Ideal del “genio creador” (héroe romántico, prototipo de rebeldía).**
- **Valor de lo imperfecto e inacabado.**

Segunda fase del Romanticismo

- **Hacia 1820 el movimiento romántico se ha extendido por toda Europa, centrado en dos grandes temas:**
 - **Análisis de las pasiones individuales.**
 - **Herencia cultural de las naciones.**

Segunda fase del Romanticismo

- El movimiento cobra importancia en la pintura.
- Temáticas afines a las de la literatura:
 - Mundo natural.
 - El estudio de la luz y las sombras.
 - Mundos exóticos.
 - Exaltación nacional.
 - Lo Misterioso.

Autores destacados

- Goethe: *Las desventuras del joven Werther* (1774).
- Novalis: *Himnos a la noche* (1798).
- Lord Byron: *Don Juan* (1819-1824).
- Victor Hugo: *El jorobado de Notre-Dame* (1831).
- Espronceda: *El estudiante de Salamanca* (1837).

7. El siglo XIX: Del Romanticismo al Realismo

Del Romanticismo al Realismo

DEFINICIÓN DEL REALISMO

- Imitación de la realidad. Contestación de la tradición y de la *Institución*.
- Movimiento literario cuyos iniciadores son Balzac y Stendhal y que se define por ofrecer la ilusión de la *verdad* (entendida como lo que es verificable).
- Alerta: lo verificable no es una simple *fotografía*, el autor interpreta, pero siempre con sinceridad y honradez.

Del Romanticismo al Realismo

NUEVOS PAISAJES:

- Lo infinito.
- El desorden...

■ **Se privilegia el presente y lo contemporáneo:**
documentación del artista.

NUEVAS ÉPOCAS:

- Primitiva.
- Edad Media...

Del Romanticismo al Realismo

NUEVOS PAÍSES:

- Sur.
 - Oriente.
 - Nuevo Mundo.
 - Color local...
- **El aquí y ahora. Entran en literatura todas las clases sociales:** temas triviales, incluso vulgares (a favor de la verdad en el arte).
 - Desarrollo de la prensa y de libros de divulgación (enciclopedias...).

Del Romanticismo al Realismo

NUEVAS FORMAS DE SENSIBILIDAD:

- Exploración del yo, del sufrimiento, culto de la pasión...
 - Voluntad de acción: sentido *mesiánico*
- **Intento de comprender los mecanismos humanos y sociales.**
 - **Sinceridad y honestidad: avances de la ciencia (fisiología).**

Del Romanticismo al Realismo

NUEVOS GÉNEROS.

LIBERTAD EN ARTE:

- Palabras y expresiones populares...

- **Preponderancia del género narrativo:** novela.

- **Desaparición del autor omnisciente:** para transmitir la verdad, multiplicación de los puntos de vista...

7.1. H. de Balzac (1799-1850)

Balzac: Aspectos biográficos

- Quiere ser *pensador* antes que novelista.
- La mujer “forma” y orienta a Balzac hacia la observación de la vida social.
- Madame Hanska.
- La gran vitalidad desarrollada en la escritura: más de 90 novelas...

Balzac: Recorrido novelístico

SÍNTESIS DEL RECORRIDO NOVELÍSTICO

- *La fisiología del matrimonio* (1829).
- *La Piel de zapa* (1831).
- *Papá Goriot* (1835) y la reaparición de personajes.
- *La Comedia humana*, ambición de escribir la historia completa de las costumbres de su tiempo (París, la provincia, la aristocracia, la burguesía...).

Balzac: Aspectos literarios destacados

- Ocultismo y fantástico: telepatía...
- Estudio exhaustivo de la sociedad, como los naturalistas estudian las distintas variantes zoológicas.
- El novelista es historiador, moralista, psicólogo, artista... es el hombre total.
- Método científico copiado de Cuvier: papel esencial de retratos y descripciones, gracias a los cuales se *descifra* al personaje (su pasado, presente y futuro).
- La pasión exagerada destruye.
- ¿Cómo triunfar en el mundo?

La novela realista

- Describe las cosas en su apariencia natural: visual, funcional o socialmente.
- Objetivos: la objetividad, crear la impresión de realidad.
- ¿Quién describe? Distinción hombre/autor/narrador.
- El punto de vista: interno, externo. Narrador omnisciente.
- La identificación del lector.
- Esquema narrativo: situación inicial, la acción, el desenlace.
- Descripción. Diálogo.

8. El Realismo: Gustave Flaubert

(1821-1880)

Flaubert: Aspectos biográficos

- La adolescencia en Rouen. El padre, médico.
- El colegio y los maestros. La “bêtise humaine”.
- El encuentro con Mme Schlésinger: el amor místico y silencioso.
- La pasión de la escritura, contra la “triste plaisanterie de vivre”.
- La enfermedad. El aislamiento en Croisset.
- El viaje a Oriente. Las estancias en París. Louise Colet.

Flaubert: Producción literaria

- Obras de adolescencia:
 - *Rêve d'enfer, Mémoires d'un fou, Smarth...*
- La madurez:
 - *Mme Bovary* (1857)
 - El ensueño antiguo: *Salammbô* (1862)
 - La novela del fracaso: *L'Éducation sentimentale* (1869)
 - De nuevo la antigüedad: *La Tentation de saint Antoine* (1874)
- Últimas obras:
 - *Trois contes* (1877)
 - *Bouvard et Pécuchet* (1881): de la veneración por la ciencia a la capacidad de entenderla

Flaubert: Aspectos literarios

- La ley de la impersonalidad, contra el apasionamiento romántico.
- El método científico: la ciencia biológica / la documentación. Observar.
- La obsesión / el culto por la forma estilística perfecta.

Madame Bovary (1857)

- Origen (le fait divers) y recepción de la novela (le procès).
- Estudio de costumbres.
- Estudio psicológico.
- La ironía: “Madame Bovary, c’est moi”.
- El sentimiento trágico: la fatalidad.

9. Oscar Wilde

(1854-1900)

Oscar Wilde

Introducción biográfica

- Nacimiento en Dublín el 16 de octubre de 1854.
- En 1871 se matricula en el Trinity College y en 1874 continua sus estudios de literatura clásica en Oxford.
- Primer contacto con el movimiento esteticista (o decadentista).
- En 1878 se gradúa con honores y se instala en Inglaterra definitivamente. Inicio de su carrera como poeta.
- En 1881 publica su primera colección de poemas.
- En 1884 se casa con Constance Lloyd. Sus dos hijos nacieron entre 1884 y 1885. El primero muere en la Primera Guerra Mundial pero el segundo publica sus memorias en 1954.

Oscar Wilde

Introducción biográfica

- La personalidad y orientación bi/homosexual de Oscar Wilde chocaban frontalmente con la severa (o aparente) moralidad de la sociedad victoriana.
- Sus relaciones homosexuales y en particular su relación con Lord Alfred Douglas fueron la causa de una serie de juicios que dieron como resultado su encarcelamiento y condena a trabajos forzados en 1885.
- Oscar Wilde fue liberado en 1887 y se auto-exilió en París.
- Murió de meningitis en 1900, y sus restos reposan en el cementerio parisino Père Lachaise.

Oscar Wilde

Obra:

- Famoso por su ingenio, desenmascaró la doble moralidad de la sociedad victoriana más allá de sus postulados estetas.
- Cultivó diversos géneros: principalmente reconocido por su teatro, el resto de sus obras gozan también de prestigio y popularidad.
- OBRAS PRINCIPALES:
 - **Poesía:** “Hélas!”, “Flores de amor”, “Fedra”, “Las siluetas”, “Madonna mia”, “Mi voz”, “La fruite de la lune”, “Balada de la cárcel de Reading”, “Nueva contrición”...
 - **Prosa:** *El príncipe feliz* (cuento), *El gigante egoísta* (cuento), *El fantasma de Canterville* (cuento), *El insigne cohete* (cuento), *El crimen de Lord Arthur Saville* (relato breve), *El retrato de Dorian Gray* (novela), *De Profundis* (género epistolar)...
 - **Teatro:** *Un marido ideal*, *Una mujer sin importancia*, *El abanico de Lady Windermere*, *Salomé*, *La importancia de llamarse Ernesto*.

Oscar Wilde: citas atribuidas

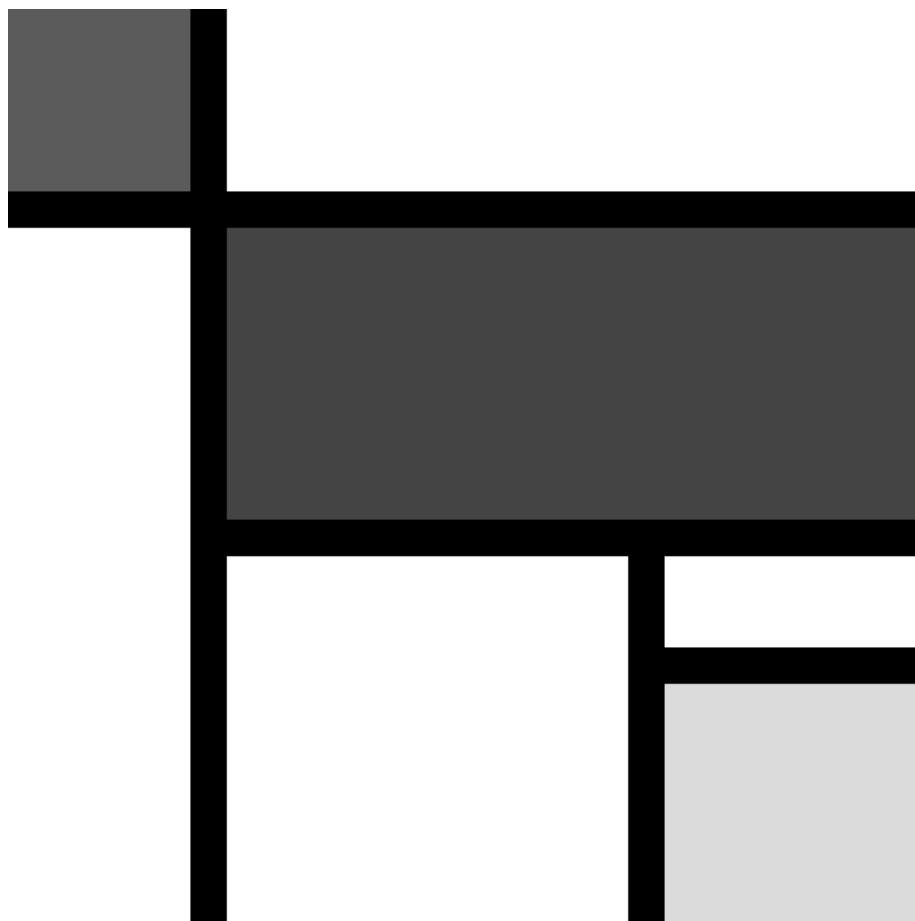
- “A mí dadme lo superfluo, que lo necesario todo el mundo puede tenerlo”.
- “La belleza es muy superior al genio. No necesita explicación”.
- “No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo.”
- “El arte es la forma más intensa de individualismo que el mundo ha conocido”.
- “El cinismo consiste en ver las cosas como realmente son, y no como se quiere que sean”.
- “Puedo resistirlo todo, excepto la tentación”.

Oscar Wilde: citas atribuidas

- “Cuanto más conservadoras son las ideas, más revolucionarios los discursos”.
- “La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores”.
- “Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más”.
- “Los buenos terminan felices; los malos, desgraciados. Eso es la ficción”.
- “A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante”.
- “Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo”.

10. El siglo XX:

Época Contemporánea

El siglo XX

POLÍTICA

- **1905:** Revolución rusa.
- **1914:** Sarajevo y el inicio de la Primera Guerra Mundial.
- **1917:** Revolución de octubre. Lenin toma el poder en Rusia.
- **1918:** Fin de la Primera Guerra Mundial.
- **1919:** Tratado de Versalles.
- **1933:** Hitler llega al poder.
- **1936:** Guerra civil española.
- **1939:** Segunda Guerra Mundial.
- **1944:** La Guerra fría.
- **1957:** Tratado de Roma.
- **1968:** Rebelión de Mayo (París).
- **1989:** Caída del muro de Berlín.

10.1. Franz Kafka

(1883-1924)

Kafka: Vida y obra del autor

- Nace y estudia en Praga. Ascensión social del padre, comerciante de artículos de moda.
- Estudia la carrera de Derecho. Se doctora en 1906.
- Escribe desde joven, pero *en cachette*.
- Trabaja en la compañía *Assicurazioni Generali*.
- La vida profesional le impide dedicarse totalmente a la escritura. Intento de suicidio.

Kafka: Vida y obra del autor

- En 1908 empieza a publicar relatos cortos y a escribir su *Diario*. Entra a trabajar en la agencia de seguros laborales. Trabaja allí quince años y será muy apreciado por su jerarquía.
- **1911:** viaja a Suiza, Italia y Francia.
- **1912:** relación epistolar con Felice Bauer, la “berlinesa”.
- **1912:** *La metamorfosis*. Publicación en 1915.

La metamorfosis

- El origen: el padre tiránico. La familia que dificulta la creación artística.
- La metamorfosis, un tema literario: Homero y *La Odisea*, Ovidio y *Las metamorfosis*, Apuleyo y *El asno de oro*, Perrault y *La cenicienta*, Beaumont y *La bella y la bestia*, Carroll y *Alicia en el país de las maravillas...*
- La dinámica de la exclusión.

Lecturas de La metamorfosis

- Gregor Samsa ¿el doble del autor?
- “Famille, je vous hais”
- El artista excluido de la sociedad.
- Una obra trágica.

Franz Kafka: Vida y obra del autor (II)

- Empieza a publicar: *El Veredicto* (1913).
- Redacción de *El proceso* que se publicará póstumamente (1925), como *El castillo* (1926).
- **1917:** intensa etapa de producción literaria. Se manifiesta la tuberculosis.
- Tras romper con la “berlinesa”, relación con Julia Wohryzek, después con Dora Dymant.
- **1924:** empeora su salud y muere el 3 de junio.

10.2. Màrius Torres

(1910-1942)

Lleidatà universal

Màrius Torres: aspectes biogràfics

- Naixement a Lleida (1910) en el si d'una família culta, d'ideals republicans i catalans.
- El pare, metge i primer batlle democràtic de Lleida. La mare, mestra, li ensenya a tocar el piano. Infància feliç.
- Estudis de medicina a Barcelona, seguint la tradició familiar.
- La mort de la mare, el primer gran dolor.
- Doctorat de medicina a Madrid. Retorn a Lleida per exercir la Medicina.

Màrius Torres: Aspectes biogràfics

- Màrius Torres escriu *en cachette*.
- La tuberculosi es declara a final de l'any 1935. És internat al sanatori de Puig d'Olena. S'hi estarà fins a la seva mort, l'any 1942, quan només té 32 anys.
- La malaltia, la reclusió obligada fan del metge un "poeta líric" que dóna així sentit a la seva vida aïllada pel període terrible de la guerra civil i l'exili obligat dels seus.
- L'amor i l'amistat: Mercè Figueras, "Mahalta", Esperança Figueras, Maria Planas.

Màrius Torres: Temes cabdals de la poesia

- La infantesa, el record feliç i present en la memòria: “Presència”, “Al present”, “La torre”.
- La mort: “Dolç àngel de la mort”, “Arbor mortis”.
- Els cicles de la natura i el cicle vital dels humans: “Febrer”, “Els núvols”, “Un altre abril”, “Paraules de la nit”, “En el silenci obscur...”
- L’art: “El combat dels poetes”, “Venus”, “Couperin, a l’hivern”.
- Entre la mort i la música: “Això és la joia”.
- L’amor: “Cançó a Mahalta”.
- Temàtica cívica: “La ciutat llunyana”.