

Movimientos LITERARIOS

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

Textos, contextos, temáticas y recursos típicos

CENS N° 12

LITERATURA, ARTE Y SOCIEDAD

DOCENTE A CARGO: COMES, PABLO

Contenidos

Artículos

Literatura medieval	1
Renacimiento	8
Literatura del Barroco	24
Literatura española del Barroco	25
Neoclasicismo	32
Romanticismo	36
Realismo literario	38
Naturalismo	42
Modernismo (literatura en español)	44
Vanguardismo	53
Surrealismo	61
Realismo mágico	69
Fuentes y contribuyentes del artículo	72
Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes	74

Licencias de artículos

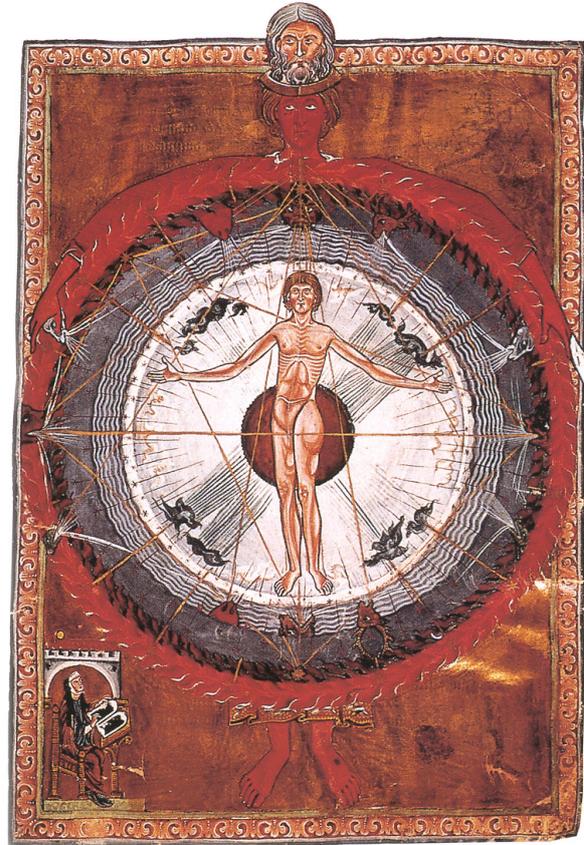
Licencia	76
----------	----

Literatura medieval

Se denomina **literatura medieval** a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante los aproximadamente mil años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV. La literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos, concepto amplio y complejo, que abarca desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. A causa de la gran amplitud espacial y temporal de este período se hace difícil hablar de la literatura medieval en términos generales sin caer en simplificaciones. Por ello, es más adecuado caracterizar las obras literarias por su lugar de origen, su lenguaje o su género.

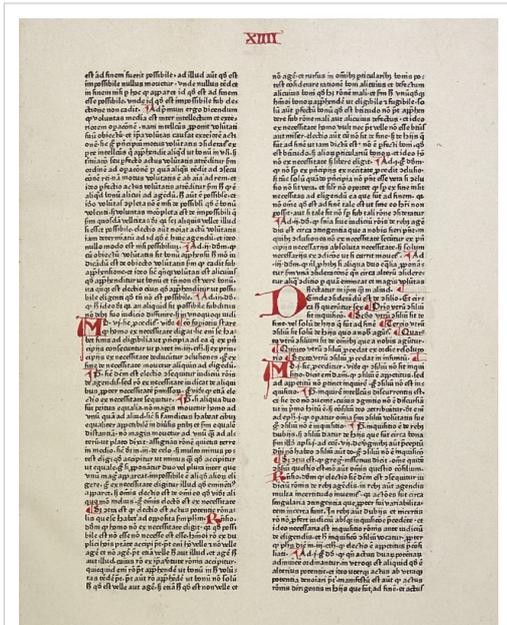
Anonimato

Una gran cantidad de obras pertenecientes a la literatura medieval son anónimas. Esto no es debido únicamente a la falta de documentos de este período, sino también a que el papel que jugaban los autores en aquella época difiere considerablemente de la interpretación romántica del término en la actualidad. Los autores medievales estaban sometidos a menudo a los escritores clásicos y a los Padres de la Iglesia Católica, y tendían a reescribir historias, que habían oído o leído, de forma embellecida, más que a crear historias nuevas. E incluso cuando creaban una nueva historia no suele quedar claro quien era el autor, ya que atribuían ciertas ideas a otros libros de otros autores. Esto hace que el nombre de los autores individuales sea poco o nada importante y por ello, los grandes trabajos de la época nunca son atribuidos a una persona en concreto.

Manuscrito del *Liber Divinorum Operum* de Hildegard von Bingen (siglo XIII).

Literatura religiosa

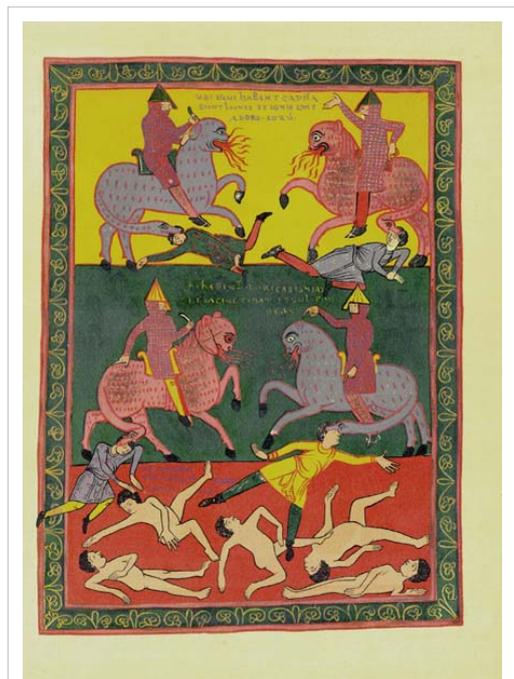
La Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino.

Los trabajos relacionados con la teología fueron el tipo de literatura dominante a lo largo de la Edad Media; el clero católico era el centro intelectual de la sociedad en esta época, razón por la que su producción literaria fue, con diferencia, la más productiva.

Numerosos himnos de esta época han sobrevivido al paso del tiempo, tanto litúrgicos como paralitúrgicos. La liturgia en sí misma no estaba establecida y numerosos misales competían y alegaban concepciones individuales de la misa. Algunos estudiosos religiosos como Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino y Pierre Abélard escribieron largos tratados sobre teología y filosofía, tratando de reconciliar las enseñanzas de los autores griegos y paganos romanos con las doctrinas de la Iglesia Católica. Las hagiografías, o *las vidas de los Santos*, también fueron escritas principalmente durante este período, a modo de estímulo para el devoto y de advertencia para el resto.

La *Leyenda Dorada* de Santiago de la VoráGINE alcanzó tal popularidad que, en su tiempo, fue probablemente leído más a menudo que la Biblia. San Francisco de Asís fue otro prolífico poeta y los seguidores de su orden, los franciscanos, solían escribir poemas como una expresión de su piedad. Las obras *Dies Irae* (Día de la Ira) y *Stabat Mater* (Estaba la Madre) son probablemente dos de los mejores poemas latinos en materia de religión. La poesía goliárdica (estrofas de cuatro líneas de versos satíricos) fue una forma de arte utilizada por algunos clérigos para expresar su desacuerdo en algún tema. El único escrito religioso ampliamente extendido y no escrito por clérigos fueron los juegos misteriosos: perdiendo con el tiempo promulgaciones simples del *tableaux* de una escena bíblica sola, cada auto religioso se convirtió en la expresión de su pueblo de los acontecimientos cruciales en la Biblia. El texto de estas obras teatrales normalmente era controlado por las cofradías locales, y los autos religiosos eran llevados a cabo regularmente en días festivos determinados, a menudo durando todo el día y parte de la noche.

Durante la Edad Media, la población judía residente en Europa también produjo un cierto número de escritores destacados. Maimónides, nacido en Córdoba (España), y Rashi, nacido en Troyes (Francia), son dos de los más conocidos y que más influencia tuvieron de entre los autores judíos.

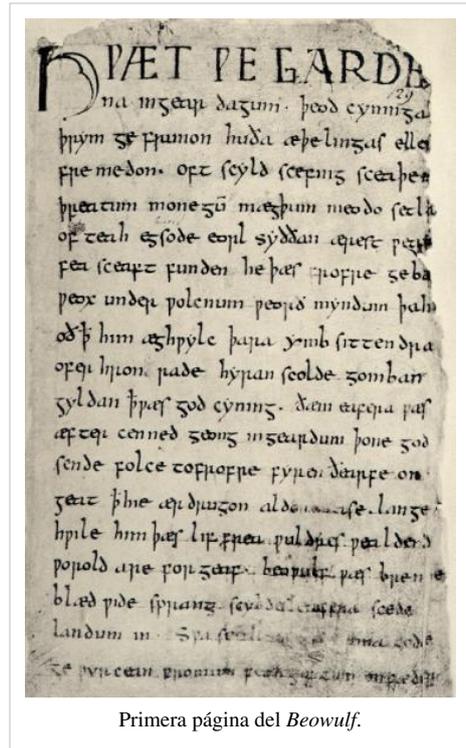

Los caballos con cabeza de león, Apocalipsis de Saint-Sever.

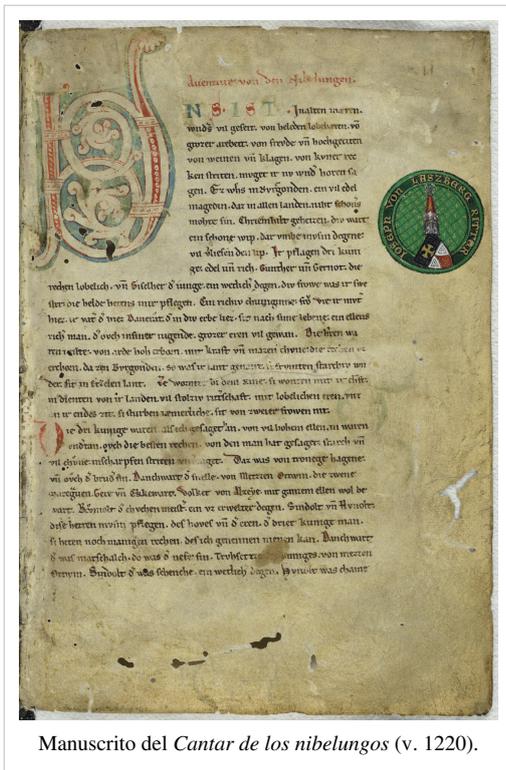
Literatura profana

La literatura laica en este período no fue tan productiva como la literatura religiosa, pero gran parte del material ha sobrevivido y poseemos hoy una gran cantidad de obras de la época, crítica con la corrupción del clero.

El tema del *amor cortés* cobró importancia en el siglo XI, especialmente en las lenguas romances, principalmente el francés, el español, el provenzal, el gallego y el catalán, y en las lenguas griegas, dónde los cantantes ambulantes — los trovadores — se ganaban la vida con sus canciones. Los escritos de los trovadores suelen ir asociados al anhelo no correspondido, pero no siempre es así, como se puede ver en la *Alborada*. En Alemania, el Minnesänger continuó la tradición de los trovadores.

Primera página del Beowulf.

Manuscrito del Cantar de los nibelungos (v. 1220).

Además de los poemas épicos típicos de la tradición anglo-germánica, como el *Beowulf* o el *Cantar de los nibelungos*, otros poemas épicos incluidos dentro de los *cantares de gesta* como el *Cantar de Roldán* y el *Digenis Acritas*, que tratan sobre la Materia de Francia y las canciones acrílicas respectivamente, y los amoríos cortesés a la manera de la cortesía romance, que tratan sobre la Materia de Bretaña y la Materia de Roma, lograron alcanzar una gran popularidad. El *romance cortés* no se distingue únicamente de los *cantares de gesta* por los temas tratados, sino también por su énfasis en el amor y en el código de honor de la caballería, en lugar de centrarse en acciones de guerra.

También se pueden encontrar en este período poesías políticas, especialmente a finales de la Edad Media, escritas tanto por clérigos como por escritores laicos, que utilizaban la forma del goliárdico. La literatura de viaje también fue muy popular en esta época, cuyos escritos entretenían a la sociedad con historias de fabulosas tierras (si no embellecidas, muchas veces falsas) más allá de las fronteras que la mayoría de las personas nunca habían cruzado. Cabe destacar la importancia de los peregrinajes en esa época, especialmente el de Santiago de Compostela, fuente de

fábulas e historias influidas por la prominencia de los Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer.

Literatura escrita por mujeres

Aunque las mujeres en el período medieval no se encontraran en igualdad de condiciones con los hombres (de hecho, abundaban los folletos misóginos, aunque muchas sectas, como los cátaros, ofrecían derechos y un estatus mayor a la mujer), algunas mujeres fueron capaces de utilizar su habilidad con la palabra escrita para ganar renombre. La escritura religiosa fue la opción más fácil para ellas — las mujeres que eran posteriormente canonizadas como santas solían haber publicado sus reflexiones, sus revelaciones y sus oraciones. La mayor parte de los conocimientos actuales acerca de las mujeres en la Edad Media han sido adquiridos a través de los trabajos llevados a cabo por monjas como Clara de Asís, Brígida de Suecia y Catalina de Siena.

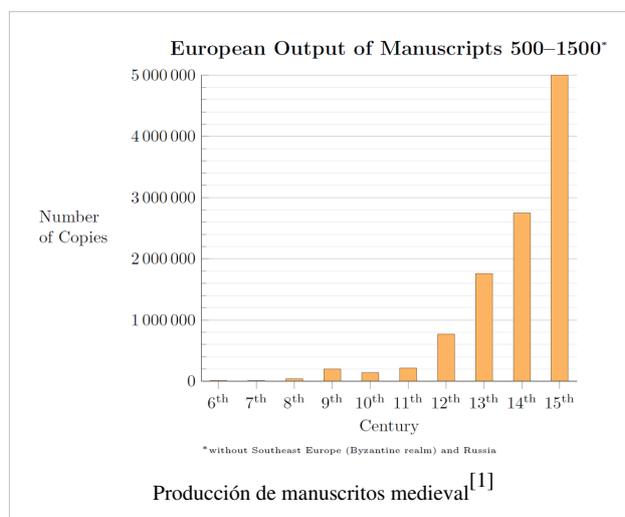
Miniatura de *La Ciudad de las damas* de Christine de Pisan.

Sin embargo, las perspectivas religiosas de las mujeres fueron frecuentemente tachadas de poco ortodoxas por el poder establecido, y las experiencias místicas de autoras como Juliana de Norwich e Hildegard de Bingen nos dan una visión de una de las experiencias medievales menos confortables para las instituciones que gobernaron Europa en esa época. Las mujeres también escribieron algunos textos influyentes entre los escritos laicos — las reflexiones en el *amor cortés* y en la sociedad por Marie de France y Christine de Pizan continúan siendo estudiadas por sus avanzados puntos de vista de la sociedad medieval.

Literatura notable de este período

- *La Alexiada*, Ana Comnena.
- *Digenis Acritas*, autor griego anónimo.
- *Beowulf*, autor anglosajón anónimo.
- *Cantar de Roldán*, autor francés anónimo.
- *Cantar de mio Cid*, autor anónimo.
- *Cantigas de Santa María*, Alfonso X el Sabio.
- *David de Sassoun*, autor anónimo de Armenia.
- *Cato (Distichs of Cato)*, Dionysius Cato.
- *The Book of the City of Ladies*, Christine de Pizan.
- *Book of the Civilized Man*, Daniel de Beccles.
- *El Libro de Buen Amor*, Juan Ruiz.
- *The Book of Margery Kempe*, Margery Kempe.
- *Brut*, Layamon.

- *Brut, Wace*.
- *Consolation of Philosophy*, Boethius.
- *Cuentos de Canterbury*, Geoffrey Chaucer.
- *Decamerón*, Giovanni Boccaccio.
- *The Dialogue*, Catalina de Siena.
- *Passionibus Mulierum Curandorum*, Trotula de Salerno.
- *La divina comedia*, Dante Alighieri.
- *Dukus Horant*, primer trabajo amplio en Yidish.
- *Edda poética*, varios autores islandeses.
- *Sir Gawain y el Caballero Verde*, autor inglés anónimo.

- *Heimskringla*, Snorri Sturluson.
 - *Historia ecclesiastica gentis Anglorum* ("La historia eclesiástica de la gente inglesa"), el Venerable Bede.
 - *Hypnerotomachia Poliphili*, Francesco Colonna.
 - *The Knight in the Panther Skin*, Shota Rustaveli.
 - *Lais de María de Francia*, Marie de France.
 - *The Letters of Abelard and Heloise*.
 - *Das fließende Licht der Gottheit*, Mechthild de Magdeburgo.
 - *Ludus de Antichristo*, autor alemán anónimo.
 - *Mabinogion*, varios autores galeses.
 - *Metrical Dindshenchas*, poemas onomásticos irlandeses.
 - *Le Morte d'Arthur*, Sir Thomas Malory.
 - *Cantar de los nibelungos*, autor alemán anónimo.
 - *Saga de Njál*, autor islandés anónimo.
 - *Parzival*, Wolfram von Eschenbach.
 - *Pedro el Labrador*, William Langland.
 - *Proslogium*, Anselmo de Canterbury.
 - *Revelations of Divine Love*, Juliana de Norwich.
 - *Roman de la Rose*, Guillaume de Lorris y Jean de Meun.
 - *Scivias*, Hildegard de Bingen.
 - *Sic et Non*, Pedro Abelardo.
 - *Spiritual Exercises*, Gertrudis de Helfta.
 - *Summa Theologiae*, Santo Tomás de Aquino.
 - *Táin Bó Cúailnge*, autor irlandés anónimo.
 - *The Tale of Igor's Campaign*, autor ruso anónimo.
 - *Tirant lo Blanc*, Joanot Martorell.
 - *Los viajes de Marco Polo*, Marco Polo.
 - *Tristán*, Tomás de Inglaterra.
 - *Tristán*, Béroul.
 - *Triumphs*, Francisco Petrarca.
 - *Waltharius*, Ekkehard.
 - *Edda prosaica*, Snorri Sturluson.
 - *Yvain, el Caballero del León*, Chrétien de Troyes.
 - *Gesta Danorum*, Saxo Grammaticus.
-

RENACIMIENTO

Desde una perspectiva de la evolución artística general de Europa, el Renacimiento significó una «ruptura» con la unidad estilística que hasta ese momento había sido «supranacional».

Sobre el significado del concepto de Renacimiento y sobre su cronología se ha discutido muchísimo; generalmente, con el término «humanismo» se indica el proceso innovador, inspirado en la Antigüedad clásica y en la consolidación de la importancia del hombre en la organización de las realidades histórica y natural que se aplicó en los siglos XV y XVI.

El Renacimiento no fue un fenómeno unitario desde los puntos de vista cronológico y geográfico. Su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos, a los que las novedades renacentistas llegaron tardíamente. Su desarrollo coincidió con el inicio de la Edad Moderna, marcada por la consolidación de los Estados europeos, los viajes transoceánicos que pusieron en contacto a Europa y América, la descomposición del feudalismo, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo. Sin embargo, muchos de estos fenómenos rebasan por su magnitud y mayor extensión en el tiempo el ámbito renacentista.

Desarrollo

Históricamente, el Renacimiento es contemporáneo de la *era de los Descubrimientos* y las conquistas ultramarinas. Esta «era» marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea, con los viajes portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles, lo cual rompe la concepción medieval del mundo, fundamentalmente teocéntrica. El fenómeno renacentista comienza en el siglo XIV y no antes, aunque al tratarse de un proceso histórico, se elige un momento arbitrariamente para determinar cronológicamente su comienzo, pero lo cierto es que se trata de un proceso que hunde sus raíces en la Baja Edad Media y va tomando forma gradualmente.

El desmembramiento de la cristiandad con el surgimiento de la **Reforma protestante**, la introducción de la **imprensa**, entre 1460 y 1480, y la consiguiente difusión de la cultura fueron uno de los motores del cambio. El determinante, sin embargo, de este cambio social y cultural fue el desarrollo económico europeo, con los primeros atisbos del capitalismo mercantil. En este clima cultural de renovación, que paradójicamente buscaba sus modelos en la Antigüedad Clásica, surgió a principios del siglo XV un renacimiento artístico en Italia, de empuje extraordinario, que se extendería de inmediato a otros países de Europa.

El artista tomó conciencia de individuo con valor y personalidad propios, se vio atraído por el saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica a la vez que investigaba nuevas técnicas (claroscuro en pintura, por ejemplo). Se desarrollan enormemente las formas de representar la perspectiva y el mundo natural con fidelidad; interesan especialmente en la anatomía humana y las técnicas de construcción arquitectónica. El paradigma de esta nueva actitud es Leonardo da Vinci, personalidad eminentemente renacentista, quien dominó distintas ramas del saber, pero del mismo modo Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli y Bramante fueron artistas conmovidos por la imagen de la Antigüedad y preocupados por desarrollar nuevas técnicas escultóricas, pictóricas y arquitectónicas, así como por la música, la poesía y la nueva sensibilidad humanística. Todo esto formó parte del renacimiento en las artes en Italia.

La Fornarina, pintura de Rafael, expuesta en el Palacio Barberini de Roma. En el Renacimiento se afianza el retrato como género autónomo. Aquí se aprecia además el interés por el desnudo, procedente del arte clásico, dando como resultado una imagen *heroica* de la dama representada.

Mientras surgía en Florencia el arte del Quattrocento o primer Renacimiento italiano, así llamado por desarrollarse durante los años de 1400 (siglo XV), gracias a la búsqueda de los cánones de belleza de la antigüedad y de las bases científicas del arte, se produjo un fenómeno parecido y simultáneo en Flandes (especialmente en pintura), basado principalmente en la observación de la vida y la naturaleza y muy ligado a la figura de Tomás de Kempis y la «devotio moderna», la búsqueda de la humanidad de Cristo. Este *Renacimiento nórdico*, conjugado con el italiano, tuvo gran repercusión en la Europa Oriental (la fortaleza moscovita del Kremlin, por ejemplo, fue obra de artistas italianos).

La segunda fase del Renacimiento, o Cinquecento (siglo XVI), se caracterizó por la hegemonía artística de Roma, cuyos papas (Julio II, León X, Clemente VII y Pablo III, algunos de ellos pertenecientes a la familia florentina de los Médici) apoyaron fervorosamente el desarrollo de las artes, así como la investigación de la Antigüedad Clásica. Sin embargo, con las guerras de Italia muchos de estos artistas, o sus seguidores, emigraron y profundizaron la propagación de los principios renacentistas por toda Europa Occidental.

Durante la segunda mitad del siglo XVI empezó la decadencia del Renacimiento, que cayó en un rígido formalismo, y tras el Manierismo dejó paso al Barroco.

Características

De forma genérica se pueden establecer las características del Renacimiento en:

- La **vuelta a la Antigüedad**. Resurgirán tanto las antiguas formas arquitectónicas, como el orden clásico, la utilización de motivos formales y plásticos antiguos, la incorporación de antiguas creencias, los temas de mitología, de historia, así como la adopción de antiguos elementos simbólicos. Con ello el objetivo no va a ser una copia servil, sino la penetración y el conocimiento de las leyes que sustentan el arte clásico.
- Surgimiento de una nueva **relación con la Naturaleza**, que va unida a una concepción ideal y realista de la ciencia. La matemática se va a convertir en la principal ayuda de un arte que se preocupa incesantemente en fundamentar racionalmente su ideal de belleza. La aspiración de acceder a la verdad de la Naturaleza, como en la Antigüedad, no se orienta hacia el conocimiento de fenómeno casual, sino hacia la penetración de la idea.
- El Renacimiento hace al **hombre** medida de todas las cosas. Presupone en el artista una formación científica, que le hace liberarse de actitudes medievales y elevarse al más alto rango social.

Los supuestos históricos que permitieron desarrollar el nuevo movimiento se remontan al siglo XIV cuando, con el **Humanismo**, progresa un ideal individualista de la cultura y un profundo interés por la literatura clásica, que acabaría dirigiendo la atención sobre los restos monumentales y las obras literarias y tratados clásicos.

Italia en ese momento está integrada por una serie de estados entre los que destacan Venecia, Florencia, Milán, los Estados Pontificios y Nápoles. La presión que se ejercía desde el exterior impidió que, como en otras naciones, se desarrollara la unión de los reinos o estados; sin embargo, sí se produjo el fortalecimiento de la conciencia cultural de los italianos.

Desde estos supuestos fueron las ciudades las que se convierten en centros de renovación artística, científica, y, en último término, de las costumbres e ideas de toda la sociedad.

En Florencia, el desarrollo de una rica burguesía ayudó al despliegue de las fuerzas del Renacimiento; la ciudad se convirtió en punto de partida del movimiento, y surgen, bajo la protección de los Médicis, las primeras obras de arte del nuevo estilo que desde aquí se va a extender al resto de Italia, primero, y después a toda Europa.

Etapas del arte renacentista

Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento:

La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV, es el denominado *Quattrocento*, y comprende el Renacimiento temprano que se desarrolla en Italia.

La segunda, surge en el siglo XVI, se denomina *Cinquecento*, y su dominio artístico queda referido al *Clasicismo* o *Renacimiento pleno*, que se centra en el primer cuarto del siglo. En esta etapa surgen las grandes figuras del Renacimiento en las artes: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Es el apogeo del arte renacentista. Este periodo desemboca hacia 1520-1530 en una reacción anti clásica que conforma el Manierismo, que dura hasta el final del siglo XVI.

Mientras que en Italia se estaba desarrollando el Renacimiento, en el resto de Europa se mantiene el Gótico en sus formas tardías, situación que se va a mantener, exceptuando casos concretos, hasta comienzos del siglo XVI.

En Italia el enfrentamiento y convivencia con la Antigüedad grecorromana, considerada como un legado nacional, proporcionó una amplia base para una evolución estilística homogénea y de validez general. Por ello, allí, es posible su surgimiento y precede a todas las demás naciones.

Fuera de Italia, el desarrollo del Renacimiento dependerá constantemente de los impulsos marcados por Italia. Artistas importados desde Italia o formados allí, hacen el papel de verdaderos transmisores. Monarcas como Francisco I en Francia o Carlos V y Felipe II en España imponen el nuevo estilo en las construcciones que patrocinan, influyendo en los gustos artísticos predominantes y convirtiendo el Renacimiento en una *moda*.

Por otra parte, los supuestos históricos que permitieron desarrollar el nuevo estilo Renacentista se remontan al siglo XIV cuando, con el Humanismo, progresa un ideal individualista de la cultura y un profundo interés por la literatura clásica, que acabaría dirigiendo, forzosamente, la atención sobre los restos monumentales clásicos.

Italia en ese momento está integrada por una serie de estados entre los que destacan Venecia, Florencia, Milán y los Estados Pontificios. La presión que se ejerce desde el exterior, sobre todo por parte de Francia y España, impidió que, como en otras naciones, se desarrollara la unión de los reinos o estados; sin embargo, sí se produjo el fortalecimiento de la conciencia cultural de los italianos. Desde estos supuestos fueron las ciudades, concebidas como ciudades-estado, las que se convierten en centros de renovación artística.

En Florencia el desarrollo de una rica burguesía ayuda al despliegue de las fuerzas del Renacimiento, la ciudad se convierte en punto de partida del nuevo estilo, y surgen, bajo la protección de los Médicis, las primeras obras que desde aquí se van a extender al resto de Italia.

David de Miguel Ángel. Diseñada y ejecutada para presidir la plaza principal de Florencia, se trata de una estudiada alegoría política bajo la apariencia del tema cristiano. La visión resulta ampliada por las dimensiones colosales de la estatua, pensada para no perderse en el espacio de la plaza. Hoy en día la sustituye una copia, estando el original en la Academia florentina.

Artes plásticas en Italia

Arquitectura

La Iglesia de Santa Maria Novella, en Florencia, con fachada diseñada por Leon Battista Alberti. La rígida ordenación geométrica que propone Alberti en el diseño de la fachada queda mitigada por el empleo de mármoles policromos, conforme a la tradición local.

La arquitectura renacentista tuvo un carácter marcadamente profano en comparación con la época anterior y, lógicamente, surgirá en una ciudad en donde el Gótico apenas había penetrado, Florencia. A pesar de ello, muchas de las obras más destacadas serán edificios religiosos.

Con el nuevo gusto, se busca ordenar y renovar los viejos burgos medievales e incluso se proyectan ciudades de nueva planta. La búsqueda de la *ciudad ideal*, opuesta al modelo caótico y desordenado del medieval, será una constante preocupación de artistas y mecenas. Así, el papa Pío II reordena su ciudad natal, Pienza, convirtiéndola en un auténtico muestrario del nuevo urbanismo renacentista. En sí, las ciudades se convertirán en el escenario ideal de la renovación artística, oponiéndose al concepto medieval en el que lo rural tenía un papel preferente gracias al monacato.

Al tomar elementos de la arquitectura clásica, los arquitectos renacentistas lo hacen de forma selectiva, así por ejemplo en lugar de utilizar la columna dórica clásica se preferirá el orden toscano. Igualmente se crean formas nuevas, como la columna abalaustrada, nuevos órdenes de capiteles o decoraciones que si

bien se inspiran en la Antigüedad han de adaptarse al uso religioso de las iglesias. Así, los amorcillos clásicos que acompañaban a Venus en las representaciones griegas o romanas pasan a ser angelotes (*putti*). Los arquitectos emplean las proporciones modulares y la superposición de órdenes que aparecía en los edificios romanos; las cúpulas se utilizarán mucho como elemento monumental en iglesias y edificios públicos. A partir de este momento, el arquitecto abandona el carácter gremial y anónimo que había tenido durante la Edad Media, y se convierte en un intelectual, un investigador. Muchos de ellos escribieron tratados y obras especulativas de gran trascendencia, como el caso de Leon Battista Alberti o Sebastiano Serlio.

Los elementos constructivos más característicos del estilo renacentista serán:

Estructurales: Arco de medio punto, columnas, cúpula semiesférica, bóveda de cañón y cubierta plana con casetones. Todos ellos habían sido usados en la Antigüedad, especialmente por el arte romano, y se recuperan ahora, modificándolos. Decae paulatinamente el tradicional método de construcción del Gótico, abandonándose en gran medida las bóvedas de crucería, el arco apuntado, las naves escalonadas, y sobre todo la impresión de colosalismo y multiplicidad de los edificios medievales. Predominarán ahora valores como la simetría, la claridad estructural, la sencillez, y sobre todo, la adaptación del espacio a la medida del hombre.

Decorativos: Pilastras, frontones, pórticos, motivos heráldicos, almohadillados, volutas, grutescos, guirnaldas, motivos de *candelieri* (candelabros o pebeteros) y *tondos* o medallones. Algunos de éstos ya se habían utilizado en el Gótico, otros son creaciones originales y la mayoría se inspiran en modelos romanos y griegos. En cuanto a la decoración el Renacimiento preconiza el despojamiento, la austeridad, el orden. Sólo a finales del siglo XVI esta tendencia se romperá en favor de la fantasía y la riqueza decorativa con el Manierismo.

Por etapas, se pueden distinguir dos grandes momentos:

- En el Quattrocento fue frecuente recurrir a columnas y pilastras adosadas, a los capiteles clásicos (con preferencia el corintio, aunque sustituyendo los caulículos por figuras fantásticas o de animales), fustes lisos y casi omnipresencia del arco de medio punto. Se usa también la bóveda de cañón y de arista, y cubiertas de madera con casetones. Lo que fundamentalmente distingue a la arquitectura del Quattrocento de la del Alto Renacimiento es la decoración menuda (putti, guirnaldas de flores o frutos, grutescos, etc.), las cúpulas con nervios, con ciertos resabios góticos (catedral de Florencia, de Filippo Brunelleschi) y las fachadas simétricas de pisos superpuestos (Palacio Medici–Riccardi, de Michelozzo di Bartolommeo) o con sillares almohadillados (Palacio Rucellai, de Bernardo Rossellino, proyecto de Alberti, Palacio Pitti). En general, la arquitectura cuatrocentista da la impresión de orden, sencillez, ligereza y simetría, predominando en el interior de los edificios la luminosidad y la desnudez. Los arquitectos más destacados de este período son Brunelleschi, Michelozzo, Leon Battista Alberti, y la principal obra será la Catedral de Santa María de la Flor, de Florencia, y su famosa cúpula.

Basílica de San Pedro, obra de Bramante y Miguel Ángel en su mayor parte; la cúpula fue terminada por Giacomo della Porta, y la fachada es obra de Carlo Maderno, de época barroca. Concebida inicialmente según un diseño centralizado, las variaciones en la dirección de la obra dieron como resultado un nuevo prototipo de iglesia, llamado a extenderse con la Contrarreforma.

- El Cinquecento, *Renacimiento pleno* o *Alto Renacimiento* tuvo como centro Roma: en 1506 Donato d'Angelo Bramante terminaba su célebre proyecto para la basílica de San Pedro en el Vaticano, que será el edificio que marque la pauta en lo restante del siglo XVI.

En esta etapa, los edificios tienden más a la monumentalidad y la grandiosidad. Miguel Ángel introduce el *orden gigante* en su proyecto para la basílica, lo que rompe con el concepto de *arquitectura hecha a la medida del hombre*. Los palacios se adornan con elaborados bajorrelieves (Palacio Grimani de Venecia, 1549, obra de Michele Sanmicheli) o de esculturas exentas (Biblioteca de San Marcos, 1537–50, Venecia, obra de Jacopo Sansovino). Predominará de este modo la idea de riqueza, monumentalidad y lujo en las construcciones. A medida que avanza el siglo, el Manierismo se introduce en la arquitectura, con edificios cada vez más suntuosos, rebuscadas decoraciones y elementos que pretenden captar la atención del espectador por su originalidad o extravagancia (Palazzo del Tè, en Mantua, por Giulio Romano).

Podemos distinguir, de este modo, como en las demás disciplinas artísticas, dos periodos: el *Clasicismo* de principios de siglo, con autores como Bramante, Miguel Ángel, Antonio da Sangallo el Viejo, Jacopo Sansovino, y el *Manierismo*, que se da a partir de 1530, siendo sus principales autores Andrea Palladio, Giorgio Vasari, Giulio Romano, Jacopo Vignola, Vincenzo Scamozzi. Hay que apuntar que la ruptura del Manierismo no fue radical puesto que ya en la obra de Miguel Ángel aparecen elementos que la preludian.

Pintura

En pintura, las novedades del Renacimiento se introducirán de forma paulatina pero irreversible a partir del siglo XV. Un antecedente de las mismas fue Giotto (1267-1337), pintor aún dentro de la órbita del Gótico, pero que desarrolló en sus pinturas conceptos como volumen tridimensional, perspectiva, naturalismo, que alejan su obra de los rígidos modos de la tradición bizantina y gótica y preludian el Renacimiento pictórico.

En el Quattrocento (siglo XV), se recogen todas estas novedades y se adaptan a la nueva mentalidad humanista y burguesa que se expandía por las ciudades-estado italianas. Los pintores, aun tratando temas religiosos la mayoría de ellos, introducen también en sus

obras la mitología, la alegoría y el retrato, que se desarrollará a partir de ahora enormemente. Una búsqueda constante de los pintores de esta época será la perspectiva, objeto de estudio y reflexión para muchos artistas: se trató de llegar a la ilusión de espacio tridimensional de una forma científica y reglada. La pintura cuatrocentista es una época de experimentación; las pinturas abandonan lenta y progresivamente la rigidez gótica y se aproximan cada vez más a la realidad. Aparece la naturaleza retratada en los fondos de las composiciones, y se introducen los desnudos en las figuras. Los pintores más destacados de esta época serán: en Florencia, Fra Angélico, Masaccio, Benozzo Gozzoli, Piero della Francesca, Filippo Lippi, Paolo Uccello. En Umbría, Perugino. En Padua, Mantegna, y en Venecia Giovanni Bellini. Por encima de todos ellos destaca Sandro Botticelli, autor de alegorías, delicadas *Maddonas* y asuntos mitológicos. Su estilo dulce, muy atento a la belleza y sensibilidad femeninas, y predominantemente dibujístico, caracterizan la escuela florentina de pintura y toda esta época. Otros autores del Quattrocento italiano son Andrea del Castagno, Antonio Pollaiuolo, el Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio, Cima da Conegliano, Luca Signorelli, Cosme Tura, Vincenzo Foppa, Alessio Baldovinetti, Vittore Carpaccio, y en el sur de la península, Antonello da Messina.

El Cinquecento (siglo XVI) fue la etapa culminante de la pintura renacentista, y denominada por ello a veces como *Clasicismo*. Los pintores asimilan las novedades y la experimentación cuatrocentistas y las llevan a nuevas cimas creativas. En este momento aparecen grandes maestros, cuyo trabajo servirá de modelo a los artistas durante siglos.

El primero de ellos fue Leonardo da Vinci (1452-1519), uno de los grandes genios de todos los tiempos. Fue el ejemplo más acabado de artista multidisciplinar, intelectual y obsesionado con la perfección, que le llevó a dejar muchas obras inconclusas o en proyecto. Poco prolífico en su faceta pictórica, aportó sin embargo muchas innovaciones que condujeron a la historia de la pintura hacia nuevos rumbos. Quizá su principal aportación fue el *sfumato* o claroscuro, delicada gradación de la luz que otorga a sus pinturas una gran naturalidad, a la vez que ayuda a crear espacio. Estudiaba cuidadosamente la composición de sus obras, como en la muy difundida Última Cena, donde las figuras se ajustan a un esquema geométrico. Supo unir en sus trabajos la perfección formal a ciertas dosis de misterio, presente, por ejemplo, en la celeberrima Gioconda, La Virgen de las Rocas o el *San Juan Bautista*.^[1]

El Nacimiento de Venus, obra de Botticelli, conservada en la Galleria degli Uffizi, Florencia. El paganismo se introduce en el arte renacentista como contrapunto al mundo hermético y cerrado del medievo en el que Dios era el fin de todo. El ser humano en su individualidad y diversidad será a partir de ahora el objeto máximo del interés de los artistas.

Miguel Ángel (1475-1564) es la segunda, cronológicamente, gran figura. Fundamentalmente escultor, se dedicó a la pintura de forma esporádica, a petición de algunos admiradores de su obra, sobre todo el papa Julio II. Los frescos de la Capilla Sixtina muestran el atormentado mundo interior de este artista, poblado de figuras monumentales, sólidas y tridimensionales como si fueran esculturas, y de llamativa presencia física. En su obra cobra mucha importancia el desnudo, aun cuando la casi totalidad de la misma fue hecha para decorar iglesias.

Rafael Sanzio (1483-1520) completa la tríada de genios del Clasicismo. Su estilo tuvo un enorme éxito y se puso de moda entre los poderosos. La pintura de Rafael busca ante todo la *grazia*, o belleza equilibrada y serena. Sus *Madonnas* recogen las novedades de Leonardo en lo que se refiere a composición y claroscuro, añadiendo una característica dulzura. Anticipa claramente la pintura manierista en sus últimas obras, cuyo estilo agitado y dramático copiarán y difundirán sus discípulos.

Con la aparición de estos tres grandes maestros, los artistas contemporáneos asumen que el arte ha llegado a su *culmen* (concepto recogido en la obra de Giorgio Vasari, *Las Vidas*)^[2] y se afanarán por tanto en incorporar estos logros, por un lado, y en la búsqueda de un estilo propio y original como forma de superarlos. Ambas cosas, junto con el ambiente pesimista que se respiraba en la Cristiandad en la década de 1520 (Saco de Roma, Reforma protestante, guerras), hizo surgir con fuerza a partir de los años 30 del siglo XVI una nueva corriente, el Manierismo. Se buscará a partir de entonces lo extravagante, lo extraño, lo exagerado y lo irreal. Pertenecen a la corriente pictórica Pontormo, Bronzino, Parmigianino, Rosso Fiorentino o Francesco Salviati. Otros autores tomarán algunas novedades manieristas pero siguiendo una línea más personal y clasicista. Entre ellos podemos citar a Sebastiano del Piombo, Correggio, Andrea del Sarto o Federico Barocci.

Dentro de las diferentes escuelas que surgen en Italia en el Cinquecento, la de Venecia presenta especiales características. Si los florentinos ponían el acento en el *disegno*, es decir, en la composición y la línea, los pintores venecianos se centrarán en el color. Las especiales características del estado veneciano pueden explicar algo de esta particularidad, puesto que se trataba de una sociedad elitista, amante del lujo y muy relacionada con Oriente. La escuela veneciana reflejará esto mediante una pintura refinada, hedonista, menos intelectual y más vital, muy decorativa y colorista. Precursores de la escuela veneciana del Cinquecento fueron Giovanni Bellini y, sobre todo, Giorgione, pintor alegorías,

La Virgen, el Niño Jesús y santa Ana, por Leonardo da Vinci, Museo del Louvre, París. "Verdaderamente celestial y admirable fue Leonardo [...]. Hizo un cartón de Nuestra Señora y una Santa Ana, con un Cristo, que también les pareció maravilloso a todos los autores; una vez terminado, estuvo expuesto dos días para que lo vieran los hombres y las mujeres, los jóvenes y los viejos, como se va a las fiestas solemnes, para ver las maravillas de Leonardo, que hicieron asombrar a todo este pueblo". Giorgio Vasari, *Las Vidas*.

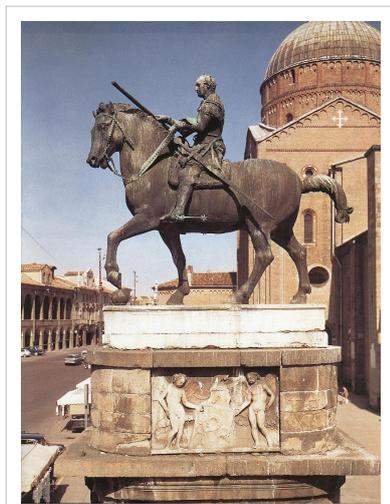

Retrato de Eleonora Gonzaga, por Tiziano. La dama se muestra en la lejanía aristocrática de su opulento atuendo, pero con ciertas alusiones a la vida cotidiana (reloj, ventana abierta al paisaje, perrito dormido) que la acercan al espectador. Galleria degli Uffizi, Florencia.

paisajes y asuntos religiosos melancólicos y misteriosos. Deudor de su estilo fue Tiziano (1476?-1576), el mayor pintor de esta escuela, excelente retratista, quizá el más demandado de su tiempo; autor de complejas y realistas composiciones religiosas, llenas de vida y colorido. En la última etapa de su vida deshace los contornos de las figuras, convirtiendo sus cuadros en puras sensaciones de luz y color, anticipo del Impresionismo.^[3] Tintoretto, Paolo Veronese y Palma el Viejo continuarán esta escuela llevándola hacia el Manierismo y anticipando en cierta manera la pintura Barroca.

Escultura

Como en las demás manifestaciones artísticas, los ideales de vuelta a la Antigüedad, inspiración en la naturaleza, humanismo antropocéntrico e idealismo fueron los que caracterizaron la escultura de este período. Ya el Gótico había preludiado en cierta manera algunos de estos aspectos, pero algunos hallazgos arqueológicos (el *Laocoonte*, hallado en 1506, o el *Torso Belvedere*) que se dieron en la época supusieron una auténtica conmoción para los escultores y sirvieron de modelo e inspiración para las nuevas realizaciones.

El condotiero Gattamelata, en Padua, por Donatello. El monumento ecuestre conmemorativo apenas sobrevivió a la Antigüedad. La plástica renacentista recupera esta tipología típicamente romana y la aplica, en este caso, al héroe característico de la época: el *condotiero* o capitán mercenario.

Aunque se seguirán haciendo obras religiosas, en las mismas se advierte un claro aire profano; se reintroduce el desnudo y el interés por la anatomía con fuerza, y aparecen nuevas tipologías técnicas y formales, como el relieve en *stiacciato* (alatorrelieve con muy poco resalte, casi plano) y el *tondo*, o composición en forma de disco; también la iconografía se renueva con temas mitológicos, alegóricos y heroicos. Aparece un inusitado interés por la perspectiva, derivado de las investigaciones arquitectónicas coetáneas, y el mismo se plasma en relieves, retablos, sepulcros y grupos escultóricos. Durante el Renacimiento decae en cierta manera la tradicional talla en madera policromada en favor de la escultura en piedra (mármol preferentemente) y se recupera la escultura monumental en bronce, caída en desuso durante la Edad Media. Los talleres de Florencia serán los más reputados de Europa en esta técnica, y surtirán a toda Europa de estatuas de este material.

Los dos siglos que dura el Renacimiento en Italia darán lugar, igual que en las demás artes, a dos etapas:

El Quattrocento (siglo XV): El centro escultórico principal será Florencia, donde la familia Médicis y con posterioridad la República ejercerán de mecenas de numerosas obras. Lorenzo el Magnífico era aficionado a las esculturas griegas y romanas y había formado una interesante colección de las mismas, poniendo de moda el gusto clásico. Los autores más destacados de la

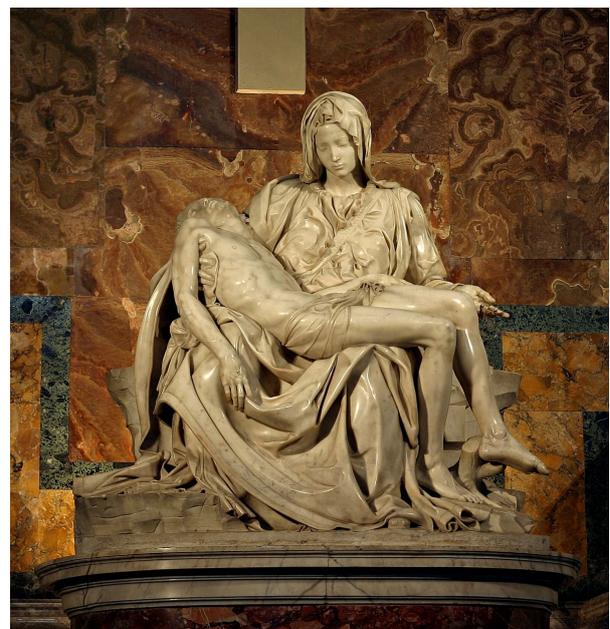
época serán Lorenzo Ghiberti (Puerta del Paraíso del Baptisterio de Florencia), Andrea Verrocchio (*Monumento al condotiero Colleoni*), Donatello, el taller de los hermanos Della Robbia, que introducen la cerámica vidriada y policromada como novedad, utilizándola en decoraciones de edificios; Jacopo della Quercia, Desiderio da Settignano y Bernardo Rossellino.

El más importante de ellos es Donatello (1386-1466), gran creador que partiendo de los supuestos del Gótico establece un nuevo ideal inspirado en la grandeza clásica. Suyo es el mérito de rescatar el monumento conmemorativo público (su *Condotiero Gattamelata*, es una de las primeras estatuas ecuestres de bronce desde la Antigüedad), la utilización heroica del desnudo (*David*) y la intensa humanización de las figuras, llegando al retrato en ocasiones, pero sin abandonar nunca una orientación claramente idealista.

Detalle de la Puerta del Paraíso, en el Baptisterio de Florencia, obra de Lorenzo Ghiberti. Fue Miguel Ángel quien, admirado por la perfección de los relieves de esta puerta, dijo que merecería ser la del propio Paraíso.

El Cinquecento (siglo XVI). Esta época está marcada por la aparición estelar de uno de los escultores más geniales de todos los tiempos, Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564).^[4] Hasta tal punto marcó la escultura de todo el siglo, que muchos de sus continuadores no fueron capaces de recoger todas sus novedades y éstas no se desarrollarán hasta varios siglos después. Miguel Ángel fue, como tantos otros en esta época, un artista multidisciplinar. Sin embargo, él se consideraba preferentemente escultor. En sus primeras obras recoge el interés arqueológico surgido en Florencia: así, su *Baco ebrio* fue realizado con intención de que aparentara ser una escultura clásica. Igual espíritu se aprecia en la *Piedad*, realizada entre 1498-1499 para la Basílica Vaticana. Protegido primero por los Médicis, para los que crea las *Tumbas Mediceas*, soberbio ejemplo de expresividad, marchará luego a Roma donde colaborará en los trabajos de construcción de la nueva Basílica. El pontífice Julio II lo toma bajo su protección y le encomienda la creación de su *Mausoleo*, denominado por el artista como «la tragedia de la sepultura» por los cambios y demoras que sufrió el proyecto. En las esculturas hechas para este sepulcro, como el célebre *Moisés*, aparece lo que se ha venido denominando *terribilitá miguelangelesca*: una intensa a la vez que contenida emoción que se manifiesta en anatomías sufrientes, exageradas y nerviosas (músculos en tensión), posturas contorsionadas y escorzos muy rebuscados. Los rostros, sin embargo, suelen mostrarse contenidos. En sus obras finales el artista desdeña de la belleza formal de las esculturas y las deja inacabadas, adelantando un concepto que no volvería al arte hasta el siglo

La Piedad del Vaticano, de Miguel Ángel, encargada por el cardenal francés Jean Bilhères de Lagraulas para su sepultura, hoy en la Basílica de San Pedro. El idealismo e impassibilidad de los dioses clásicos se traslada aquí a un tema cristiano; la serena belleza de María y de Cristo apenas se ve alterada por el dolor o la misma muerte.

XX. Miguel Ángel continúa con la tradición de monumentos públicos heroicos y profanos que inició Donatello y la lleva a una nueva dimensión con su conocido *David*, esculpido para la Piazza della Signoria de Florencia.

En los años finales de la centuria, la huella de Miguel Ángel tiene sus réplicas en Benvenuto Cellini (*Perseo* de la Loggia dei Lanzi de Florencia, espacio concebido como museo de escultura al aire libre), Bartolomeo Ammannati, Giambologna y Baccio Bandinelli, que exagerarán los elementos más superficiales de la obra del maestro, situándose plenamente todos ellos en la corriente manierista. Destaca en esta época también la saga familiar de los Leoni, broncistas milaneses al servicio de los Habsburgo españoles, auténticos creadores de la imagen áulica, un tanto estereotipada, de estos monarcas. Su presencia en España llevará allí de primera mano las novedades renacentistas, extendiendo su influjo hasta la escultura barroca.

Renacimiento en España

En España el cambio ideológico no es tan extremo como en otros países; no se rompe abruptamente con la tradición medieval, por ello se habla de un Renacimiento español más original y variado que en el resto de Europa. Así, la literatura acepta las innovaciones italianas (Dante y Petrarca), pero no olvida la poesía del Cancionero y la tradición anterior. Como síntesis del Renacimiento y preludio del Barroco, la literatura contará con la figura capital de Miguel de Cervantes (siglos XVI–XVII).

En cuanto a las artes plásticas, el Renacimiento hispano mezcló elementos importados de Italia (de donde llegaron algunos artistas, como Paolo de San Leocadio, Pietro Torrigiano o Domenico Fancelli) con la tradición local, y con algunos otros influjos (lo flamenco, por ejemplo, estaba muy de moda en la época por las intensas relaciones comerciales y dinásticas que unían estos territorios a España). Las innovaciones renacentistas llegaron a España de forma muy tardía; hasta la década de 1620 no se encuentran ejemplos acabados de las mismas en las manifestaciones artísticas, y tales ejemplos son dispersos y minoritarios. No llegan a España plenamente, pues, los ecos del Quattrocento italiano (sólo por obra de la familia Borgia aparecen artistas y obras de esa época en el área levantina), lo que determina que el arte renacentista español pase casi abruptamente del Gótico al Manierismo.

El Greco, *La Resurrección de Cristo*, pintado para Santo Domingo el Antiguo de Toledo. El Greco rebasa el concepto de artista renacentista por su constante búsqueda de un universo propio y original. Influído por Tintoretto y Miguel Ángel, su arte va a conocer su mayor desarrollo en Toledo.

En el campo de la arquitectura, tradicionalmente se distinguen tres periodos: *Plateresco* (siglo XV-primer cuarto del siglo XVI), *Purismo* o estilo italianizante (primera mitad del XVI) y estilo *Herreriano* (a partir de 1559-mediados del siglo siguiente). En el primero de ellos, lo renaciente aparece de forma superficial, en la decoración de las fachadas, mientras que la estructura de los edificios sigue siendo gotizante en la mayoría de los casos. Lo más característico del Plateresco es un tipo de decoración menuda, detallista y abundante, semejante a la labor de los plateros (de donde deriva el nombre). El núcleo fundamental de esta corriente fue la ciudad de Salamanca, cuya Universidad y su fachada son el paradigma del estilo; arquitectos destacados del mismo fueron Rodrigo Gil de Hontañón y Juan de Álava. El Purismo representa una fase más avanzada de la italianización de la arquitectura. El palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, obra de Pedro de Machuca, es ejemplo de ello. El foco principal de este estilo se situó en Andalucía, donde además del citado palacio destacaron los núcleos de Úbeda y Baeza y arquitectos como Andrés de Vandelvira y Diego de Siloé. Finalmente, aparece el estilo Escorialense o Herreriano, original adaptación del Manierismo romano caracterizada por la desnudez y el gigantismo arquitectónico. La obra

fundamental será el palacio-monasterio de El Escorial, trazado por Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, sin duda la obra más ambiciosa del Renacimiento hispano. Lo escorialense traspasó el umbral cronológico del siglo XVI llegando con gran vigencia a la época barroca.

En escultura, la tradición gótica mantuvo su hegemonía durante buena parte del siglo XVI. Los primeros ecos del nuevo estilo corresponden por lo general a artistas venidos de fuera, como Felipe Vigarny o Domenico Fancelli, que trabajará al servicio de los Reyes Católicos, esculpiendo su sepulcro (1517). No obstante, pronto surgirán artistas locales que asimilan las novedades italianas, adaptándolas al gusto hispano, como Bartolomé Ordóñez y Damián Forment. En una fase más madura del estilo surgen grandes figuras, creadoras de un peculiar Manierismo que sentará las bases de la posterior escultura barroca: Juan de Juni y Alonso Berruguete son los más destacados.

La pintura renacentista española está determinada igualmente por el pulso que mantiene la herencia del Gótico con los nuevos modos venidos de Italia. Esta dicotomía se aprecia en la obra de Pedro Berruguete, que trabajó en Urbino al servicio de Federico de Montefeltro, y Alejo Fernández. Posteriormente aparecen artistas conocedores de las novedades italianas coetáneas, como Vicente Macip o su hijo Juan de Juanes, influidos por Rafael; Luis de Morales, Juan Fernández de Navarrete o los leonardescos Fernando Yáñez y Hernando de los Llanos. Pero la gran figura del Renacimiento español, y uno de los pintores más originales de la Historia, se inscribe ya en el Manierismo, aunque rebasando sus límites al crear un universo estilístico propio: El Greco (1541-1614).

Renacimiento alemán

La liebre, obra de Durero. El interés por los fenómenos y los elementos de la Naturaleza fue uno de los pilares del Humanismo. Durero analiza el mundo vegetal y animal en multitud de dibujos, bocetos y acuarelas caracterizados por su precisión de científico. Albertina, Viena.

El Renacimiento artístico no fue en Alemania una tentativa de resurrección del arte clásico, sino una renovación intensa del espíritu germánico, motivado por la Reforma protestante.

Alberto Durero (1471-1528), fue la figura dominante del Renacimiento alemán. Su obra universal, que ya en vida fue reconocida y admirada en toda Europa, impuso la impronta del artista moderno, uniendo la reflexión teórica con la transición decisiva entre la práctica medieval y el idealismo renacentista. Sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte ejercieron una profunda influencia en los artistas del siglo XVI de su propio país y de los Países Bajos. Durero comprendió la imperiosidad de adquirir un conocimiento racional de la producción artística, e introdujo el idealismo de raigambre italiana en el arte alemán.

La pintura germánica conoció en este época uno de sus mayores momentos de esplendor. Junto a la figura fundamental de Durero surgieron otros grandes autores, como Lucas Cranach el Viejo, pintor por antonomasia de la Reforma protestante; Hans Baldung Grien, introductor de temáticas siniestras y novedosas, deudoras en cierto modo del arte medieval; Matthias Grünewald, uno de los precursores del expresionismo; Albrecht Altdorfer, excelente paisajista, o Hans Holbein el Joven, que desarrolló casi toda su producción, centrada en el retrato, en Inglaterra.

Tras la Reforma, el mecenazgo de la nobleza alemana se centró en primer lugar en la arquitectura, por la capacidad de ésta para mostrar el poder y prestigio de los gobernantes. Así, a mediados del siglo XVI se amplía el castillo de Heidelberg, siguiendo las directrices clásicas. Sin embargo, la mayoría de los príncipes alemanes prefirieron conservar las obras góticas, limitándose a decorarlas con ornamentación renacentista.

Los emperadores Habsburgo y la familia Fugger fueron los más importantes mecenas, destacándose por su protección a grandes figuras como Johannes Kepler y Tycho Brahe.

Renacimiento en Flandes y los Países Bajos

Véase también: Primitivos flamencos

A la par que se desarrollaba en Italia el Cinquecento Italiano, la *Escuela Flamenca* de pintura alcanzó un desarrollo notable, como heredera y continuadora de la tradición tardogótica anterior representada por Jan van Eyck, Roger van der Weyden y otros grandes maestros. Se caracterizó por su naturalismo, rasgo que comparte con los maestros italianos. Los modos del Gótico pervivieron con mayor fuerza, aunque matizados con características singulares, como cierta vena caricaturesca y fantástica y una mayor sensibilidad a la realidad del pueblo llano y sus costumbres. Se recoge ese interés en obras de carácter menos idealizado que las italianas, con una marcada tendencia por el detallismo casi microscópico que aplican a las representaciones (influjo de los maestros tardogóticos ya mencionados y la miniatura), y tendencia hacia lo decorativo, sin demasiado interés por disquisiciones teóricas.

A mediados del siglo XVI el *clasicismo* italiano entra con fuerza en la pintura flamenca, manifestándose en la llamada «Escuela de Amberes» y en pintores como Jan van Scorel o Mabuse, algunos de los cuales permanecieron en Italia estudiando a los grandes maestros. A la difusión de los nuevos modelos contribuyó sobremedida el grabado, que puso al alcance de prácticamente cualquier artista las obras producidas en otras escuelas y lugares, poniendo muy de moda en toda Europa el estilo italianizante.

Algunos grandes nombres de la época fueron Joachim Patinir, uno de los creadores del paisaje como género autónomo de la pintura, aunque apegado todavía al Gótico; Quintín Metsys, que se inspiró en los dibujos caricaturescos de Leonardo y en las clases populares para retratar vicios y costumbres; el retratista Antonio Moro; el Bosco, uno de los pintores más originales de la historia, apegado formalmente a la tradición de la vieja escuela flamenca; pero a la vez innovador, creador de un universo fantástico, casi onírico que lo sitúan como uno de los precedentes del Surrealismo; y Pieter Brueghel el Viejo, uno de los grandes maestros del paisaje y las costumbres populares, quizá el más moderno de todos ellos, aun cuando en su pintura glose sentencias morales y de crítica social que tienen algo de medieval.

En el campo de la escultura, destacó Adriaen de Vries, autor de expresivas obras (generalmente de bronce) en las que el movimiento, la línea ondulada o *serpentinata* y el desnudo heroico las caracterizan como excelentes ejemplos de manierismo escultórico fuera de Italia.

Pieter Brueghel el Viejo: *El regreso de los rebaños*. El paisaje se ha convertido en el tema principal del cuadro. Brueghel introduce casi siempre la figura (en este caso, los pastores) como anécdota o contrapunto a un universo del que el ser humano sólo es una parte, mínima y frágil. Obsérvese el interés por la plasmación de los efectos atmosféricos en los nubarrones que oscurecen el cielo.

Museo de Historia del Arte, Viena.

Renacimiento en Hungría

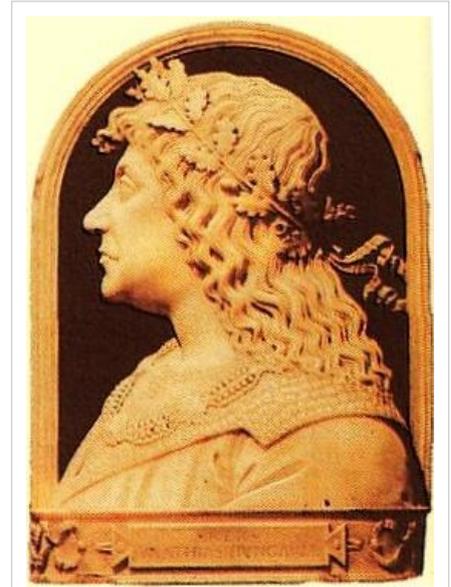
El trono húngaro se hallaba ocupado desde 1458 por el rey Matías Corvino (1443–1490), quien conoció y admiró los patrones italianos renacentistas y los extendió por su reino. El rey había sido educado junto a su hermano en una profunda atmósfera humanista bajo la conducción del obispo Juan Vitéz, quien posteriormente continuó fomentando la cultura durante el reinado del monarca. Ante la petición del rey Matías, el papa Paulo II fundó la *Universitas Istropolitana* en 1465, con sede en la ciudad húngara de Pressburg (hoy Bratislava). Esta universidad sirvió como sitio de encuentro para estudiosos de toda Europa Central, y contó con gran apoyo del monarca.

El matrimonio del rey húngaro con Beatriz de Nápoles en 1476 reforzó la llegada de este movimiento cultural, pues se estrecharon más aún las relaciones políticas y dinásticas con Italia. Matías fundó la Bibliotheca Corvinniana, que se convirtió en uno de los mayores centros de saber de Europa, con una extraordinaria colección de libros; en 1472 creó la primera imprenta húngara, y llenó la corte de astrólogos, artistas y escritores italianos. Igualmente, hizo reconstruir al estilo renacentista el Palacio de Buda, ubicado en la actual Budapest, siendo de este modo uno de los primeros ejemplos de la nueva arquitectura fuera de Italia.

Estas muestras del triunfo del nuevo estilo convivían con elementos aún góticos, como se aprecia en la pintura de la época. Las nuevas tendencias procedentes de Italia incidieron en un mayor realismo y veracidad en las representaciones pictóricas, que muestran el gusto centroeuropeo por la suntuosidad y vistosidad. Esto se observa, por ejemplo, en *La Mujer vestida de Sol* (Galería Nacional Húngara, Budapest), de autor desconocido. En esta pintura, es evidente la maestría del anónimo pintor que, bajo convenciones todavía medievales, y un atrevido uso del color, avanza hacia el naturalismo renacentista.

En esta época igualmente floreció la literatura en el reino húngaro y pronto surgieron conocidas figuras de la literatura y poesía como los italianos Antonio Bonfini (quien escribió la obra: *Rerum Hungaricarum decades* (Décadas del reino húngaro), crónica histórica que abarca desde la historia de los ávaros en el siglo IV y después los inicios de los húngaros, hasta 1497), Galeotto Marzio y Pietro Ronsano, los húngaros Juan Megyericsei y Janus Pannonius, e igualmente juristas como Esteban Werbőczy (autor del *Tripartitum*, obra que engloba las leyes y reglamentos del reino húngaro para su época), quienes generaron un enorme impulso humanista en el reino.

El Renacimiento patrocinado por el rey mecenas Matías floreció en Hungría hasta la muerte del soberano en 1490. Después, la Casa de Jagellón, de origen polaco, obtuvo el trono húngaro y el rey Vladislao II de Hungría no pudo continuar con el ritmo al que Matías llevaba el reino. Los enormes gastos invertidos en las guerras contra el Sacro Imperio y Bohemia que resultaron exitosas habían vaciado el tesoro real y pronto condujeron a un declive. La *Universitas Istropolitana* cerró sus puertas por falta de fondos, y muchos artistas renacentistas abandonaron Hungría, mudándose a Praga, Viena y Cracovia, hallando allí el patrocinio de los monarcas locales. Muchos se quedaron en Buda y Visegrado en la corte del rey Vladislao II y de su hijo Luis II de Hungría que reinó desde 1516 hasta 1526. Durante el período de los Jagellón en Hungría (1490-1526), el más grande mecenas del humanismo fue el clérigo Jorge Szatmári, quien después de pasar por tres sillas obispales diferentes terminó como arzobispo de Estrigonia, enviando a muchos húngaros a estudiar a las universidades en Italia a lo largo de su carrera eclesiástica. Juan Vitéz el Joven, sobrino del reconocido arzobispo, se convirtió en el primer presidente de la **Solidalitas Litteraria Danubiana** en 1497, y fue conocido como uno de los humanistas más importantes de su época en Hungría. En la década de 1510, Ludovicus Cerva Tubero, humanista de Ragusa, vivió en la corte del arzobispo de Kalocsa Gregorio

Rey Matías Corvino de Hungría (1458-1490),
mecenas renacentista húngaro.

Frangepán, lugar donde continuó floreciendo el Renacimiento durante el reinado de Vladislao II, y donde se escribieron varias crónicas sobre el reino, entre las cuales destaca una que incluía la historia húngara desde la muerte del rey Matías (†1490) hasta la muerte del papa León X (†1521).

Sin embargo el suceso que puso fin a todo el esplendor de Hungría fue la derrota en la batalla de Mohács en 1526, donde los ejércitos turcos barrieron con las fuerzas húngaras y murió el rey Luis II. La destrucción casi total del reino que le siguió, incluyendo la ocupación de la ciudad de Buda en 1541 obligó a casi toda la población intelectual a abandonar Hungría, mientras las fuerzas otomanas destruían palacios, quemaban bibliotecas y archivos, acabando con casi todo el legado cultural renacentista húngaro.

Lo poco que logró sobrevivir al reino invadido por los turcos halló amparo en la corte del rey Juan I de Hungría (1526-1540), y posteriormente en la de su hijo el conde Juan Segismundo Szapolyai, voivoda de Transilvania, joven sobresaliente que hablaba 8 idiomas, y era un apasionado de los libros y amante de la música.

Por otra parte, Nicolás Olahus, arzobispo de Esztergom (1553–1568), fue también un importante representante del Renacimiento tardío húngaro, viajando por toda Europa, manteniendo contacto con Erasmo de Rotterdam. Fue el quien coronó como rey húngaro a Rodolfo II de Habsburgo, y escribió en latín dos obras en honor a Hungría: *Hungaria* y *Athila* publicadas por primera vez en 1568, y narrando detalles geográficos, culturales y arquitectónicos del reino en la primera, así como la vida y hechos del ancestro de los húngaros Atila en la segunda.

Renacimiento en Francia

En Francia, la influencia italiana se dejó sentir desde muy temprano, favorecida por la cercanía geográfica, los vínculos comerciales y la monarquía, que ambicionaba anexionar los territorios limítrofes de la península italiana, y lo consiguió en algunos momentos. Sin embargo, el impulso definitivo a la adopción de las formas renacentistas se dio bajo el reinado (1515-1547) de Francisco I. Este monarca, gran mecenas de las artes y aficionado a todo lo que procediera de Italia, protegió a importantes maestros, solicitando sus servicios para la Corte francesa (entre ellos el mismo Leonardo da Vinci, que murió en el Castillo de Cloux), a la vez que emprendió un ambicioso programa de revitalización cultural que revolucionó el desarrollo de las artes en el país. Conviene tener presente que Francia fue la cuna del Gótico y que por tanto este estilo estaba fuertemente arraigado y podía ser visto como un estilo *nacional*. De ahí que las formas góticas continuaran presentes durante un tiempo, a pesar del nuevo estilo impuesto por la Corte.

Vista del *Patio del Caballo Blanco* del Palacio de Fontainebleau, con la famosa escalera, preludio de las formas barrocas. Fontainebleau fue la auténtica capital artística de Francia durante el Renacimiento. En el conjunto palaciego intervinieron algunos de los mejores artistas del momento.

En cuanto a la arquitectura, la monarquía, fortalecida y en período de expansión territorial, había patrocinado ya desde el siglo XV la remodelación de los viejos *chateaux* medievales y la creación de nuevas residencias más acordes con los tiempos. Pero fue precisamente Francisco I el que dio un impulso definitivo a esta operación renovadora, que tuvo varios focos. El primer edificio renacentista en Francia fue el Castillo de Saint-Germain-en-Laye, imponente fortaleza de ladrillo y piedra en la que aparecen pequeños detalles renacentes, dentro de una general sobriedad de aire militar. De estilo más avanzado serán los Castillos del Valle del Loira, conjunto de mansiones para la realeza y la nobleza que muestran los rasgos más característicos del Renacimiento francés: decorativismo de raigambre manierista, recuerdos goticistas en las estructuras, y quizá lo más novedoso: una

perfecta integración de los edificios en la naturaleza circundante, como se ve en el grácil puente del Castillo de Chenonceau. El más célebre dentro de este conjunto es el Castillo de Chambord, que presenta grandes audacias estilísticas, como una escalera interna helicoidal. Otros ejemplos de estas residencias suburbanas son los castillos de Amboise, Blois y Azay-le-Rideau.

Además de todas estas realizaciones, Francisco I se embarcó en la que quizá fue la obra fundamental de este período: el Palacio de Fontainebleau, vieja mansión de los reyes franceses que se renovará totalmente. En el edificio en sí, se aprecia ya el triunfo de las formas italianas, aunque adaptadas al gusto francés con sus típicas chimeneas y mansardas. Incluye fragmentos de desbordante creatividad, como la célebre *escalera imperial*, anticipo de soluciones barrocas. No obstante, quizá lo más destacado del proyecto fue que involucró a creadores de prácticamente todas las disciplinas artísticas, algunos venidos expresamente de Italia como los pintores Francesco Primaticcio o Rosso Fiorentino, el famoso escultor Benvenuto Cellini, o el arquitecto Sebastiano Serlio, importante autor de tratados de arquitectura del que apenas se conocen obras salvo este palacio. Las novedades que se fraguaron aquí traspasarían el ámbito local y darían origen a todo un estilo, el *estilo de Fontainebleau*, un manierismo refinado al servicio de los gustos aristocráticos.

Tras Francisco I, las formas *a la italiana* acabaron imponiéndose definitivamente en la arquitectura bajo Enrique II, cuya esposa pertenecía a la familia florentina más poderosa (Catalina de Médicis). Bajo su mandato (1547-1559) se reformó la antigua sede de la Corte en París, el Palacio del Louvre, convirtiéndolo en un moderno edificio de estética plenamente manierista. La reforma fue dirigida por uno de los arquitectos franceses más destacados del momento, Pierre Lescot, que diseñó el gran patio central (*Cour Carrée*), con características fachadas en las que utiliza el módulo de arco de triunfo clásico. Asimismo, estos monarcas iniciaron la construcción de un nuevo palacio, enfrente del Louvre, el Palacio de las Tullerías, en el que intervino el otro gran arquitecto francés del Renacimiento, Philibert Delorme.

La escultura del Renacimiento en Francia fue también al compás de lo dictado por Italia. Francia dejó de ser ya a finales del siglo XIV el gran centro escultórico de Europa que fue gracias a los talleres catedralicios, situación que continuaría durante el siglo XV, y aún más en el XVI. Es paradójico y a la vez revelador que esta situación coincidiera con la consolidación progresiva de la institución monárquica, evidentemente deseosa de renovar su imagen y dispuesta a usar el arte como instrumento propagandístico de primer orden. No obstante de la pérdida de hegemonía en este campo, que de todas formas nunca había sido definitiva, surgieron grandes figuras al calor de los proyectos reales; es de destacar el carácter ornamental y decorativo que tuvieron las esculturas, subordinándose al proyecto general de los edificios e integrándose en éstos. Dos fueron los autores más sobresalientes: Germain Pilon y Jean Goujon.

La Resurrección, obra de Germain Pilon. Todo procede aquí de Miguel Ángel: la anatomía hercúlea de Cristo, los escorzos, el efecto *no acabado*. Hasta el diseño general del grupo remite a las *Sepulturas Mediceas* del florentino. Museo del Louvre, París.

La pintura también experimentó el progresivo declive de las formas góticas tradicionales y la llegada del nuevo estilo. Como se ha señalado, se conocieron en Francia de primera mano las formas pictóricas italianas en el siglo XVI gracias a la llegada de autores muy innovadores, como Leonardo o Rosso Fiorentino. Francisco I impulsó la formación de artistas franceses bajo la dirección de maestros italianos, como Niccolò dell'Abbate o Primaticcio, siendo este último el responsable de la decoración del palacio de Fontainebleau y la organización de las fiestas de la Corte, y teniendo por tanto a sus órdenes a muchos artesanos y artistas. Esta convivencia de talentos, escuelas, disciplinas y géneros dio origen a la llamada *escuela pictórica de Fontainebleau*, una derivación del manierismo pictórico italiano que incide en el erotismo, el lujo, los temas profanos y las alegorías, todo ello muy del gusto de su

clientela principal, la aristocracia. La mayor parte de los artistas de Fontainebleau fueron anónimos, precisamente por esa integración de las artes que se propugnaba y por el magisterio de los artistas consagrados. No obstante, conocemos los nombres de algunos pintores, figurando Jean Cousin el Viejo o Antoine Caron entre los más destacados. Sin embargo, el pintor francés más importante de la época, a la vez que uno de los grandes retratistas de todos los tiempos, aunque gran parte de su obra se haya perdido, fue François Clouet, que superó a su padre, el también apreciable Jean Clouet, en la fiel plasmación de la vida de los poderosos de la época, con una profundidad psicológica y brillantez formal cuyo precedente hay que buscarlo en Jean Fouquet, gran pintor del siglo XV aún en la órbita del Gótico.

Literatura renacentista

La renovación general en el conocimiento que comenzó en Europa tras el descubrimiento del «mundo nuevo» en 1492 trajo consigo una nueva concepción de la ciencia y la investigación y formas distintas de hacer arte.

Surgió por entonces una forma literaria que luego desembocaría en la novela, que cobró renombre en los siglos posteriores. Una de las más conocidas de esta primera época es la *Utopía* de Tomás Moro.

Las obras dramáticas de entretenimiento (opuestas al propósito moralizante) volvieron al escenario. William Shakespeare es el dramaturgo más notable, pero hubo muchos más, como Christopher Marlowe, Molière, y Ben Jonson.

Del siglo XVI al XVIII los ejecutantes de la Commedia dell'arte improvisaban en las calles de Italia y de Francia, pero algunas de las obras fueron escritas. Tanto las obras improvisadas como las escritas con base en un esquema tuvieron influencia sobre la literatura de la época, particularmente sobre el trabajo de Molière. Shakespeare y Robert Armin, que retomaron los bufones y jugadores para crear nuevas comedias. Todos los papeles, incluso los femeninos, eran representados por hombres, eso cambiaría primero en Francia y luego en Inglaterra también, hacia fines del siglo XVII.

Música renacentista

Al no conocerse la música griega o romana con tanta precisión como la arquitectura y la escultura, la música renacentista no se produce como una restauración de lo antiguo. La música de esta época fue una culminación de los estilos anteriores (Ars nova), buscando naturalidad, proporción y armonía entre texto y melodía.

Características principales:

- Unión entre música profana y religiosa.
- Equilibrio entre las voces.
- Mayor sentido imitativo en el contrapunto.
- Progresiva sustitución de voces por instrumentos (se favorece así a la música instrumental, que también acompaña a la danza).
- Se amplía el campo de acción de la interpretación musical (templos, universidades pero también salones, cortes, etc).
- El músico adquiere mayor importancia social.

Música vocal religiosa:

1. Motete: Es una composición de 2, 3 o más voces sobre textos latinos y de extensión breve. El motete se cantaba en Adviento, Cuaresma y en Semana Santa. Su época de mayor importancia fue durante los siglos XII y XIII. En el motete destacan las figuras de Giovanni Pierluigi da Palestrina y de Orlando di Lasso, que serán los músicos más destacados de la época.
2. Misa: Se desarrolla sobre los textos litúrgicos de esta celebración: kyrie; gloria; credo; sanctus y Agnus Dei. La misa estaba inspirada en temas del canto llano y profano, excepto en el caso de la *Missae sine nomine* (misa sin nombre) que no estaba inspirada en ningún tema preexistente.

En este siglo XVII en que aparece el movimiento barroco se intensifican los tópicos que ya venían dándose en el Renacimiento, pero en especial los más negativos: fugacidad de la vida, rapidez con que el tiempo huye, desaparición de los goces, complejidad del mundo que rodea al hombre, etc.

La Literatura del siglo XVI se expresaba en un estilo sereno y de equilibrio; el barroco del XVII viene a desestabilizar esa serenidad y diversas fuerzas entran en conflicto. Estas características se dan en toda Europa y en cada país toman un nombre diferente:

- Eufuismo le llaman los poetas ingleses
- Preciosismo en Francia
- Marinismo en Italia

Literatura barroca en España. Características

El cambio de mentalidad en las personas y una cierta conciencia de inseguridad y de crisis hacen que se extienda una gran preferencia por las características propias de este movimiento. Los escritores del siglo XVII se inspiran en una filosofía de renuncia, que es la filosofía estoica de Séneca y al mismo tiempo tienen muy en cuenta el sentido religioso de la vida.

Los escritores españoles del siglo XVII aportan en sus obras la doctrina del desengaño y del pesimismo. No se dejan embaucar por la belleza de la Naturaleza; creen que es falsa y engañadora. Todas estas tendencias se hallaban incipientes en el periodo anterior, en el renacimiento y en el barroco no hacen otra cosa que intensificarse hasta llegar a la exageración.

A finales del siglo XVI, la situación social y política de España predispone a los escritores a imbuirse de lleno en este movimiento: el hambre, la peste, la desigualdad social, los pícaros, los mendigos, las miserias, los sueños de grandeza, etc. Todos estos temas son llevados a la literatura; es una situación apropiada para que nazca esa literatura cuyos cimientos están en la decepción, en el desengaño, en lo poco que valen las grandezas humanas.

Literatura española del Barroco

La **Literatura española del Barroco** es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega, en la década de 1580, hasta bien entrado el siglo XVIII. El siglo más característico del barroco literario español es el XVII, en el que alcanzan su cénit prosistas como Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo, dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón o la producción poética de los citados Quevedo, Lope de Vega y Góngora.

Las características fundamentales de la literatura barroca española son la progresiva complejidad en los recursos formales y una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. Asimismo, es de destacar una variedad y diversidad en los asuntos tratados, la atención al detalle y el afán de atraer a un público amplio, de lo que es ejemplo el auge de la comedia nueva lopesca. De la preocupación sensual dominante en el siglo XVI se pasa a un énfasis en los valores morales y lo didáctico, donde confluyen

dos corrientes: el neostoicismo y el neopitagorismo. *El Criticón* de Gracián supone un punto de llegada en la reflexión barroca sobre el hombre y el mundo, la conciencia del desencanto, un pesimismo vital (pero no exento de esperanza) y una crisis de valores general.

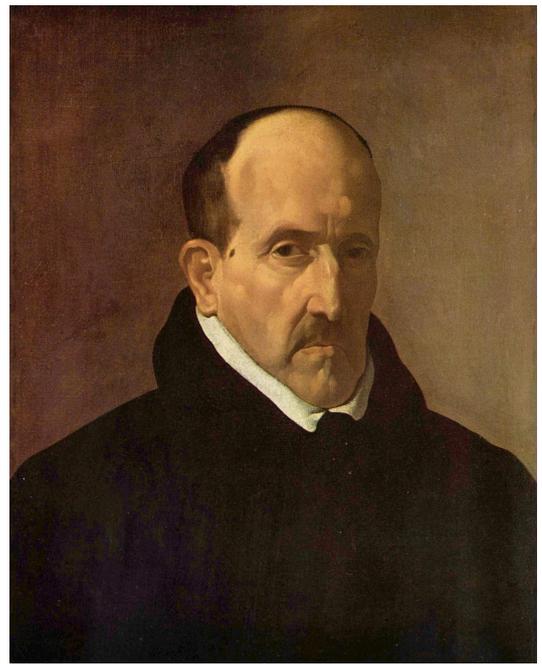
Los géneros se mezclan, convive en Góngora la poesía lírica de estilo sublime de la *Fábula de Polifemo* y *Galatea* que hace virtud de la dificultad, con romances y letrillas satírico burlescas, de amplia difusión popular y las dos corrientes se hibridan en la *Fábula de Píramo y Tisbe*; Quevedo cultiva los poemas metafísicos y morales más trascendentes, al tiempo que escribe sobre asuntos de carácter bajo y hasta chocarrero (*Gracias y desgracias del ojo del culo*).

El teatro barroco español configura una escena popular y que ha perdurado como producción clásica para el teatro futuro. Los dramas filosóficos de Calderón de la Barca, de los que es ejemplo sobresaliente *La vida es sueño*, suponen un cénit en la producción dramática española y, como toda la literatura barroca, se inscribe en una época de esplendor que recibe el nombre genérico de Siglo de Oro.

Contexto histórico

El **Barroco** español se produce en medio de los llamados Siglos de Oro de la literatura española. España estuvo gobernada en ese lapso por tres monarcas: Felipe II, Felipe III y Felipe IV, gobernando este último hasta 1665. Felipe II, hijo y sucesor de Carlos V del Sacro Imperio Romano y I de España, por abdicación de este, tomó posesión del trono español en 1556.

Durante la centuria anterior a esta, España había alcanzado su mayor unidad y extensión territorial. Por herencias, conquistas, convenios diplomáticos o matrimonios reales, llegaron a estar sometidas al cetro de Carlos V, Nápoles y Sicilia; Flandes, Alemania, Hungría y Portugal, aparte de las nuevas y ricas tierras de América. Por el contrario, a Felipe III y Felipe IV les tocó perder una a una todas las tierras europeas. Esto ocasionó graves problemas, religiosos, políticos, internos e internacionales.

Luis de Góngora, óleo de Velázquez.

El siglo XVII es muy peculiar en cuanto a arte se refiere. Durante este siglo gobernaron en España los Austrias menores, con en válidos o favoritos, y en muchos aspectos hay una «medievalización» de la vida española.

Felipe III (1598-1621) hereda un gran imperio en bancarota, pero también la enemistad con Inglaterra y los Países Bajos. El privado duque de Lerma traslada la Corte a Valladolid en 1600; seis años más tarde regresa a Madrid. Firma la paz con Inglaterra en 1604 y una tregua con los Países Bajos (1609-1621). Expulsa de la Península a los moriscos (1609), que generalmente trabajaban en el campo, lo que empobrece la agricultura y comercialmente el país.

Al duque de Lerma lo sucederá el duque de Uceda. España interviene en la Guerra de los Treinta Años. Los nobles aumentan su poder, mientras la economía se estanca y se sustituyen las monedas de cobre en lugar de las de oro y plata.

Felipe IV otorga el poder al conde-duque de Olivares, quien trata de mantener la supremacía española frente a Francia en la guerra iniciada en 1635, y el dominio en los Países Bajos.

La presión fiscal y el descontento político general provocan la sublevación de Portugal, Cataluña, Aragón, Navarra y Andalucía. Se inaugura el palacio del Buen Retiro, donde se celebrarán numerosas fiestas palaciegas.

El conde-duque fue sustituido por Luis de Haro; en su destitución influyó una monja, sor María de Jesús de Ágreda, consejera del rey. En 1648 España firma el Tratado de Westfalia, por el que pierde territorios en los Países Bajos y Holanda consigue su independencia.

En 1659 pone fin a la guerra con Francia en la Paz de los Pirineos. La pobreza, las epidemias y los elevados impuestos provocan un alarmante descenso de la población y la migración del campo a la ciudad; muchas zonas quedan despobladas, lo que perjudica a la economía nacional.

Felipe IV de España

Carlos II de España.

Carlos II (1665-1700) es el último de los Austrias menores. Hereda el trono a los cuatro años, por lo que lo regenta su madre Mariana de Austria, ayudada por una junta de notables.

Fue un rey débil y enfermizo, lo que le valió el apelativo de *Hechizado*. No dejó descendencia a ninguna de sus dos mujeres, lo que favoreció que los monarcas europeos se sintiesen atraídos por el territorio español y quisiesen repartírselo, incluso antes de su muerte.

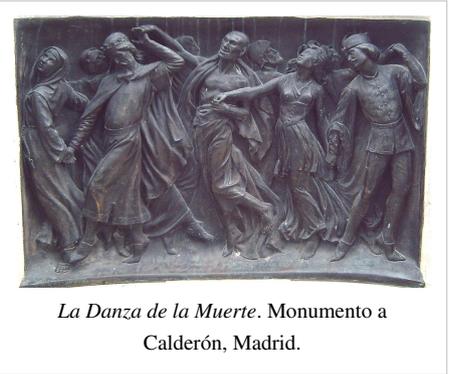
Durante su reinado Portugal (anexionado a España durante el reinado de Felipe II en 1580) logra la independencia. Las continuas guerras con Francia evidencian aún más la decadencia de España ante el poderío de aquella nación. Con Carlos II sin descendencia, nombra como heredero a Felipe de Anjou, futuro Felipe V, nieto del francés Luis XIV, lo que dio origen a la Guerra de Sucesión española.

Características del Barroco

El Barroco se caracteriza por lo siguiente:

- **Pesimismo:** El Renacimiento no consiguió su propósito de imponer la armonía y la perfección en el mundo, tal y como pretendían los humanistas, ni había hecho más feliz al hombre; las guerras y las desigualdades sociales seguían estando presentes; el dolor y las calamidades eran comunes en toda Europa. Se instala un pesimismo intelectual, cada vez más acentuado, unido al carácter desenfadado de que dan testimonio las comedias de aquella época y las truhanerías en que se basan las novelas picarescas.

- **Desengaño:** Como los ideales renacentistas fracasaron y, en el caso de España, el poder político estaba desvaneciéndose, el desengaño continúa y surge en la literatura, que en muchos casos recuerda a la de dos siglos antes, con la *Danza de la Muerte* o las *Coplas a la muerte de su padre* de Manrique. Quevedo dice que la vida está formada por «sucesiones de difunto»: en ellas se van convirtiendo los nacidos, desde los pañales hasta la mortaja con la que se cubren los cuerpos exánimes. En conclusión, nada tiene importancia, sólo hay que conseguir la salvación eterna.
- **Preocupación por el paso del tiempo**
- **Pérdida de confianza en los ideales renacentistas**

Actitud de los escritores

Ante la crisis barroca, los escritores españoles reaccionan de varias maneras:

- **Evadiéndose:** Tratan de desentenderse de la realidad, y lo hacen cantando hazañas o viejas glorias del pasado, o bien presentan un mundo ideal en que los problemas se resuelven debidamente y triunfa el orden. Este es el caso del teatro de Lope de Vega y sus seguidores. Otros, sin embargo, prefieren refugiarse en el mundo del arte y de la mitología, como es el caso de Góngora.
- **Satirizando la realidad:** Otro grupo de escritores opta por burlarse de la realidad, como Quevedo, Góngora en algunas ocasiones y la novela picaresca.
- **Con estoicismo:** Exponen su queja sobre la vanidad del mundo, la fugacidad de la belleza y de la vida, la fama transitoria. El máximo exponente de esta actitud fue Calderón de la Barca en los autos sacramentales.
- **Moralizando:** Critican los defectos o vicios proponiendo modelos de conducta acordes con la ideología política y religiosa de su época. Sus principales exponentes son la prosa narrativa y doctrinal de Gracián y Saavedra Fajardo.

La prosa del siglo XVII

Miguel de Cervantes

La narrativa del XVII se abre con la figura de **Miguel de Cervantes**, quien en 1580 vuelve a España tras diez años de ausencia.

Su primera obra impresa fue *La Galatea*, (Alcalá de Henares, 1585). Es una novela pastoril (véase lo dicho sobre ella en el Renacimiento) en seis libros de verso y prosa, según el modelo de la *Diana de Montemayor*; si bien se rompe con la tradición al introducir elementos realistas, como el asesinato de un pastor, o la agilidad de ciertos diálogos.

En 1605 publica *El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha*, con éxito inmediato.

En 1613 aparecen las *Novelas ejemplares*, colección de doce novelas cortas que buscan una ejemplaridad, aunque ésta no siempre quede clara.

La siguiente prosa cervantina fue *El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha* (1615), segunda parte del Quijote.

En 1617, un año después de morir Cervantes, aparecen *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*. Se trata de una novela bizantina o novela griega, a imitación de Heliodoro (s. III d. C.) y su *Historia etiópica de Teágenes y Cariclea*, que relata, en cuatro libros, cómo Periandro y Auristela viajan desde las tierras septentrionales de Noruega o Finlandia hasta Roma para recibir cristiano matrimonio. Como es típico de este subgénero, a lo largo del periplo sufrirán peripecias o trabajos: la cautividad entre bárbaros, los celos de pretendientes de ambos amantes... La obra aprovecha

recursos de las *Novelas ejemplares*, especialmente de las italianizantes, como el enredo, las confusiones, disfraces, etc.

La prosa de Quevedo

Francisco de Quevedo redacta hacia 1604 su primera obra en prosa de ficción: la novela picaresca titulada *Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos; ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños*.

Además, Quevedo cultivó la prosa satírica, política y moral en obras en que domina una moral estoica, de raigambre senequista y tratan asuntos como la crítica de arquetipos de la sociedad del barroco, la presencia constante de la muerte en la vida del hombre y el celo cristiano con que ha de conducirse la política

De 1605 data el primero de sus Sueños: *El Sueño del Juicio* narra la resurrección de los muertos, que responden de su vida. Es una sátira contra profesiones o estados sociales: juristas, médicos, carniceros...

En 1619 escribe la *Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás*, tratado político en el que expone una doctrina de buen gobierno o espejo de príncipes para un rey justo, que debe tener como modelo de conducta a Jesucristo. Es un tratado que se encuadra en la línea del antimachiavelismo español, y propone una política exenta de intrigas y ajena a las malas influencias.

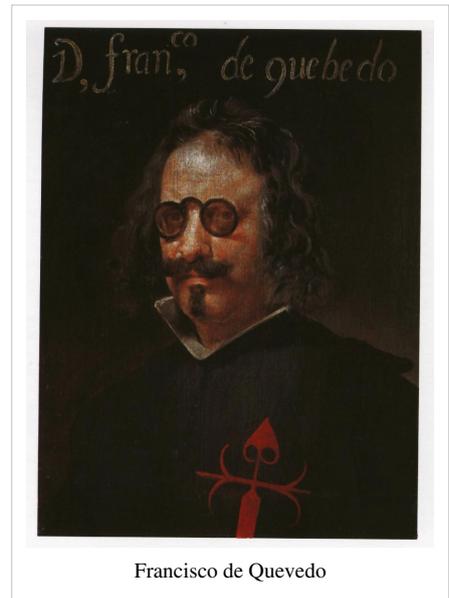
Hacia 1636 concluye Quevedo su última gran prosa satírica, quizá de 1632: *La hora de todos y la Fortuna con seso*, inédita hasta 1650. En ella Júpiter le pide a la Fortuna que adjudique por una hora a cada uno lo que verdaderamente merece. Ello conduce a ver las falsas apariencias, la otra cara de la realidad y la verdad oculta tras los velos de la hipocresía, operando por antítesis. Así se da la paradoja de que los médicos son en realidad verdugos, los ricos, pobres pero ladrones, y, en definitiva, se presencia una galería de tipos sociales, oficios y estados que es satirizada implacablemente.

El *Marco Bruto* (1644) surge de glosas o comentarios a la biografía que sobre este estadista latino escribió Plutarco en sus *Vidas paralelas*.

Otros prosistas del barroco

Lope de Vega, del que destacaremos las conocidas como *Novelas a Marcia Leonarda* (colección de novelas misceláneas, obras breves, de temática amorosa y técnica de enredo, que mezclan verso y prosa, ambientes exóticos -moriscos, judíos, etc.-, con erudición recargada y digresiones frecuentes y prolijas).

Mateo Alemán (Sevilla, 1547 - México, ¿1615?), autor de la novela picaresca *Vida del pícaro Guzmán de Alfarache*, editada en 1599, esta obra estableció el canon del género, alcanzó un éxito formidable en España y Europa, y fue conocida por antonomasia como *El pícaro de Alemán*, en 1604 publicó en Lisboa, y la segunda parte del Guzmán de Alfarache. El éxito europeo de su obra fue formidable; se tradujo casi de inmediato al italiano en las prensas venecianas de Barezzi en 1606; en alemán se publicó en Múnich en 1615; J. Chapelain tradujo las dos partes de la novela al francés y las publicó en París en 1620; dos años después se estampaba en Londres la versión

Francisco de Quevedo

Mateo Alemán.

inglesa de James Mabbe que, en un prólogo extraordinario, dice del pícaro Guzmán que era «semejante al navío, que anda dando bordes en la ribera, y nunca acaba de tomar puerto».

Alonso de Castillo Solórzano (1584- antes de 1648), natural de Tordesillas (Valladolid), fue un novelista muy popular, autor de *La niña de los embustes* (1632), *Aventuras del Bachiller Trapaza* (1637) y *La garduña de Sevilla y anzueto de las bolsas* (1642). Obras de corte picaresco en las que se mezclan novelas, poemas y algún entremés, como ya hemos visto en Lope de Vega.

No sin razón se considera a la madrileña **María de Zayas y Sotomayor** (1590-1661) segunda novelista del siglo, después de Cervantes. En 1637 aparecen sus *Novelas amorosas y ejemplares*, colección de diez relatos en que la temática erótica crea situaciones conflictivas y sorprendentes.

Seguidor de Francisco de Quevedo y sevillano fue **Luis Vélez de Guevara** (1579-1644), autor de *El diablo cojuelo* (1641), sátira social acompañada de figuras alegóricas.

La mitad del siglo se cierra con la *Vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor* (Amberes, 1646). Narra su vida (1608-1646) como criado de muchos amos y soldado en varias ocasiones. Presenta rasgos de la picaresca: estafas, peleas, engaños, borracheras, robos y prostitución.

La prosa filosófica brilla con **Luis de Molina** (1535-1600), iluminado establecido en Roma. Su doctrina apodada molinosismo tuvo una gran repercusión e influencia en los pensadores y escritores barrocos posteriores a él. Su pensamiento mezcla los principios de la religión con una elaborada filosofía moral.

Luis de Molina

Baltasar Gracián

La obra más importante de la segunda mitad de siglo es *El Criticón* (1651-1657) del jesuita aragonés **Baltasar Gracián** (1601-1658). Con ella, la novela española se resuelve en conceptos o abstracciones. La idea se impone sobre la figura concreta. Se trata de una novela filosófica escrita en forma de alegoría de la vida humana.

Gracián cultivó la prosa didáctica en tratados de intención moral y de finalidad práctica, como *El Héroe* (1637), *El Político don Fernando el Católico* (1640) o *El Discreto* (1646). En ellos crea toda una serie que ejemplifica el varón modélico, prudente y sagaz, y las cualidades y virtudes que le deben adornar.

El *Oráculo manual y arte de prudencia* es un conjunto de trescientos aforismos para triunfar en el complejo mundo en crisis del siglo XVII. Ha conseguido un reciente éxito editorial, al vender una versión de este denso tratadito al inglés más de ciento cincuenta mil ejemplares, como manual de autoayuda para ejecutivos.

Baltasar Gracián.

También escribió una retórica de la literatura barroca, que partía de los textos para replantear los tropos de la época, al no ajustarse ya a modelos consabidos. Es un tratado sobre el concepto, que define como «un acto del entendimiento que expresa la correspondencia que se halla entre los objetos». Es decir, concepto es toda asociación entre ideas u objetos. A su clasificación y disección dedica Gracián su *Arte de ingenio, tratado de la agudeza* (1642),

ampliado y revisado en el posterior *Agudeza y arte de ingenio* (1648).

El estilo de Gracián es denso y polisémico. Está construido a partir de sentencias breves, que contienen abundantes juegos de palabras y asociaciones ingeniosas de conceptos.

Su actitud ante la vida es desengañada, como corresponde a la decadencia de la sociedad española. El mundo se configura como un espacio hostil y lleno de engaños y apariencias, que imperan sobre la virtud y la verdad. El hombre es un ser interesado y malicioso. Muchos de sus libros son manuales de comportamiento que permitan al lector salir airoso pese a la malicia de sus semejantes. Para ello debe ser prudente y sabio, aprender de la experiencia vital y conocer las intenciones de los demás, hasta el punto de comportarse «a la ocasión» y «jugar del» disimulo.

Gracián es reconocido como precursor del existencialismo. Influyó también en los moralistas franceses, como La Rochefoucauld, y en el siglo XIX en la filosofía de Schopenhauer.

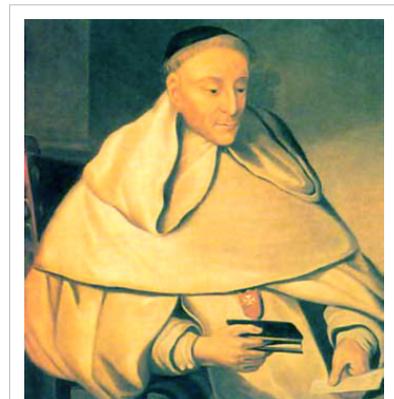
El teatro

Las representaciones teatrales de esta época se efectuaban en sitios abiertos, plazas o corrales fijos: los corrales de comedias. Comenzaban alrededor de las dos de la tarde y duraban hasta el anochecer. No había, por lo común, asientos y los espectadores permanecían de pie toda la representación. La nobleza ocupaba los balcones y ventanas de las casas que rodeaban la plaza o daban al corral, y las damas asistían al espectáculo con la cara cubierta con máscaras o tras las celosías. La función comenzaba con la ejecución en guitarra de una pieza popular; en seguida se cantaban canciones acompañadas con diversos instrumentos. Venía luego, la loa, especie de explicación de los méritos de la obra y síntesis de su argumento. Daba comienzo la comedia u obra principal, y en los entreactos se ejecutaban bailes o se representaban entremeses.

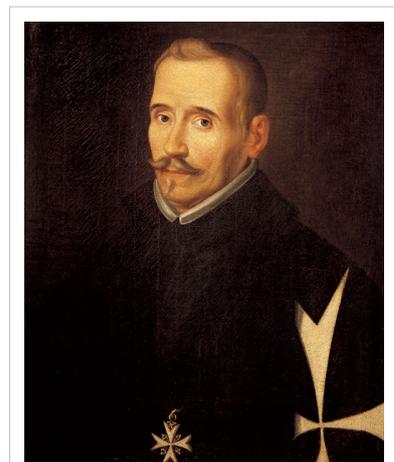
El escenario era un simple tablado y la decoración una cortina. Los cambios de escena eran anunciados por uno de los actores.

Escribía la comedia el poeta, bien pagado por el autor -actual director- a quien cedía todos los derechos sobre la obra representada o impresa para modificar el texto. Las obras duraban en cartel tres o cuatro días, o (con excepciones) quince para una comedia de éxito.

Juan de la Cueva, en la segunda mitad del siglo XVI, introduce dos elementos de gran importancia para el auge de esta producción artística: la ética popular, que dio origen a las comedias de carácter histórico nacional, y la libertad de componer obras dramáticas teniendo en cuenta el gusto del público. Lope de Vega y Tirso de Molina llevaron a su plena realización estas características.

Tirso de Molina

Lope de Vega

A finales del siglo XVI crea Lope de Vega la comedia nacional: a una acción de tema amoroso se superpone otra histórica o legendaria, morisca, de cautivos, o religiosa. Concluía con un final feliz. Construida sobre tres jornadas, la redondilla o la décima se usan en diálogos, el romance en narraciones, el soneto en monólogos y el terceto en situaciones graves.

De 1609 es el *Arte nuevo de hacer comedias*, defensa jocosa de su teatro. Muestra desprecio por la rígida interpretación que los preceptistas -sobre todo italianos- del Renacimiento habían hecho de las ideas aristotélicas sobre el teatro y propone como valores la naturalidad frente al artificio, la variedad frente a las unidades y el tomar en consideración el gusto del público.

De entre su prolífica producción dramática destacaremos:

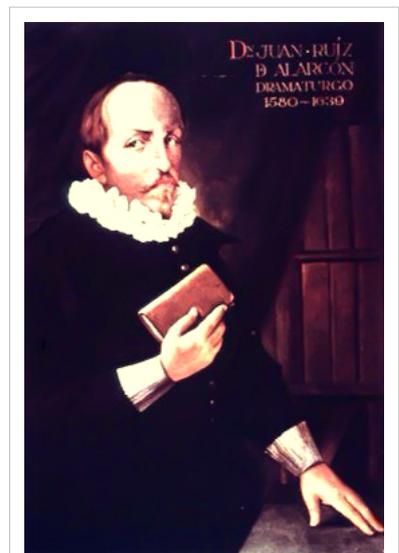

Guillén de Castro

Peribáñez y el Comendador de Ocaña (1604-12) es una tragicomedia desarrollada en 1406, en Toledo: Peribáñez comprende que el Comendador de Ocaña le ha colmado de honores para acosar a su mujer. Tras matarlo gana el perdón real.

Hacia 1614 compondría Lope una de sus mejores tragicomedias: *Fuenteovejuna*. Siguiendo la *Crónica de las tres órdenes...* (Toledo, 1572) de Francisco de Rades, muestra los abusos del Comendador Fernán Gómez de Guzmán sobre los vecinos de Fuenteovejuna y sobre Laurencia, recién casada con Frondoso. El asesinato del Comendador por el pueblo y el perdón de los Reyes Católicos ante la evidencia rematan su acción. Se ve en ella una sublevación popular ante el abuso del poder, pero sólo refleja una injusticia puntual y subraya la sumisión al rey.

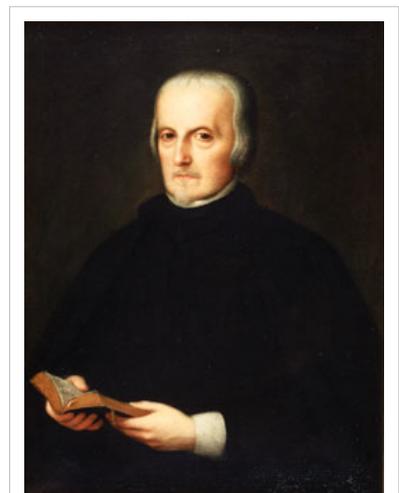
El Caballero de Olmedo (h. 1620-25), tragedia de raíz celestinesca, basada en un cantar popular: Don Alonso muere a manos de don Rodrigo, celoso de perder a doña Inés.

Juan Ruiz de Alarcón

El mejor alcalde, el Rey vuelve sobre la dignidad campesina: Don Tello, soberbio noble, abusa de Elvira, prometida del campesino Sancho. Alfonso VII restaura su honra, casándola con don Tello, a quien ajusticia, para desposar a la ya noble viuda, con Sancho.

Guillén de Castro fue un dramaturgo español, considerado como el más importante de fines del siglo XVI y uno de los más señeros de la comedia nueva lopesca, desarrollada a partir de la irrupción en el teatro de Lope de Vega. Sus obras, en especial *Las mocedades del Cid* influenciaron a otros dramaturgos franceses posteriores. Cabe destacar la importancia de otros dramaturgos de alta categoría, tales como Juan Ruiz de Alarcón. Son sus obras maestras, *La verdad sospechosa*, que inspiró *Le menteur* de Pierre Corneille y *El mentiroso* de Goldoni, y *Las paredes oyen*. El examen de maridos tiene concomitancias con *El mercader de Venecia* de William Shakespeare, porque se inspiran ambas en una fuente común italiana.

Calderón de la Barca

El otro gran dramaturgo del XVII fue Pedro Calderón de la Barca (1600-1681). Su obra más famosa es *La vida es sueño* (1635), drama filosófico que presenta a Segismundo, hijo del rey de Polonia, encadenado en una torre, por los

Neoclasicismo

El término **Neoclasicismo** surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía, y que consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Sin embargo después de la caída de Napoleón los artistas no tardaron en cambiar sus ideas hacia el Romanticismo y el Neoclasicismo fue abandonado.

Orígenes

Con el deseo de recuperar las huellas del pasado se pusieron en marcha expediciones para conocer las obras antiguas en sus lugares de origen. La que en 1749 emprendió desde Francia el arquitecto Jacques-Germain Soufflot, dio lugar a la publicación en 1754 de las *Observations sur les antiquités de la ville d'Herculaneum*, una referencia imprescindible para la formación de los artistas neoclásicos franceses. En Inglaterra la Society of Dilettanti (Sociedad de Amateurs) subvencionó campañas arqueológicas para conocer las ruinas griegas y romanas. De estas expediciones nacieron libros como: *Le Antichità di Ercolano* (1757-1792) elaborada publicación financiada por el Rey de Nápoles (luego Carlos III de España), que sirvieron de fuente de inspiración para los artistas de esta época, a pesar de su escasa divulgación.

También hay que valorar el papel que desempeñó Roma como lugar de cita para viajeros y artistas de toda Europa e incluso de América. En la ciudad se visitaban las ruinas, se intercambiaban ideas y cada uno iba adquiriendo un bagaje cultural que llevaría de vuelta a su tierra de origen. Allí surgió en 1690 la llamada Academia de la Arcadia o Arcades de Roma, que con sus numerosas sucursales o *coloniae* por toda Italia y su apuesta por el equilibrio de los modelos clásicos y la claridad y la sencillez impulsó la estética neoclásica.

La villa romana se convirtió en un centro de peregrinaje donde viajeros, críticos, artistas y eruditos acudían con la intención de ilustrarse en su arquitectura clásica. Entre ellos estaba el prusiano Joachim Winckelmann (1717-1768), un entusiasta admirador de la cultura griega y un detractor del rococó francés; su obra *Historia del Arte en la Antigüedad* (1764) es una sistematización de los conocimientos artísticos desde la antigüedad a los romanos.

En Roma también trabajaba Giovanni Battista Piranesi (1720-1778); en sus grabados, como *Antichità romana* (1756) o *Las cárceles inventadas* (1745-1760), y transmite una visión diferente de las ruinas con imágenes en las que las proporciones desusadas y los contrastes de luces y sombras buscan impresionar al espectador.

El trabajo está cargado de simbolismo: la figura en el centro representa la verdad rodeada por una luz brillante (el símbolo central de la iluminación). Dos otras figuras a la derecha, la razón y la filosofía, están rasgando el velo que cubre verdad.

La Ilustración representaba el deseo de los filósofos de la época de Razón (filosofía) por racionalizar todos los aspectos de la vida y del saber humanos. Vino a sustituir el papel de la religión (como organizadora de la existencia del hombre) por una ética laica que ordenará desde entonces las relaciones humanas y llevará a un concepto científico de la verdad.

El juramento de los Horacios, obra de Jacques-Louis David.

Desarrollo

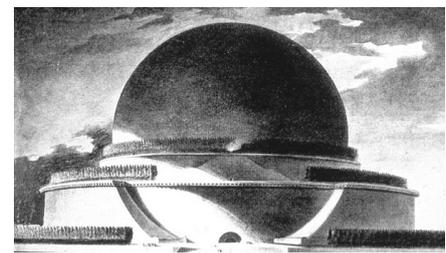
Arquitectura

La arquitectura puede ser analizada como una rama de las artes social y moral; La Enciclopedia le atribuyó la capacidad de influir en el pensamiento y en las costumbres de los hombres. Proliferan así las construcciones que pueden contribuir a mejorar la vida humana como hospitales, bibliotecas, museos, teatros, parques, etc., pensadas con carácter monumental. Esta nueva orientación hizo que se rechazara la última arquitectura barroca y se volvieran los ojos hacia el pasado a la búsqueda de un modelo arquitectónico de validez universal. Nacen movimientos de crítica que propugnan la necesidad de la funcionalidad y la supresión del ornato en los edificios. Francesco Milizia (1725-1798) en *Principi di Architettura Civile* (1781) extendió desde Italia las concepciones rigoristas a toda Europa. Mientras, en Francia, el abate Marc-Antoine Laugier (1713-1769) propugna en sus obras *Essai sur l'Architecture* (1752) y *Observations sur l'Architecture* (1765) la necesidad de crear un edificio en el cual todas sus partes tuvieran una función esencial y práctica y en el que los órdenes arquitectónicos fueran elementos constructivos y no sólo decorativos, todo ello para hacer una arquitectura verdadera: la construida con lógica.

Todos los arquitectos parten de unos supuestos comunes como son la racionalidad en las construcciones y la vuelta al pasado. Los modelos de los edificios de Grecia y Roma e incluso de Egipto y Asia Menor se convierten en referentes que todos emplean aunque desde puntos de vista distintos.

Los modelos greco-romanos dieron lugar a una arquitectura monumental que reproduce frecuentemente el templo clásico para darle un nuevo sentido en la sociedad civil. El perfil de los Propileos de Atenas le sirvió al alemán Carl Gotthard Langhans para configurar su Puerta de Brandeburgo en Berlín (1789 a 1791),^[1] un tipo muy repetido como atestigua la entrada al Downing College de Cambridge (1806) obra del inglés William Wilkins o la posterior Gliptoteca de Múnich de Leo von Klenze.^[2]

También el inglés James Stuart (1713-1788), un arquitecto arqueólogo al que se ha llamado el Ateniense, en su monumento a Lisícrates en Staffordshire, reprodujo el monumento corágico de Lisícrates en Atenas. Los hermanos Adam extendieron por toda Inglaterra un modelo decorativo para interiores con temas sacados de la arqueología; una de sus obras más representativas es Osterley Park, con una notable estancia etrusca y un clásico hall de entrada (1775-80).

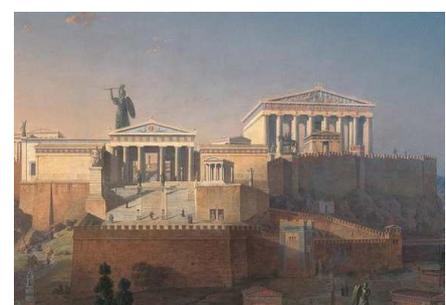
Cenotafio para Isaac Newton.

Puerta de Brandeburgo.

Fachada de la Catedral de Pamplona.

Representación de la Acrópolis de Atenas. Obra del arquitecto y pintor Leo von Klenze (detalle).

Italia prefirió recrear sus modelos antiguos ya bien avanzado el siglo XVIII y en los comienzos del siglo XIX. El modelo del Panteón de Agripa en Roma se repite en un gran número de templos, como el de la Gran Madre de Dio en Turín y San Francisco de Paula en Nápoles, ambos terminados en 1831, que reproducen el pórtico octástilo y el volumen cilíndrico del Panteón.

Otros arquitectos, los llamados utópicos, revolucionarios o visionarios, plantearon edificios basados en las formas geométricas. No despreciaron la herencia del pasado clásico y, aunque respetaron las normas de simetría y la monumentalidad, sus edificios son a veces el resultado de la combinación caprichosa de las formas geométricas.

Étienne-Louis Boullée (1728-1799) y Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) encabezaron esta postura; entre la gran cantidad de proyectos no construidos merece la pena mencionar el Cenotafio para Isaac Newton concebido por Boullée como una esfera, representación del modelo ideal, levantada sobre una base circular que había de cobijar el sarcófago del científico. Ledoux ha dejado edificios construidos, entre ellos una parte de la utópica ciudad industrial de las Salinas de Arc-et-Senans, de planta circular en el Franco Condado o el conjunto de la Villette en París.

...Entre uno y otro grupos aparece una tercera categoría, la arquitectura pintoresca, a partir de la creación de jardines ingleses en el siglo XVIII, ordenados de forma natural lejos del geometrismo del jardín francés. En esta arquitectura se valora la combinación de la naturaleza con lo arquitectónico, la inclusión en el paisaje natural de edificios que remedan las construcciones chinas, indias o medievales. Este juego de formas caprichosas y el aprovechamiento de la luz buscan suscitar sensaciones en el espectador. Horace Walpole (1717-1797) construyó en Londres (Inglaterra), Strawberry Hill (1753-1756) una fantasía gótica de la que su autor dijo que le había inspirado para escribir una novela gótica, una expresión del efecto inspirador de la arquitectura. También William Chambers (1723-1796) creó un conjunto pintoresco en los Jardines de Kew (Londres) (1757-1763) con la inclusión de una pagoda china que reflejaba su conocimiento de las arquitecturas orientales.

Escultura

También en la escultura neoclásica pesó el recuerdo del pasado, muy presente si consideramos el gran número de piezas que las excavaciones iban sacando a la luz, además de las colecciones que se habían ido formando a lo largo de los siglos.

Las esculturas neoclásicas se realizaban en la mayoría de los casos en mármol blanco, sin policromar, puesto que así se pensaba que eran las esculturas antiguas, predominando en ellas la noble sencillez y la serena belleza que Winckelmann había encontrado en la estatuaria griega. En este mismo sentido habían ido las teorías de Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) que en su libro *Laocoonte, o de los límites de la pintura y de la poesía* (1766) había tratado de fijar una ley estética de carácter universal que pudiera guiar a los artistas; sus concepciones sobre la moderación en las expresiones y en el plasmado de los sentimientos son reglas que adoptará el modelo neoclásico.

Así, los escultores de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, crearán obras en las que prevalecerá una sencillez y una pureza de líneas que los apartará del gusto curvilíneo del Barroco. En todos ellos el desnudo tiene una notable presencia, como deseo de rodear las obras de una cierta intemporalidad. Los modelos griegos y romanos, los temas tomados de la mitología clásica y las alegorías sobre las virtudes cívicas llenaron los relieves de los edificios, los frontones de los pórticos y los monumentos, como arcos de triunfo o columnas conmemorativas.

El retrato también ocupó un importante lugar en la escultura neoclásica; Antonio Canova (1757-1822) representó a Napoleón como Marte (1810, Milán) y a su hermana Paulina como Venus Victrix (1807, Roma) tomando así los modelos de los dioses clásicos. No obstante otros prefirieron un retrato idealizado pero al tiempo realista que captara el sentimiento del retratado, como Jean-Antoine Houdon (1741-1828) con su Voltaire anciano (Museo del

Hermitage) o el bello busto de la Emperatriz Josefina (1806, Castillo de Malmaison) de Joseph Chinard (1756-1813). Antonio Canova (1757-1822) y Bertel Thorvaldsen (1770-1844) resumen las distintas tendencias de la escultura neoclásica. Mientras Canova llega al Clasicismo desde una formación barroca y configura un estilo de gran sencillez racional, el danés Thorvaldsen siguió más directamente las teorías de Winckelmann hasta conseguir un estilo voluntariamente distante y frío que debe mucho a la estatuaria griega. Su Jasón o Marte y el Amor reflejan esa fidelidad al modelo griego.

Pintura

Es estética neoclásica. Obras como el Juramento de los Horacios plantean un espacio preciso en el que los personajes se sitúan en un primer plano; el predominio del dibujo. Jean Auguste Dominique Ingres (1839-1867) aunque no fue un pintor neoclásico, tiene obras -como La Fuente- que representan este movimiento artístico.

Los pintores, entre los que destacó Jacques-Louis David, reprodujeron los principales hechos de la revolución y exaltaron los mitos romanos, a los que se identificó con los valores de la revolución.

Música

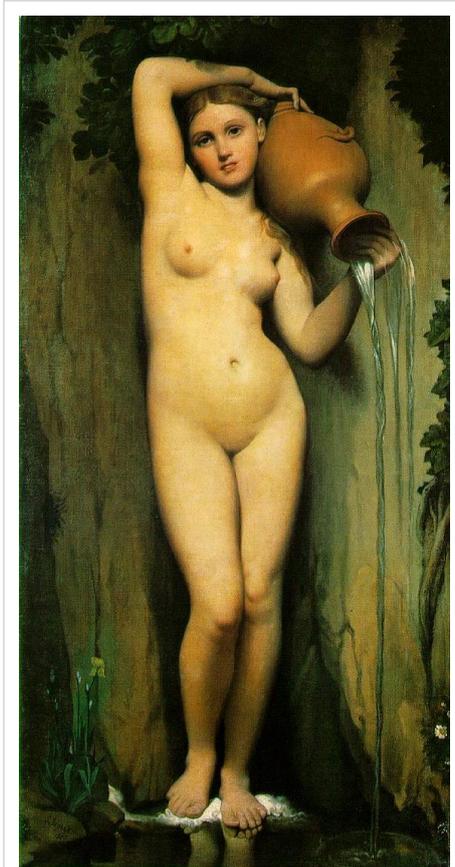
Según la musicología actual, el término "música clásica" se refiere únicamente a la llamada música del Clasicismo (1750-1827 aprox., coincidente con el período neoclásico), inspirada en los cánones estéticos grecorromanos de equilibrio en la forma y moderación en la dinámica y la armonía.

Comúnmente se llama "música clásica" al tipo de música que se contrapone a la música popular y a la folclórica. Esto puede comprobarse en los medios de comunicación, en las revistas de divulgación musical y los folletos que acompañan a los CD de música académica. Para definir ese tipo de música que se relaciona con los estudios en conservatorios y universidades, los musicólogos prefieren el término "música académica" o "música culta".

Como los antiguos griegos y romanos no pudieron inventar maneras de conservar la música (mediante soportes gráficos como partituras o soportes sonoros como grabadores), el Neoclasicismo de los siglos XVIII y XIX como resurgimiento de las artes clásicas grecorromanas (arquitectura, escultura, pintura) no alcanzó a la música. De todos modos los músicos de fines del siglo XVIII, influenciados sin duda por el arte y la ideología de la época, trataron de generar un estilo de música inspirado en los cánones estéticos grecorromanos:

- Notable maestría de la forma,
- Moderación en el uso de los artificios técnicos (en el barroco el contrapunto y la armonía habían llegado a un punto que el público consideraba extravagante),
- Suma reserva en la expresión emocional.

Después de la Primera Guerra Mundial varios compositores (como Igor Stravinski y Paul Hindemith) realizaron composiciones donde se notaba un retorno a los cánones del Clasicismo de la escuela de Viena (de Haydn y Mozart), aunque con una armonía mucho más disonante y rítmicas irregulares. Ese movimiento musical se denominó "música neoclásica".

La fuente, obra de Ingres.

ROMANTICISMO

Si bien está clara la relación etimológica entre *romántico* y el término francés para novela *roman*, no toda la crítica se pone de acuerdo. En todo caso parece que la primera aparición documentada del término se debe a James Boswell a mediados del siglo XVIII, y aparece en forma adjetiva, esto es, *romantic* o *romántico*. Lo utiliza para referirse al aspecto de Córcega. Este término hace referencia a lo inefable, aquello que no se puede expresar con palabras. Así, en un principio, se entendería que un sentimiento romántico es aquel que requiere de un *roman* para ser expresado. El texto de Boswell se tradujo a varias lenguas, llegando a alcanzar especial fuerza en alemán, con la difusión de *romantisch*, en oposición a *klassisch*.

Según René Wellek el término sirvió en principio para denominar una forma genérica de pensar y sentir y sólo en 1819, con Friedrich Bouterwek se emplea *Romantiker* como denominación de la escuela literaria. La difusión del término es irregular por países; en 1815 en España podemos encontrar *romancesco* junto a *romántico*, estabilizándose el segundo ya en 1918.^[1]

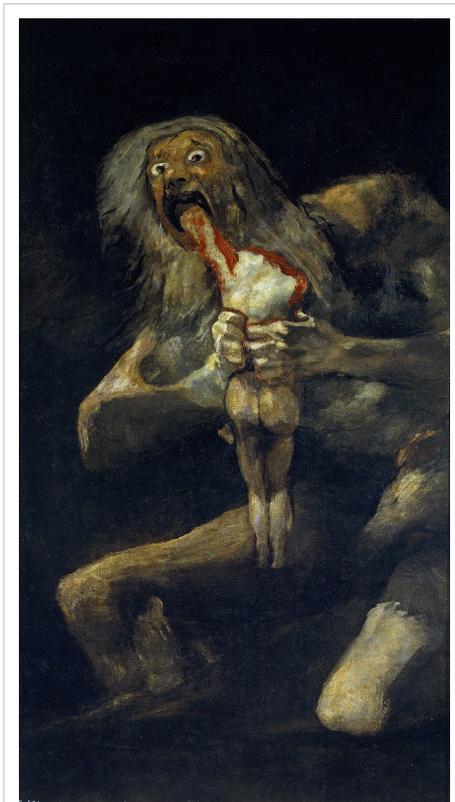
Otro origen del término muy señalado es el que relaciona «romántico» con la expresión «in lingua romana» que alude a las lenguas romances distinguiéndolas de la antigüedad clásica representada por el latín. Se trataría por tanto de un giro hacia la lengua propia y vernácula como representate de la propia cultura. Igualmente surge con este término una oposición entre «romántico» y «clásico» en función de la lengua que prefirieran y, por añadidura, asociada también al gusto creador de unos y otros.^[2]

Características

El Romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el Clasicismo, y favorecía, ante todo:

- La conciencia del Yo como entidad autónoma y, frente a la universalidad de la razón dieciochesca, dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento.
- La primacía del Genio creador de un Universo propio, el poeta como demiurgo.
- Valoración de lo diferente frente a lo común, lo que lleva una fuerte tendencia nacionalista.
- El liberalismo frente al despotismo ilustrado.
- La originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que le hace único.
- La creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas.
- La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada.

Es propio de este movimiento un gran aprecio de lo personal, un subjetivismo e individualismo absoluto, un culto al yo fundamental y al carácter nacional o *Volkgeist*, frente a la universalidad y sociabilidad de la Ilustración en el siglo XVIII; en ese sentido los héroes románticos son, con frecuencia, prototipos de rebeldía (Don Juan, el pirata, Prometeo) y los autores románticos quebrantan cualquier normativa o tradición cultural que ahogue su libertad, como por ejemplo las tres unidades aristotélicas (acción, tiempo y lugar) y la de estilo

Saturno devorando a un hijo, una de las *Pinturas negras* de Goya, realizada durante el Trienio Liberal (1820–1823), y que, a bajo una capa mitológica, alude a la famosa frase de Vergniaud poco antes de ser guillotinado: «La Revolución devora a sus propios hijos».

(mezclando prosa y verso y utilizando polimetría en el teatro), o revolucionando la métrica y volviendo a rimas más libres y populares como la asonante. Igualmente, una renovación de temas y ambientes, y, por contraste al Siglo de las Luces (Ilustración), prefieren los ambientes nocturnos y luctuosos, los lugares sórdidos y ruinosos (siniestramo); venerando y buscando tanto las historias fantásticas como la superstición.

Un aspecto del influjo del nuevo espíritu romántico y su cultivo de lo diferencial es el auge que tomaron el estudio de la literatura popular (romances o baladas anónimas, cuentos tradicionales, coplas, refranes) y de las literaturas en lenguas regionales durante este periodo: la gaélica, la escocesa, la provenzal, la bretona, la catalana, la gallega, la vasca... Este auge de lo nacional y del nacionalismo fue una reacción a la cultura francesa del siglo XVIII, de espíritu clásico y universalista, difundida por toda Europa mediante Napoleón.

El Romanticismo se expandió también y renovó enriqueció el limitado lenguaje y estilo del Neoclasicismo dando entrada a lo exótico y lo extravagante, buscando nuevas combinaciones métricas y flexibilizando las antiguas o buscando en culturas bárbaras y exóticas o en la Edad Media, en vez de en Grecia o Roma, su inspiración.

Frente a la afirmación de lo racional, irrumpió la exaltación de lo instintivo y sentimental. «La belleza es verdad». También representó el deseo de libertad del individuo, de las pasiones y de los instintos que presenta el «yo», subjetivismo e imposición del sentimiento sobre la razón. En consonancia con lo anterior, y frente a los neoclásicos, se produjo una mayor valoración de todo lo relacionado con la Edad Media, frente a otras épocas históricas.

El estilo vital de los autores románticos despreciaba el materialismo burgués y preconizaba el amor libre y el liberalismo en política, aunque hubo también un Romanticismo reaccionario, representado por Chateaubriand, que preconizaba la vuelta a los valores cristianos de la Edad Media. El idealismo extremo y exagerado que se buscaba en todo el Romanticismo encontraba con frecuencia un violento choque con la realidad miserable y materialista, lo que causaba con frecuencia que el romántico acabara con su propia vida mediante el suicidio. La mayoría de los románticos murieron jóvenes. Los románticos amaban la naturaleza frente a la civilización como símbolo de todo lo verdadero y genuino.

Lugares de reunión

Los lugares donde se reunían los románticos eran muy diversos. Fuera de las redacciones de las revistas románticas, existían determinadas tertulias, como por ejemplo El Parnasillo en Madrid, o, en París, El Arsenal, del cual, si hemos de creer a Alphonse de Lamartine, «era la gloria Víctor Hugo y el encanto Charles Nodier» (*Las Noches, de Alfred de Musset, precedida del estudio de dicho poeta por A. Lamartine*. Madrid: Biblioteca Universal, 1898). En este cenáculo reuníanse entre otros Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Boulanger, Deschamps, Emile y Antoine Sainte-Beuve, etc.

También los rusos tuvieron su cenáculo: la Sociedad del Arzamas (*La revolución y la novela en Rusia*, por Emilia Pardo Bazán, Madrid, s. a., pág. 245).

Realismo literario

El **realismo literario** es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, en el tercio central del siglo XIX.

Origen del término

El origen del término es francés: aparece aplicado a la literatura hacia 1825 para referirse a la imitación por parte de los románticos de la naturaleza y al detalle descriptivo de algunos de sus novelistas. Más tarde, su significado se precisó para aplicarse a ciertos pintores como Gustave Courbet que, frente a los temas grandilocuentes y las escenografías aparatosas del Romanticismo, llevaban a sus lienzos sencillas escenas de la vida cotidiana; enseguida se aplicó el vocablo a las obras literarias animadas de un propósito análogo de recoger fieles testimonios de la sociedad de la época.

Hacia 1850 en Francia una serie de escritores y críticos presentan ya al realismo como una nueva estética alejada u opuesta a la romántica. En 1856 aparece una revista titulada precisamente *Réalisme*, que en uno de sus números dice:

El realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera, del ambiente social y de la época en que vivimos... Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan.

Descripción

He aquí sintetizados los rasgos esenciales del realismo, tanto en su orientación temática y enfoque como en sus preferencias estilísticas, aunque hay que hacer algunas precisiones: la reproducción exacta de la realidad toma a menudo como modelo los métodos de observación de las ciencias experimentales. Un gran crítico, Ferdinand Brunetière, señalaría más tarde, en 1883, que "el Realismo viene a ser en arte lo que el positivismo es en la Filosofía". Ya en 1843 Balzac se proponía estudiar la sociedad como un científico estudiaba la naturaleza. Y Baudelaire, en 1851, recomendaba: "Estudiad todas las úlceras como el médico que está de servicio en un hospital". Flaubert consultó tratados médicos para describir la muerte por envenenamiento de su *Madame Bovary*, y en general los novelistas se documentan rigurosamente sobre el terreno tomando minuciosos apuntes sobre el ambiente, las gentes, su indumentaria, o buscan en los libros los datos necesarios para conseguir la exactitud ambiental o psicológica.

Los escritores dejaron de centrarse en sí mismos y pusieron su interés en la sociedad, observando y describiendo objetivamente los problemas sociales, y para ello se valieron de un nuevo tipo de novela, la novela burguesa. En cuanto a la expresión, prefirieron un estilo más sencillo, sobrio y preciso, en el que adquirió relevancia la reproducción del habla coloquial, especialmente en los diálogos, es decir, adoptando los niveles de lenguaje adecuados a los personajes, que representaban todos los estratos sociales.

Se halla inscrito en un movimiento más amplio que afecta también a las artes plásticas, a la fotografía (que surge con el siglo XIX), y a la filosofía (positivismo, darwinismo, marxismo, método experimental). La estética del realismo, fascinada por los avances de la ciencia, intenta hacer de la literatura un documento que pueda servir de testimonio de

Balzac, junto con Stendhal, son considerados como los padres del realismo literario, al que dieron inicio en la década de 1830 con las novelas de la serie de *La comedia humana* el primero, y *Rojo y negro* y *La cartuja de Parma* el segundo. En la imagen una fotografía de Balzac de 1840.

la sociedad de su época. Por ello describe todo lo cotidiano y prefiere los personajes comunes y corrientes, basados en individuos reales de los que toma nota a través de cuadernos de observación, a los personajes extravagantes o insólitos típicos del Romanticismo. Esta estética propugna a su vez una ética, una moral fundamentada en la objetividad y el materialismo filosófico.

En cuanto a los procedimientos literarios del realismo, son característicos el uso de la descripción detallada y minuciosa, con enumeraciones y sustantivos concretos; el del párrafo largo y complejo provisto de abundante subordinación, la reproducción casi magnetofónica del habla popular, sin idealizarla, y un estilo poco caracterizado, un lenguaje «invisible» que caracterice personajes, hechos y situaciones objetivamente sin llamar la atención sobre el escritor.

Características

Los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes:

- Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad.
- Se opone al romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental; aspira, en cambio, a reflejar la realidad individual y social en el marco del devenir histórico.
- Hace un uso minucioso de la descripción, para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares; lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales.
- El lenguaje utilizado en las obras abarca diversos registros y niveles de lenguaje, ya que expresa el habla común y se adapta a los usos de los distintos personajes, que son complejos, evolucionan e interactúan influyendo en otros.
- Las obras muestran una relación mediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponente; la historia muestra a los personajes como testimonio de una época, una clase social, un oficio, etc.
- El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad.
- Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible.

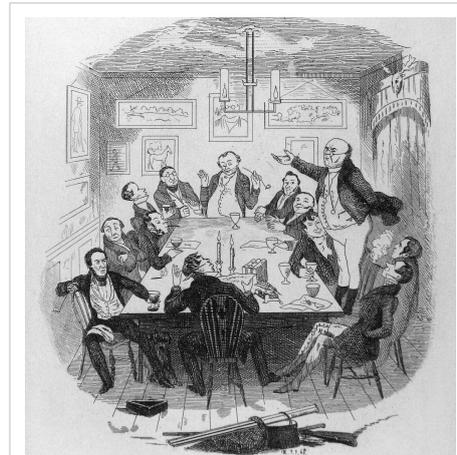

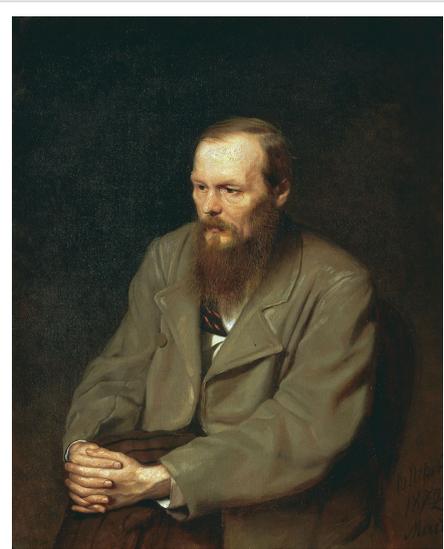
Ilustración de *Los papeles del club Pickwick*, de Charles Dickens, obra inaugural del realismo literario inglés. En la imagen aparece el señor Pickwick dirigiendo su extravagante club.

Evolución del realismo

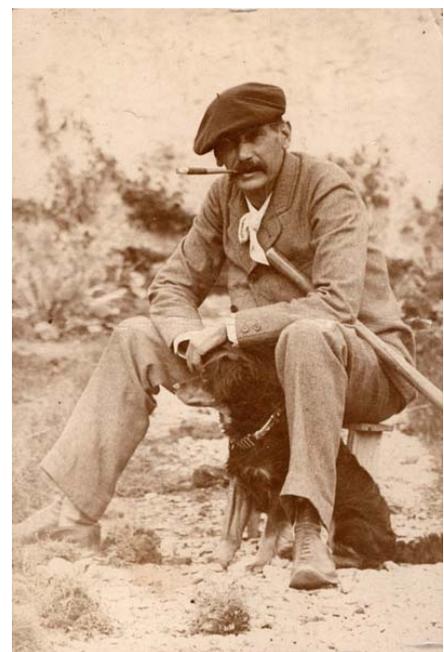
Su nacimiento está ligado al ascenso, al afianzamiento de la burguesía y a la nueva sociedad urbana originada como consecuencia del desarrollo de la Revolución industrial y el consiguiente éxodo masivo del campo a las ciudades. La mesocracia o clase media preponderante, y progresivamente alfabetizada, impuso sus gustos en materia literaria, pues la mayor parte de los lectores pertenecían a esta clase.

El público estaba interesado, más que por lo lejano en el tiempo y espacio y lo exótico de los románticos, por los problemas próximos y cotidianos de la sociedad contemporánea, siempre presente a través del periodismo, que se desarrolla ampliamente en el siglo XIX después de haber nacido en el XVIII, y de la fotografía, nueva técnica que reproduce al detalle la realidad. En reacción contra el idealismo, se desarrolla el positivismo de Auguste Comte (su *Sistema de filosofía positiva* se publica en 1850), que rechaza la especulación pura y la metafísica; en Inglaterra domina el pensamiento empírico del utilitarismo (Jeremías Bentham, John Stuart Mill) y el evolucionismo que Charles Darwin expone en su *Origen de las especies* (1859) pone de moda las ciencias naturales y la clasificación empírica de los hechos, haciendo notar que todos los seres humanos están encadenados al medio ambiente, que los moldea mediante la "adaptación al medio" en una "lucha por la vida" que provoca una "selección natural"; el filósofo Herbert Spencer crea con este fundamento el Evolucionismo social y cultural, al que se adhiere el mismo Comte. El experimentalismo se desarrolla con el fisiólogo francés Claude Bernard, quien publica en 1865 su *método experimental* aplicado a la medicina. Por último, se desarrolla una nueva ciencia, la genética, a partir de que el botánico austriaco Gregor Mendel publique en 1865 sus *leyes de la herencia*. Por otra parte, la izquierda hegeliana desacredita la religión (Ludwig Feuerbach) y las esperanzas de redención fuera de este mundo y, sobre todo Karl Marx, llama la atención sobre los condicionantes económicos y sociales de los pueblos o materialismo histórico y la lucha de clases y afirma que la realidad no debe ser teorizada, sino transformada.

La clase media empezó a notar los efectos beneficiosos del progreso, pero también los nuevos problemas a que daba lugar, hasta entonces desconocidos, como un cambio esencial de valores desde los tradicionales que dominaban en los ambientes rurales a los urbanos, más cínicos, individualistas y materialistas. Este contexto favoreció el realismo como estilo literario y la prosa narrativa como género dominante, puesto que permitía reconstruir la realidad de una forma flexible y alejada de retóricas pasadas y moldes fuera de uso y dejaba libertad al escritor para elegir temas, personajes y situaciones. Por eso

Fiódor Dostoyevski, con *Crimen y castigo* y *Los hermanos Karamazov*, ahonda en la conciencia de los personajes, en lo que se ha dado en llamar novela psicológica, la gran aportación rusa al Realismo.

El conjunto de la obra novelística de Benito Pérez Galdós presenta un fresco de la sociedad española del siglo XIX equiparable al que planteó Balzac en su *Comedia humana* para la francesa. Desde *La desheredada*, en 1881, sus novelas contemporáneas llegan al realismo pleno, a la vez que asumen algunos de los postulados del Naturalismo. Con *Fortunata y Jacinta* (1886-1887) alcanza el cénit de su arte.

la novela fue aumentando su popularidad gracias a su vinculación con la prensa periódica, vehículo a través del que se difundieron, por entregas, numerosas narraciones económicas que, de esa manera, llegaron a un público más amplio que nunca hasta entonces, gracias al abaratamiento de los materiales librarios de impresión y edición y la alfabetización masiva por parte del estado, una de las conquistas de las revoluciones burguesas, para garantizar en principio la igualdad ante la ley.

La libertad política y religiosa, la soberanía popular, el sufragio universal y las reivindicaciones sociales fueron motores que desde ese momento movilizaron en toda Europa a las masas de trabajadores y las impulsaron a participar en los acontecimientos políticos. Doctrinas como el socialismo y el marxismo tuvieron una rápida aceptación y contribuyeron a crear entre los obreros una viva conciencia de clase, que prendió con gran fuerza entre el proletariado urbano, surgido como consecuencia de la revolución industrial, sometido a condiciones de trabajo infrahumanas y que sobrevivía a duras penas en las ciudades. Cuando este proletariado adquirió conciencia de clase entró en pugna con la burguesía, que de ser clase revolucionaria que lucha contra el Antiguo Régimen pasó a ser clase dominante y conservadora.

El origen del realismo literario europeo hay que buscarlo en la literatura española medieval y la novela picaresca española y, en concreto, en la versión que configuró sobre esa tradición el novelista Miguel de Cervantes. El desmitificador modelo cervantino influyó poderosamente en la literatura europea posterior, pero el descrédito por el que pasó el género narrativo durante el siglo XVIII aplazó su influjo europeo hasta bien entrado el siglo XIX, salvo en el caso de Inglaterra, que en el siglo XVIII comenzó su propio realismo de la mano de Daniel Defoe, Samuel Richardson o Henry Fielding, entre otros, y del que buena parte de los escritores realistas posteriores son deudores.

La novela realista europea viene a ser la épica de la clase media o burguesa que ha conseguido —a lo largo de sucesivas revoluciones que le han ido confiriendo cada vez mayor poder (1789, 1820, 1830 y 1848)—, instalarse como clase dominante en todos los aspectos de la vida, incluido el cultural y el estético. Los ideales burgueses (materialismo, utilitarismo, búsqueda del éxito económico y social) irán apareciendo en la novela poco a poco, y en su fase final también irán apareciendo algunos de sus problemas internos (el papel de la mujer instruida y sin embargo desocupada; el éxodo del campo a la ciudad y la mutación de valores subsecuente, por ejemplo). Por otra parte, cuando se vayan reiterando y agotando los temas relativos a la burguesía, la descripción realista irá penetrando en otros ámbitos y dejará la mera descripción externa de las conductas para pasar a la descripción interna de las mismas, transformándose en novela psicológica y generando procedimientos narrativos introspectivos como el monólogo interior y el estilo indirecto libre. Todo ello posibilitó la aparición de movimientos en cierta manera opuestos, como el espiritualismo, por un lado, visible en la última etapa de narradores realistas como Benito Pérez Galdós, Fiódor Dostoievski y León Tolstói, y el naturalismo, por otro, que exageraba los contenidos sociales, documentales y científicos del realismo, aproximándose a la descripción de las clases humildes, marginadas y desfavorecidas. Los autores tratarán de ofrecer personajes y situaciones comunes, lo que convierte a la obra literaria en una fuente de primer orden para el conocimiento del pasado histórico, aún teniendo en cuenta las precauciones que deben tomarse para un uso documental de las fuentes literarias.

En Francia fueron escritores realistas Henri Beyle *Stendhal*, Honoré de Balzac y Gustave Flaubert. En el Reino Unido destaca Charles Dickens; en Rusia León Tolstói y Fiódor Dostoyevski. En Estados Unidos, Mark Twain; en Chile Alberto Blest Gana, en España Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán. Portugal cuenta con Eça de Queiroz. En Italia, el movimiento se denominó verismo y tiene a su más caracterizado representante en Giovanni Verga. En cuanto a la literatura escrita en alemán, es un movimiento de este sesgo el llamado Biedermeier y pueden considerarse realistas los novelistas suizos Albert Bitzius (que utilizaba el seudónimo Jeremías Gotthelf), Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer, el austríaco Adalbert Stifter y los alemanes Friedrich Hebbel (dramaturgo), Theodor Storm, Theodor Fontane, Gustav Freytag y Wilhelm Raabe, aunque esta estética todavía continuó renovándose durante el siglo XX a través de la obra literaria de Thomas Mann.

- Sátira y denuncia social. La novela naturalista no vale como simple pasatiempo, es un estudio serio y detallado de los problemas sociales, cuyas causas procura encontrar y mostrar de forma documental
- Concepción de la literatura como arma de combate político, filosófico y social;
- Argumentos contruidos a la sombra de la herencia folletinesca y orlados de un abrumador.
- Feísmo y tremendismo como revulsivos. Puesto que se presentan *casos* de enfermedad social, el novelista naturalista no puede vacilar al enfrentarse con lo más crudo y desagradable de la vida social.
- Adopción de los temas relativos a las conductas sexuales como elemento central de las novelas. No se trata de un erotismo deleitoso y agradable, sino que es una manifestación de enfermedad social, suciedad y vicio. Por ello, frecuentemente el novelista naturalista se centra en el mundo de la prostitución, vista como lacra social y como tragedia individual. El público confundía sin embargo a veces naturalismo con pornografía, lo que no era la intención de los naturalistas. Estos critican con frecuencia la literatura folletinesca que trastorna la percepción de la realidad.

Cabe destacar que, si bien Realismo y Naturalismo son muy parecidos en el sentido de reflejar la realidad tal y como es (contrariamente al idealismo romántico), la diferencia radica en que el Realismo es más descriptivo y refleja los intereses de una capa social muy definida, la burguesía, mientras que el Naturalismo extiende su descripción a las clases más desfavorecidas, intenta explicar de forma materialista y casi mecanicista la raíz de los problemas sociales y alcanza a hacer una crítica social profunda; además, si el individualismo burgués es siempre libre y optimista en su fe liberal de que es posible el progreso sin contrapeso y labrar el propio destino, el naturalismo es pesimista y ateo merced al determinismo, que afirma que es imposible escapar de las condiciones sociales que guían nuestro sendero en la vida sin que podamos hacer nada por impedirlo. Por otra parte los naturalistas españoles hacen uso de un narrador omnisciente y se alejan del impersonalismo que busca el maestro francés Zola; por otra parte, estas novelas no consiguen una reproducción fiel de la realidad, objetivo que sí busca Zola, sino que recargan excesivamente los aspectos que quieren destacar, con lo que pierden el valor documental que busca Zola.

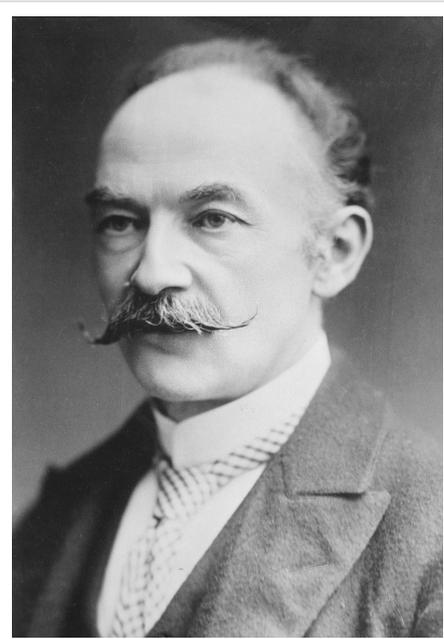
Se considera que el Naturalismo es una evolución del Realismo. De hecho, la mayoría de los autores realistas evolucionó hacia esta corriente materialista, si bien otros orientaron su descripción de la realidad hacia el interior del personaje llegando a la novela psicológica.

El Naturalismo, al igual que el Realismo, refuta el Romanticismo rechazando la evasión y volviendo la mirada a la realidad más cercana, material y cotidiana, pero, lejos de conformarse con la descripción de la mesocracia burguesa y su mentalidad individualista y materialista, extiende su mirada a las clases más desfavorecidas de la sociedad y pretende explicar los males de la sociedad de forma determinista.

El Naturalismo tenía como objetivo explicar los comportamientos del ser humano. El novelista del Naturalismo pretende interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen la conducta humana. El Naturalismo surge en París; Zola fue el iniciador del movimiento Naturalista, al decidir romper con el romanticismo, crea este movimiento literario; siendo considerado el maestro de este movimiento junto con Gustave Flaubert. En sus obras más importantes describirían de manera cruda y realista el contexto social de París, el lugar de inicio del movimiento.

El Naturalismo en Europa

En Alemania el Naturalismo destacó sobre todo en el teatro; lo introdujeron Arno Holz y Johannes Schlaf, pero destacan los hermanos Carl Hauptmann (1858-1921) y sobre todo Gerhart Hauptmann (1862-1946), así como Hermann Sudermann y Max Halbe. En Italia el Naturalismo se denominó Verismo y tiene su principal autor en Giovanni Verga (1840-1922), y su obra maestra en la novela de este autor titulada *Los Malavoglia* (*Los Malasangre*); también siguieron esta estética Luigi Capuana (1839-1915) y Matilde Serao (1856-1927), así como una serie de autores menores de novelas regionalistas como Girolamo Rovetta, Grazzia Deledda y Renato Fucini. En Gran Bretaña el gran novelista y poeta del naturalismo fue Thomas Hardy, y en el terreno dramático puede reconocerse alguna influencia de los postulados naturalistas en George Bernard Shaw a través de la asimilación que hace de dicha estética el dramaturgo noruego Henrik Ibsen. En Francia, fuera del líder del movimiento, Émile Zola, existe naturalismo en Gustave Flaubert y en otros autores de menor fuste. En Rusia difundió el movimiento el gran crítico literario Belinski y lo siguieron en algunas de sus obras autores importantes, como Gógol, Dostoievski, Goncharov, Chejov y otros.

Thomas Hardy.

El Naturalismo en España

En España participaron de este movimiento hombres comprometidos con posturas cercanas al Krausismo o la izquierda como Galdós (*La desheredada*), Clarín y Vicente Blasco Ibáñez. Desde la óptica conservadora puede también hablarse de un **Naturalismo cristiano** no rigurosamente pesimista ni determinista en el que militaron autores como Emilia Pardo Bazán, Luis Coloma, José María de Pereda (que se acercó al naturalismo en su novela *La Puchera*), Juan Armada y Losada, José de Siles, Francisco Tusquets, Ángel Salcedo y Ruiz y Alfonso Pérez Gómez Nieva. Otro tercer grupo estaría integrado por los hombres de la revista *Gente Nueva*, luego ampliado en otra revista, *Germinal*, de ideología más extremista y que estaría integrado por los escritores del llamado **Naturalismo radical**: Eduardo López Bago, José Zahonero, Remigio Vega Armentero, Enrique Sánchez Seña, Joaquín de Arévalo, José María Matheu Aybar, Manuel Martínez Barrionuevo, Eugenio Antonio Flores, Silverio Lanza, Emilio Bobadilla, Alejandro Sawa, Joaquín Dicenta (quizá el poeta y dramaturgo del naturalismo más importante en castellano), José Ortega Munilla, Jacinto Octavio Picón, Ernesto Bark, Ricardo Macías Picavea y algunos otros más. En lengua catalana destaca Narcís Oller. Epígonos del naturalismo son en cierta medida Felipe Trigo y Augusto Martínez Olmedilla.

Vicente Blasco Ibáñez.

Empero, y con la excepción de algunos ensayos serios, como *La desheredada*, de Galdós, lo que se practica en España no es un auténtico naturalismo zolesco, sino una fórmula conciliadora que extrae algunos recursos formales de Zola sin seguir su doctrina ideológica (ateísmo, positivismo, determinismo). Este sincretismo es el que practican Pardo Bazán o el marqués de Figueroa.

Modernismo (literatura en español)

En la literatura en lengua española, el término **modernismo** denomina a un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880-1910, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica.

Se conoce por *modernismo* a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu y que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. En ciertos aspectos su eco se percibe en movimientos y en corrientes posteriores. En las raíces del Modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. En ciertos sentidos, se trata de una corriente heredera del Postromanticismo decimonónico, al que da una especie de salida, y en las demás artes esta estética se plasma en las formas del Art Nouveau (en Bélgica y Francia), *Modern Style* (en Inglaterra), *Sezession* (en Austria), *Jugendstil* (en Alemania y Países Nórdicos), *Liberty* (en Estados Unidos), *Floreal* (en Italia), y *Modernismo artístico* (en España e Hispanoamérica).

Rubén Darío, considerado el mayor exponente del movimiento, de enorme repercusión en toda la Literatura en español.

Características del modernismo

El Modernismo es objeto de distintas interpretaciones, con estas dos posturas fundamentales:

- La más restrictiva lo considera un movimiento literario bien definido que se desarrolló entre 1887 y 1910.
- La más amplia considera que el modernismo no es sólo un movimiento literario sino toda una época y la actitud que le sirvió de base.

Conciliando ambas, cabría definir el modernismo literario como un movimiento de ruptura con la estética vigente que se inicia en torno a 1880 y cuyo desarrollo fundamental alcanza hasta la Primera Guerra Mundial. Tal ruptura se enlaza con la amplia crisis espiritual de fin de siglo.

El modernismo hispánico es una síntesis del Parnasianismo y del Simbolismo: del primero toma la concepción de la poesía como bloque marmóreo, con el anhelo de perfección formal, los temas exóticos, y los valores sensoriales; del segundo la concepción de que el arte debe sugerir, y la búsqueda de efectos rítmicos dentro de una variada musicalidad. El Modernismo también subsume, aunque con menos importancia, corrientes estéticas como el Decadentismo y La Hermandad Prerrafaelita. Las principales características del modernismo son

- El rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo (evocando épocas pasadas y mejores) o en el espacio (muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos).
- Una actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo, así como la búsqueda de la perfección formal (de inspiración parnasiana) que se aprecia no sin cierto individualismo.
- La búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes, de una adjetivación con predominio del color y con imágenes relacionadas a todos los sentidos, así como con la musicalidad que produce el abuso de la aliteración, los ritmos marcados y la utilización de la sinestesia (influencias del simbolismo).
- Tanto la fidelidad a las grandes estrofas clásicas como las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo; con aportes de nuevas variantes al soneto.

- El uso de la mitología y el sensualismo.
- Una renovación léxica con el uso de helenismos, cultismos y galicismos, que no buscaba tanto la precisión como el prestigio o la rareza del vocablo.
- El deseo innovador que aspiraba a la perfección que apreciaban en la literatura europea.
- La adaptación de la métrica castellana a la latina.
- El culto a la perfección formal, con poesía serena y equilibrada.

Temas del modernismo

La temática modernista revela, por una parte, un anhelo de recreación de armonía frente a un mundo inarmónico, y así un ansia de plenitud y perfección; y, por otra parte, una búsqueda de raíces en la crisis que produjo un sentimiento de desarraigo en el escritor, quien se presenta como guía capaz de mostrarle al hombre común los valores verdaderos. Los temas tratados son muy variados, pero estos son algunos de los más recurrentes:

- La desazón típica del romanticismo: el hastío de la vida y una profunda tristeza, junto a la melancolía y la angustia.
- Búsqueda de la soledad y rechazo de una sociedad.
- El escapismo, evasión de la realidad del tiempo y del espacio.
- El amor y el erotismo, con cierta idealización del amor y de la mujer. El tema del *amor imposible* se presenta con diferencias respecto al ideal romántico. Hay un contraste entre el profundo y delicado amor y un intenso erotismo.
- El cosmopolitismo muestra el anhelo de distinto y aristocrático. Los modernistas demostraban mucha devoción por París.
- Los temas americanos, en especial los temas indígenas, muchas veces con una defensa del indígena.
- Lo *hispano* como antecedente histórico valioso que otorga una armonía frente al mundo inarmónico.

Raíces del modernismo

Tradicionalmente se ha asociado su comienzo a la publicación, en 1888, de *Azul...*, de Rubén Darío, a causa de la innegable repercusión del libro en la literatura de Hispanoamérica.

El término *modernismo* designaba cierta corriente heterodoxa de renovación religiosa, y se aplicó en el campo de las artes a tendencias surgidas en los últimos veinte años del siglo XIX. Sus rasgos más comunes eran un marcado anticonformismo y un esfuerzo de renovación. En su origen el apodo de ``modernistas`` era utilizado con un matiz despectivo. Hacia 1890, Rubén Darío y otros asumen tal designación con insolente orgullo; a partir de entonces el término *modernismo* fue perdiendo valor peyorativo.

En ciertos aspectos su eco se percibe en movimientos y en corrientes posteriores.

Principales autores modernistas

El Modernismo cuenta con un elevado número de escritores en América. Algunos han tenido verdadera repercusión internacional y otros han quedado reducidos al ámbito nacional. Un aspecto común fueron los viajes que hicieron, bien por trabajo (muchos fueron diplomáticos), bien por ampliar sus conocimientos y conocer a otros escritores. Darío es, sin lugar a dudas, el más influyente, pero también hay otros que entablaron relaciones con escritores españoles.

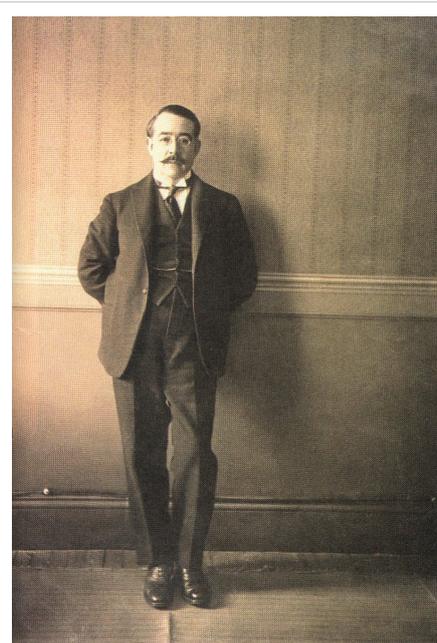
Algunos autores que participaron de una estética semejante y publicaron en la primera mitad de la década de 1880, como José Martí, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Enrique Gómez Carrillo, Manuel González Prada, Amado Nervo, José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Enrique González Martínez y Salvador Rueda fueron considerados *precursores del modernismo*. La crítica actual los considera autores plenamente modernistas.

Escritores argentinos

Leopoldo Lugones (Córdoba, 1874 - Buenos Aires, 1938) fue poeta, ensayista, político y periodista. De pequeño se mudó con su familia a Ojo de Agua, en Santiago del Estero, y más tarde estudió el bachillerato en Córdoba. Posteriormente se trasladó a Buenos Aires y viajó a Europa. Se suicidó, quizá por su inestabilidad ideológica. Fue fuertemente influido por el simbolismo en *Las montañas del oro* (1897), y en *Crepúsculo del jardín* (1905).

Enrique Larreta (Buenos Aires, 1875 - 1961) perteneció a una familia adinerada y contrajo matrimonio con una mujer de familia aristocrática. Estudió Derecho y trabajó como embajador. Vivió en Biarritz y en Ávila. Era un gran admirador de Unamuno y del Siglo de Oro. Fue miembro de la Real Academia Española y de la Academia Argentina de la Historia. Su primera publicación fue *Artemis* (1896), pero su obra más importante es *La Gloria de don Ramiro* (1908).

Ricardo Jaimes Freyre (Tacna, 1868 - 1933) fue un escritor y diplomático boliviano-argentino. Era hijo de Julio Lucas Jaimes y Carolina Freyre, escritores. Fue amigo de Rubén Darío, con quien fundó la *Revista de América* en 1899 en Buenos Aires, donde conoció a Lugones. Trabajó en una larga lista de instituciones. Fue profesor de psicología, literatura perceptiva y lógica y fue miembro de la Academia Argentina de Letras. En 1921 fue nombrado ministro de Instrucción Pública, de Agricultura y de Guerra en Bolivia. Trabajó como embajador en varios países. Su poesía es preciosista y muy meditada, entre sus obras es importante *Leyes de la versificación castellana* (1907).

Leopoldo Lugones en 1922 (Caras y Caretas).

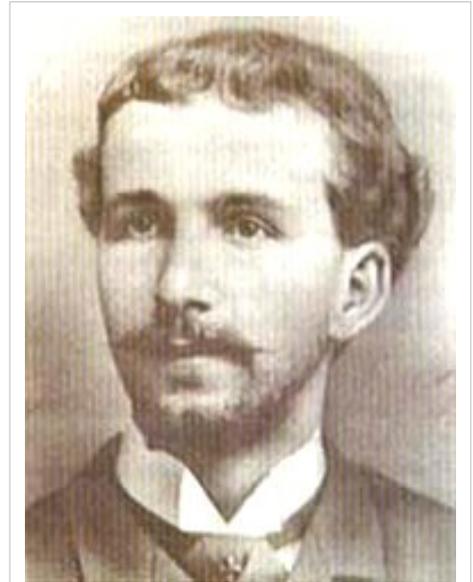
Escritores chilenos

Carlos Pezoa Véliz (Santiago de Chile, 1879 - Ídem, 1908) es considerado, junto a Pedro Prado, el escritor chileno más importante de la primera mitad del siglo XX. Fue adoptado cuando era pequeño y dejó los estudios en 1898 para enrolarse en la Guardia Nacional. Colaboró con varios diarios, como *La voz del pueblo*, *La comedia humana* y *Luz y sombra*. Siguió la corriente de otros compatriotas de alejarse del modernismo hacia una poesía más regionalista. Obtuvo su reconocimiento poético en el *Ateneo de Santiago*. Su obra se mantuvo inédita hasta después de su muerte.

Escritores colombianos

José Asunción Silva (Bogotá, 1865 - Bogotá, 1896) realizó su educación de forma autodidacta desde que abandonó los estudios en 1878. Viajó a París y vivió en Londres y en Suiza. Se suicidó tras el fracaso del negocio familiar y las consiguientes deudas, la muerte de su hermana y de su abuelo y la pérdida de gran parte de su obra en un naufragio. Su obra poética conocida es, por tanto, escasa, aunque se destaca por su innovación y por su gran contenido modernista. Lo más recordado de su obra son los *Nocturnos*.

Guillermo Valencia Castillo (Popayán, 1873 - Popayán, 1943), fue un poeta, diplomático y político con una gran trayectoria, quien llegó a ser en dos ocasiones candidato a Presidente de la República de Colombia y a ocupar una banca de senador. Hijo de una familia de origen español, se empezó a interesar por la poesía en un colegio de sacerdotes franceses. Viajó a París, donde conoció a Darío. Se convirtió en uno de los más importantes modernistas al publicar *Ritos* (1899). Años después, su hijo Guillermo León Valencia fue Presidente de Colombia entre 1962 y 1966.

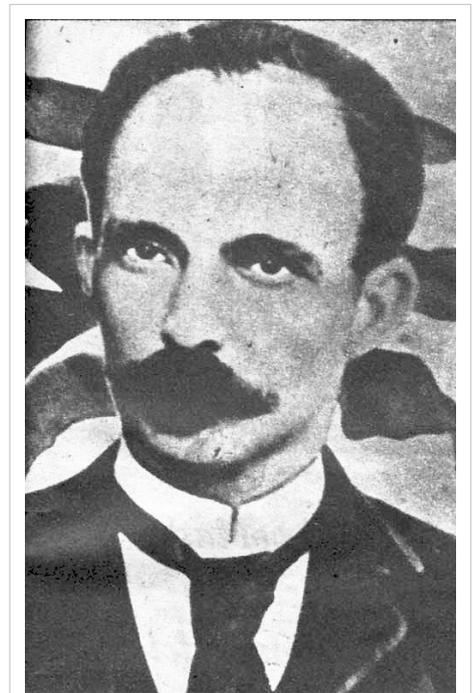

José Asunción Silva.

Escritores cubanos

José Martí (La Habana, 1853 – Campamento de Dos Ríos (Cuba), 1895) fue un político, pensador, periodista, filósofo, poeta y masón muerto durante la Guerra de Independencia cubana. En su juventud, luego de estar en prisión, estuvo tres años en España peninsular en carácter de desterrado, donde estudió Derecho, Filosofía y Letras. En 1881 se establece en Nueva York, donde planifica la independencia de Cuba, colaborando como periodista en *The Hour* y *The Sun*. Ha ejercido una notable influencia en el sentimiento de identidad del pueblo cubano. Fue precursor del Modernismo.

Julián del Casal (La Habana, 1863 - Ídem, 1893) ya en el Real Colegio de Belén se dedicó a escribir en un periódico que él mismo había fundado: *El estudiante*. En 1881 comenzó a trabajar en el Ministerio de Hacienda y también a estudiar Derecho, pero dejó esos estudios por la literatura. Su puesto en el Ministerio lo dejaría más tarde para trabajar como corrector y periodista. Quiso viajar a París, pero nunca estuvo allí, aunque sí visitó Madrid, donde conoció a Salvador Rueda. Su primer libro fue *Hojas al viento* (1890).

José Martí.

Escritores dominicanos

Manuel de Jesús Galván (1834-1910) fue un novelista, político, periodista y diplomático. Su obra más importante es *Enriquillo* (1879), una novela histórica que trata la conquista de América por los españoles desde el punto de vista de un joven indígena, basada en el alzamiento del cacique Enriquillo.

Escritores ecuatorianos

La **Generación Decapitada** fue una agrupación literaria formada por cuatro poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. Dos guayaquileños, Medardo Ángel Silva (1898-1919) y Ernesto Noboa Y Caamaño (1891-1927) y dos quiteños, Arturo Borja (1892-1912) y Humberto Fierro (1890-1929), fueron los precursores del Modernismo en el Ecuador. Estos cuatro tuvieron gran influencia del movimiento modernista de Rubén Darío y la poesía simbolista francesa de finales del siglo XIX. Todos leyeron en su lengua original a emblemáticos bardos franceses tales como Baudelaire, Víctor Hugo, Samain, Rimbaud y Verlaine. Aunque los cuatro se conocieron en vida e incluso se dedicaron varios poemas mutuamente, nunca se reunieron para crear juntos.

A esta generación se la denominó "decapitada" por el hecho de que todos estos poetas murieron a edades muy tempranas, Silva a los 21 años de edad, Borja a los 20, Fierro a los 39 y Noboa a los 38. Existe una polémica sobre las muertes de ellos. En algunos casos es incontestable que su muerte fue por mano propia; en otros, notablemente en el caso de Medardo Ángel Silva, existen varias versiones e hipótesis sobre la forma en que ocurrió el hecho. El término "generación decapitada" nació a mediados del siglo XX, por obra del ensayista y periodista Raúl Andrade en su libro *El perfil de la quimera* y se ha prestado a muchas confusiones. El objetivo de Andrade no fue condenar a estos poetas sino ofrecer un contexto histórico a las coincidencias que aparecen en sus obras.

Muchos de los poemas de Medardo Ángel Silva de su libro *El árbol del bien y del mal* pueden ser escuchados en la música del cantante Julio Jaramillo, como por ejemplo el poema *El alma en los labios*, que fue escrito por Silva días antes de su muerte. Dejando así en claro su estilo de poesía depresiva, melancólica, llena de versos de amor *extremis* llamando tal vez sin querer a la muerte en forma de musa inspiradora.

Escritores españoles

En contraposición a los americanos, que tenían sentimientos independentistas y nacionalistas y no tuvieron mucha influencia por parte de los españoles, éstos sí tuvieron influencia por parte de los americanos, especialmente después del viaje de Rubén Darío a España, en 1892. Los españoles también tuvieron influencia, aunque en menor medida, de los parnasianos y simbolistas franceses. Un sucesos muy importantes para la España de la época fue el desastre del 98.

Algunos de los autores españoles más representativos son:

Tomás Morales Castellano (Moya, 1884 - Las Palmas de Gran Canaria, 1921) fue uno de los poetas más importantes del modernismo español. Fue médico y político, y amigo de Saulo Torón y de Alonso Quesada. Entre sus obras destaca *Las rosas de Hércules*, y su poema *Oda al Atlántico*.

Medardo Ángel Silva, máximo representante del Modernismo en Ecuador.

Alberto Álvarez de Cienfuegos (Martos, 1885 - Puertollano, 1957) fue periodista, poeta y dramaturgo cuya actividad literaria comenzó en esa época de estudiante y, desde el principio, se inclinó hacia el modernismo. Su obra más conocida es *Andantes* (1910)

Ricardo Gil (Madrid, 1858 - Ídem, 1908), con un uso muy variado de versos y combinaciones métricas, y de un acusado sentimentalismo. Recordado por *La caja de música* (1898).

Manuel Machado (Sevilla, 1874 - Madrid, 1947), quien estudió Filosofía y Letras en Madrid y trabajó como bibliotecario. Fue académico de la RAE. Su obra es sobre todo lírica, con formas graciosas e intrascendentes. Algunas de sus obras son *Alma*, *Caprichos*, *La fiesta nacional*, *El mal poema*, etc.

Eduardo Marquina (Barcelona, 1879 - Nueva York, 1946) fue un gran poeta y dramaturgo. Escribió una letra para el himno español por encargo del rey Alfonso XIII. Entre sus obras poéticas está *Vendimiación*, de 1909. Algunas de sus obras teatrales más notables son *Las hijas del Cid*, *En Flandes se ha puesto el sol*, *Teresa de Jesús* y *La ermita, la fuente y el río*.

Manuel Reina Montilla (Puente Genil, 1856 - Ídem, 1905) fue político, periodista y poeta. *Poemas paganos* (1896), *Rayo de sol y otras composiciones* (1897), y *El jardín de los poetas* (1899), entre otras obras.

Salvador Rueda (Benaque, en Macharaviaya, 1857 - Málaga, 1933)

Saulo Torón Navarro (Gran Canaria, 1885 - Ídem, 1974) cuya poesía era sencilla, intimista y tenía un tono algo pesimista y melancólico. Dio mucha importancia al mar en su poesía.

Alonso Quesada (Las Palmas de Gran Canaria, (1885- Ídem, 1925) cuyo verdadero nombre era Rafael Romero Quesada. Sólo publicó *El lino de los sueños* (1915), *Crónicas de la ciudad y de la noche* (1919) y *La Umbría* (1922); el resto de su obra (la mayoría) fue publicada después de su muerte.

Francisco Villaespesa (Alpujarra, 1877 - Madrid, 1936), dramaturgo, poeta prolífico, narrador y periodista cuyas primeras obras son posrománticas. Destacan "La copa del rey de Thule" (1900), "El alto de los bohemios", *Bajo la lluvia* (1910), *Los remansos del crepúsculo* (1911), *Andalucía* (1911). Escribió hasta 54 libros de poemas, 10 novelas cortas, 30 obras de teatro y un centenar de traducciones.

Otros autores son más difíciles de caracterizar como modernistas, o no pueden ser caracterizados así durante toda su vida: Es difícil establecer a qué movimiento literario pertenece Ramón María del Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, 1866 - Santiago de Compostela, 1936) por la amplitud de su obra. Destacan, entre otras obras, las *Sonatas* (en prosa) y los *esperpentos* (teatro). Valle-Inclán pertenece también a la Generación del 98. Juan Ramón Jiménez es más bien un escritor del Novecentismo, pero su primera época es modernista y también se caracteriza por la influencia de Bécquer. Antonio Machado (Sevilla, 1875 - Colliure (Francia), 1939), que también fue el *gran poeta* de la Generación del 98, tuvo también relación con el Modernismo. Junto a su hermano Manuel, escribió *Las adelfas* (1928), *La Lola se va a los puertos*, o *Julianillo Valcárcel* (1926). *Soledades*, publicada en 1903 y ampliada en 1907, es una obra todavía modernista, movimiento del que se alejaría cerca de 1910.

Escritores guatemaltecos

Enrique Gómez Carrillo (Ciudad de Guatemala, 1873 - París, 1927) fue un crítico literario, escritor, periodista y diplomático de Guatemala. Tuvo una vida muy viajera y bohemia. Su obra es muy amplia, pero destaca por sus crónicas. Consiguió una beca para estudiar en Madrid gracias a Rubén Darío, aunque en su viaje pasó primero por París, donde posteriormente sería cónsul. En 1892 publicó en Madrid *Esquisses* (significa "esbozos" en francés), su primer libro. Fue académico de la RAE. Muchas de sus crónicas son muestras de sus viajes, pero también es autor de ensayos y novelas.

Escritores mexicanos

Amado Nervo (Tepic, 1870 - Montevideo, 1919) poeta, periodista y diplomático. Suele ser enmarcado dentro del Modernismo, aunque con un misticismo y una tristeza que contrastan con el resto de autores. Viajó a París, donde conoció a Oscar Wilde, y a Madrid, donde vivió un tiempo. Escribió poesía, ensayo y novela, y es conocido principalmente por *El bachiller* (novela, 1895), y sus obras poéticas *Perlas negras*, *Místicas* (1898) y *La amada inmóvil* (póstuma, 1922).

Manuel Gutiérrez Nájera (Ciudad de México, 1859 - Ídem, 1895) fue precursor del Modernismo en México. Su obra va desde la poesía hasta la crítica teatral pasando por el periodismo, aunque destaca su actividad como cronista de la capital mexicana. De estilo cercano al Romanticismo, es elegante y delicado. Utilizó pseudónimos frecuentemente, siendo el más conocido *El duque Job*. Sus obras más importantes son *La duquesa Job*, *Hamlet a Ofelia*, *Odas breves*, *La serenata de Schubert*, *Cuentos frágiles* y *Cuentos color de humo*.

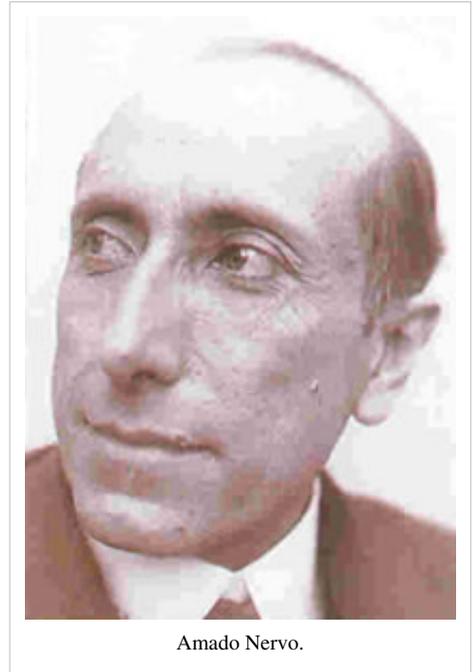
Salvador Díaz Mirón (Puerto de Veracruz, 1853 - Ídem, 1928) fue uno de los precursores del Modernismo. Pasó por tres etapas poéticas.

La primera es más bien romántica y en la segunda su poesía va evolucionando hacia el Modernismo. Vivió en Estados Unidos, primero por decisión de su padre y más tarde por razones políticas. Su padre, periodista y político, siempre le influyó, por lo que siguió sus pasos y se metió también en el mundo de la política. De carácter muy violento, pasó varias temporadas en la cárcel. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Su principal obra es *Lascas* (1901).

Luis Gonzaga Urbina (México D.F., 1864 - Madrid, 1934) tuvo relación con Manuel Gutiérrez Nájera, quien influyó en él, así como Justo Sierra. Trabajó en numerosas revistas y periódicos, en estos últimos escribiendo críticas musicales y teatrales. Se dedicó también a la docencia, como literatura en la Escuela Nacional Preparatoria, donde había estudiado. En 1915 se exilió a La Habana. A pesar de su obra como crítico y cronista y sus escritos sobre literatura, destaca más como poeta, entre el Romanticismo y el Modernismo; no tan arrebatado como los románticos y mucho más sobrio que los modernistas.

Enrique González Martínez (Guadalajara, 1871 - México D.F., 1952) fue poeta y diplomático, a pesar de haberse matriculado en medicina. Su poesía es sobria y tiene tintes filosóficos. Entre sus obras están *Ausencia y canto*, *Bajo el signo mortal* y *Babel*. Con influencia del simbolismo francés, rompió con el Modernismo con su libro *Los senderos ocultos* (1911).

José Juan Tablada (Ciudad de México, 1871 - Nueva York, 1945) fue poeta, diplomático y periodista. Fue vicescámbulo ante los Estados Unidos. Colaboró con sólo diecinueve años en *El Universal* y defendió el Modernismo en la *Revista moderna*. Su labor como diplomático le llevó a trabajar en muchos lugares fuera de Sudamérica, como Japón, Francia y Estados Unidos, y fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En su poesía utilizaba muchísimo la metáfora y también fue uno de los primeros en hacer ideogramas y en estudiar el arte hispanoamericano.

Amado Nervo.

Escritores nicaragüenses

Rubén Darío, cuyo verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento, nació y murió en Nicaragua (1867-1916). Primero fue periodista y luego diplomático, por lo que viajó mucho por Europa y América. Fuertemente influido por románticos (Hugo, Musset), parnasianos (Leconte de Lisle, Heredia) y simbolistas, llegó a tener un nuevo y brillante estilo, dando una nueva musicalidad a los ritmos tradicionales castellanos. Sus obras principales son *Azul...* (1888), *Prosas profanas* (1896) y *Cantos de vida y esperanza* (1905). Su influencia en la literatura posterior es enorme. Conoció e influyó a todos o casi todos los escritores en castellano del Modernismo.

Escritores peruanos

José Santos Chocano (Lima, 1875 - Santiago de Chile, 1934) fue un poeta y diplomático con una vida bastante agitada, recorrió América y viajó a España, participó en política y fue asesinado por un esquizofrénico en un tranvía. En su poesía describió su país e influyó mucho en la poesía peruana. Se lo suele clasificar tanto como romántico como modernista.

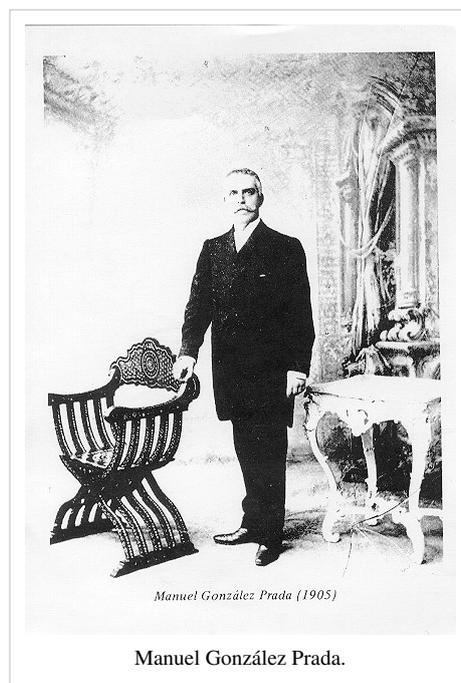
Manuel González Prada (Lima, 1844 - Lima, 1918), fue ensayista, pensador anarquista, poeta, director de la Biblioteca Nacional de Perú y el mayor representante del ensayo político y del Realismo en ese país. Por sus innovaciones poéticas es considerado uno de los precursores del modernismo. Hizo una fuerte crítica de la sociedad, y fue un reformista social y político. Su deseo de progreso se deja ver en su rechazo de todo lo español, a pesar de lo cual visitó España, donde conoció las teorías anarquistas. Residió unos siete años en Europa, donde conoció a importantes escritores. A pesar de pertenecer a una familia aristocrática y muy religiosa, fue excomulgado por su *Páginas libres* (1894). Se identificó con las "clases bajas" de Perú antes que con su origen hidalgo, algo que se puede ver en la manera en que acorta su nombre al firmar sus escritos. Otras obras importantes suyas son *Horas de lucha* (1908), *Minúsculas* (1901) y *Exóticas* (1911).

José Santos Chocano.

Zoila Aurora Cáceres Moreno (Lima, 1872 - Madrid, 1958) es representante del Modernismo, del indigenismo y del feminismo, ya que escribió ensayos como *La emancipación de la mujer*. Estudió en Alemania y en París y tenía un carácter cosmopolita y fue también defensora del catolicismo. En la capital francesa empezó a escribir, cuando era esposa de Enrique Gómez Carrillo. *La rosa muerta* es una novela cosmopolita modernista que, sin embargo, cambia el concepto de la mujer en el Modernismo. Su vida fue triste por pérdidas de familiares, por su matrimonio y por su exilio.

Clemente Palma Román era hijo del también escritor Ricardo Palma. Nació y murió en Lima (1872-1946). Leyó a escritores rusos y se nota su influencia en sus obras, así como la de Edgar Allan Poe. Trata temas fantásticos, psicológicos, de terror y de ciencia ficción, y muchos de sus personajes son algo perversos. Se dedicó a la prensa (*Prisma*, *Varietades*, *La crónica*) y fue un gran cuentista, con obras como *Cuentos malévolos* (1904) o *Historietas Malignas* (1925). Entre sus novelas más importantes están *Mors ex vita* y *XYZ*.

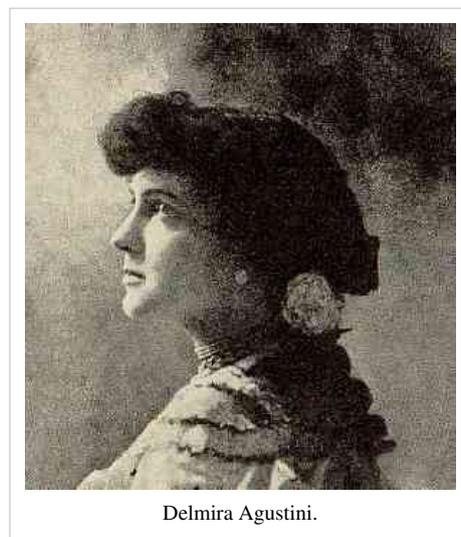
Abraham Valdelomar (Ica, 1888 - Ayacucho, 1919) fue un escritor muy completo, pues cultivó todos los géneros y es, junto a Clemente Palma y a Julio Ramón Ribeyro, uno de los cuentistas más importantes del Perú. Sus experiencias infantiles, relacionadas con el campo y el mar, influyeron enormemente en su obra posterior. Colaboró en revistas como dibujante, poeta y cuentista. En sus inicios se ve la influencia de González Prada y de Gabriele D'Annunzio. Su obra más importante es *El Caballero Carmelo*, escrita en su período de diplomático en Roma. *Los hijos del Sol* es otra colección de cuentos.

Ventura García Calderón (París, 1886 - Ídem, 1959) fue un escritor y diplomático que vivió la mayor parte de su vida en París. Su obra, de la que buena parte está en francés, consiste sobre todo en cuentos, que tratan principalmente de fantasía, intriga y violencia y se ambientan en Perú y en lugares andinos, aunque desconocía bastante el interior del país y se notan prejuicios hacia los indígenas. Estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura.

Escritores uruguayos

Delmira Agustini, poetisa descendiente de inmigrantes italianos nacida en Montevideo y asesinada en esa misma ciudad por su ex-esposo (1886-1914). Consideraba a Darío como su maestro, y forma parte junto a él, Julio Herrera y Leopoldo Lugones la *Generación de 1900*. Trató temas fantásticos, eróticos y exóticos y también se interesó en la sexualidad femenina. A Eros, dios del amor, le dedica *Los cálices vacíos* (1913).

Julio Herrera y Reissig (Montevideo, 1875 - 1910), fue educado en el Romanticismo, y se convirtió en líder del Modernismo en Uruguay. Su familia tenía poder económico y social (su tío llegó a ser presidente de Uruguay), tuvo problemas por su mala salud, que no le permitió viajar como otros modernistas. Escribió ensayos políticos y ficción, pero lo más importante de su obra es la poesía. Su reconocimiento literario llegó después de su muerte.

Vanguardismo

El término **vanguardismo** (del francés *avant-garde*, término del léxico militar que designa a la parte más adelantada del ejército, la que confrontaría la «primera línea» de avanzada en exploración y combate) se utilizó posteriormente para denominar, en el terreno artístico, las llamadas **vanguardias históricas**, una serie de movimientos artísticos de principios del siglo XX que buscaban innovación en la producción artística.

Introducción y enfoques principales

El vanguardismo se manifiesta a través de varios movimientos que, desde planteamientos divergentes, abordan la renovación del arte o la pregunta por su función social, desplegando recursos que quiebren o distorsionen los sistemas más aceptados de representación o expresión artística, en teatro, pintura, literatura, cine, arquitectura o música, entre otros.

Algunos autores, como Peter Bürger (teoría de la vanguardia) distinguen las "auténticas" vanguardias de aquellos movimientos que orientaron su confrontación hacia la institución arte y la dimensión política del accionar artístico en la sociedad, y concentraron sus innovaciones en la búsqueda de nuevas funciones y relaciones de poder.

Estos movimientos artísticos renovadores, en general dogmáticos, se produjeron en Europa en las primeras décadas del siglo XX, desde donde se extendieron al resto de los continentes, principalmente hacia América, en donde se enfrentaron al modernismo.

La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos: en poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos antes irrelevantes, como la tipografía; en arquitectura se desecha la simetría, para dar paso a la asimetría; en pintura se rompe con las líneas, las formas, los colores neutros y la perspectiva.

Contexto histórico y cultural

Desde el punto de vista histórico, el primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. Por su parte, la Primera Guerra Mundial (entre 1914 y 1918) y la Revolución Soviética (en octubre de 1917) fomentaron las esperanzas en un régimen económico diferente para el proletariado.

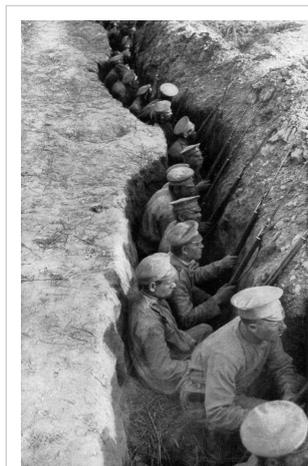
Tras los años 1920, época de desarrollo y prosperidad económica conocida como *los años locos*, vendría el gran desastre de la bolsa de Wall Street (1929) y volvería una época de recesión y conflictos que, unidos a las difíciles condiciones impuestas a los vencidos de la Gran Guerra, provocarían la gestación de los sistemas totalitarios (fascismo y nazismo) que conducirán a la Segunda Guerra Mundial.

Desde el punto de vista cultural, fue una época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico (la aparición del automóvil y del avión, el cinematógrafo, el gramófono, etc.). El principal valor fue, pues, el de la modernidad (o sustitución de lo viejo y caduco por lo nuevo, original y mediado tecnológicamente).

Por su parte, en el ámbito literario era precisa una profunda renovación. De esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el sentimentalismo, de la exaltación del inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo nacerían las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX.

El vuelo de los hermanos Wright.

Muchos artistas de este período participaron en la Primera Guerra Mundial.

Europa vivía, al momento de surgir las vanguardias artísticas, una profunda crisis. Crisis que desencadenó la Primera Guerra Mundial, y luego, en la evidencia de los límites del sistema capitalista. Si bien «hasta 1914 los socialistas son los únicos que hablan del hundimiento del capitalismo», como señala Arnold Hauser, también otros sectores habían percibido desde antes los límites de un modelo de vida que privilegiaba el dinero, la producción y los valores de cambio frente al individuo.

Resultado de esto fue la chatura intelectual, la pobreza y el encasillamiento artístico contra los que reaccionaron en 1905: Pablo Picasso y Georges Braque con sus exposiciones cubistas, y el futurismo que, en 1909, deslumbrado por los avances de la modernidad científica y tecnológica, lanzó su primer manifiesto de apuesta al futuro y rechazo a todo lo anterior.

Así se dieron los primeros pasos de la vanguardia, aunque el momento de explosión definitiva coincidió, lógicamente, con la Primera Guerra Mundial, con la conciencia del absurdo sacrificio que ésta significaba, y con la promesa de una vida diferente alentada por el triunfo de la revolución socialista en Rusia.

En 1916, en Zúrich (territorio neutral durante la guerra), Hugo Ball, poeta alemán, decidió fundar el Cabaret Voltaire. Esta acta de fundación del dadaísmo, explosión nihilista, proponía el rechazo total:

El sistema DD os hará libres, romped todo. Sois los amos de todo lo que rompáis. Las leyes, las morales, las estéticas se han hecho para que respetéis las cosas frágiles. Lo que es frágil está destinado a ser roto. Probad vuestra fuerza una sola vez: os desafío a que después no continuéis. Lo que no rompáis os romperá, será vuestro amo.

Louis Aragon, poeta francés.

Ese deseo de destrucción^[1] de todo lo establecido llevó a los dadaístas, para ser coherentes, a rechazarse a sí mismos: la propia destrucción.

Muchos autores vanguardistas ven en el poeta Arthur Rimbaud a un padre intelectual.

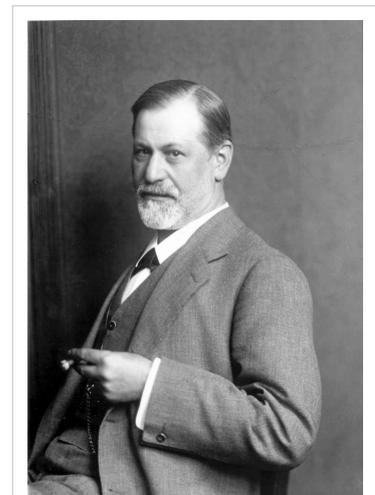
Algunos de los partidarios de Dadá, encabezados por André Breton, pensaron que las circunstancias exigían no sólo la anarquía y la destrucción, sino también la propuesta; es así como se apartaron de Tzara (lo que dio punto final al movimiento dadaísta) e iniciaron la aventura surrealista.

La furia Dadá había sido el paso primero e indispensable, pero había llegado a sus límites. Breton y los surrealistas (es decir: superrealistas) unieron la sentencia de Arthur Rimbaud (que, junto con Charles Baudelaire, el Conde de Lautréamont, Alfred Jarry, Vincent van Gogh y otros artistas del siglo XIX, sería reconocido por los surrealistas como uno de sus «padres»): «*Hay que cambiar la vida*» se unió a la sentencia de Carlos Marx: «*Hay que transformar el mundo*».

Surgió así el surrealismo al servicio de la revolución que pretendía recuperar aquello del hombre que la sociedad, sus condicionamientos y represiones le habían hecho ocultar: su más pura esencia, su Yo básico y auténtico.

A través de la recuperación del inconsciente, de los sueños (son los días de Sigmund Freud y los orígenes del psicoanálisis), de dejarle libre el paso a las pasiones y a los deseos, de la escritura automática (que más tarde cuestionaron como técnica), del humor negro, los surrealistas intentarían marchar hacia una sociedad nueva en donde el individuo pudiese vivir en plenitud (la utopía surrealista).

En este pleno ejercicio de la libertad que significó la actitud surrealista, tres palabras se unieron en un sólo significado: amor, poesía y libertad.

Sigmund Freud alrededor de 1900.

Características de las vanguardias históricas

Una de las características visibles de las vanguardias fue la actitud provocadora. Se publicaron *manifestos* en los que se atacaba todo lo producido anteriormente, que se desechaba por desfasado, al mismo tiempo que se reivindicaba lo original, lo lúdico, desafiando los modelos y valores existentes hasta el momento.

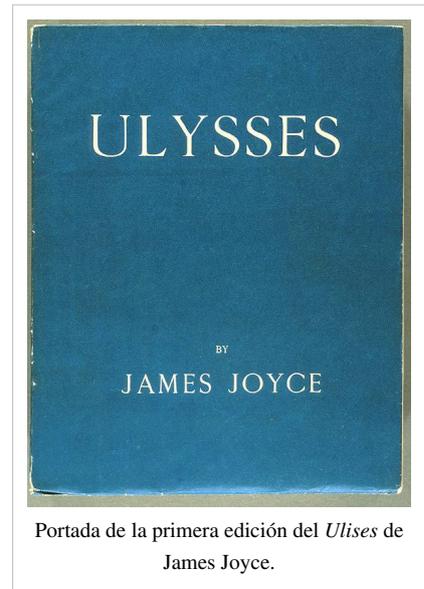
Surgen diferentes *ismos* (futurismo, dadaísmo, cubismo, constructivismo, ultraísmo, surrealismo, etc.), diversas corrientes vanguardistas con diferentes fundamentos estéticos, aunque con denominadores comunes:

- la lucha contra las tradiciones, procurando el ejercicio de la libertad individual y la innovación;
- audacia y libertad de la forma.
- el carácter experimental y la rapidez con que se suceden las propuestas, unas tras otras.

En la pintura ocurriría una huida del arte figurativo en favor del arte abstracto, suprimiendo la personificación. Se expresaría la agresividad y la violencia, violentando las formas y utilizando colores estridentes. Surgieron diseños geométricos y la visión simultánea de varias configuraciones de un objeto.

En la literatura, y concretamente en la poesía, el texto se realizaría a partir de la simultaneidad y la yuxtaposición de imágenes. Se rompió tanto con la estrofa, la puntuación, la métrica de los versos como con la sintaxis, alterando por completo con la estructura tradicional de las composiciones (por ejemplo, en el *Finnegans Wake* o en el final del *Ulises* de James Joyce). Surgió el caligrama o poema escrito de modo tal que formara imágenes, con el objetivo de acabar con la *tóxica* sucesividad del hecho escrito o leído.

- El poeta/artista/arquitecto vanguardista no estaba conforme. Como el pasado no le servía, tenía que buscar un arte que respondiera a esta novedad interna que el individuo estaba viviendo, apoyándose en la novedad original que se lleva dentro.
- Tenían que abandonarse los temas viejos, carentes de sentido y sin respuestas para el individuo nuevo.
- En algunos movimientos había una tendencia a hacer plástica en la coloración de las palabras.
- En la poesía se jugaba constantemente con el símbolo.
- Las reglas tradicionales de la versificación necesitaban una mayor libertad para expresar adecuadamente su mundo interior.
- Reaccionaba contra el modernismo y contra los imitadores de los maestros de esta corriente; una conciencia social los llevaba a tomar posiciones frente al individuo y su destino.
- Nuevos temas, lenguaje poético, revolución formal, desaparición de la anécdota, proposición de temas como el antipatriotismo.
- El punto de vista del narrador comenzaba a ser múltiple.
- Un vínculo estrecho entre el ambiente y los gustos del personaje.
- Comenzaba a profundizarse en el mundo interior de los personajes, presentados a través de sus más escondidos estados del alma.
- No era el tiempo cronológico el que tenía importancia, sino el tiempo anímico, y comenzó a tomarse en cuenta el aspecto presentacional, pues se limitaba a sugerir para que el lector complete; el autor comenzó a exigir presencia de un lector atento que fuese desentrañando los hechos presentados y fuese armando inteligentemente las piezas de la novela de nuestro tiempo.

Portada de la primera edición del *Ulises* de James Joyce.

El vanguardismo y sus expresiones

Dentro de las corrientes vanguardistas, los *ismos* surgieron como propuesta contraria a supuestas *corrientes envejecidas* y propusieron innovaciones radicales de contenido, lenguaje y actitud vital. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Impresionismo

El impresionismo no fue propiamente un *ismo* de vanguardia, sino un antecedente contra el que reaccionaron los vanguardistas. Su principal aporte a las vanguardias fue la liberación del poder expresivo del color. Los impresionistas aprendieron a manejar la pintura más libre y sueltamente, sin tratar de ocultar sus pinceladas fragmentadas, y la luz se fue convirtiendo en el gran factor unificador de la figura y el paisaje. Pero los pintores impresionistas eran artistas que ya no pretendieron ejercer con su arte una modificación radical en las costumbres de su época ni estaban comprometidos con la voluntad de un gran cambio social. Son la consecuencia del fracaso de las pretensiones de la revolución de 1830, la de 1848 y la Comuna de París. Las discusiones de los impresionistas fueron básicamente técnicas y su pintura puede considerarse una exacerbación del naturalismo a un punto tal que terminaría

oponiéndose a los orígenes de aquél. El realismo de Courbet afirmaba que en la realidad encontraba la esperanza de un cambio, la potencia de los hombres reales, el movimiento de las fuerzas revolucionarias. Los impresionistas sustituyen las discusiones de contenido por las de la técnica, la luz, el objetivismo de la transcripción pictórica.

A finales de 1869 los principales pintores impresionistas ya se conocían bien unos a otros. Por entonces el café Guerbois, en la calle de Batignolles, cerca del taller de Édouard Manet (quien parece que por el momento era la personalidad dominante) se convirtió en el cuartel general de este círculo artístico. La actitud de solidaridad de los impresionistas a comienzos de los años 1870 se expresó de un modo muy revelador en algunos retratos de grupo, como el de Fantin-Latour (*Taller en el barrio de Batignolles*, 1870) o el de Bazille (*El taller del artista en la rue de la Condamine*, 1870).

Por primera vez, durante la guerra franco-prusiana los impresionistas tienen que separarse: Pierre-Auguste Renoir y Manet permanecieron en París, Bazille murió en el frente y Monet y Camille Pissarro coincidieron en Londres, donde conocieron a Paul Durand-Ruel, desde entonces el marchante del grupo. De hecho, en 1873 Durand-Ruel se mostraba ya lo bastante seguro de ellos como para preparar un catálogo completo con las existencias de su galería que no llegó a publicarse.

Expresionismo

El expresionismo fue una corriente pictórica que nació como movimiento a principios del siglo XX, entre 1905 y 1925, en Alemania y otros países centroeuropeos de ámbito germánico y austro-húngaro, ligado al fauvismo francés como arte expresivo y emocional que se opuso diametralmente al impresionismo. Se aglutinó en la década de 1910 en torno a dos grupos: Die Brücke (El puente) y Der Blaue Reiter (El jinete azul). Paralelamente desarrolló su actividad en Viena el grupo de la Secesión, que integraron entre otros Gustav Klimt, Oskar Kokoschka y Egon Schiele.

En los 1920 el expresionismo influyó sobre otras artes. *El gabinete del Doctor Caligari* (Robert Wiene, 1919) y *Nosferatu, el vampiro* (Friedrich Wilhelm Murnau, 1921) iniciaron el expresionismo cinematográfico, y los poetas Georg Trakl y Rainer Maria Rilke llevaron el movimiento al ámbito de la lírica.

Entre los principios de esta corriente artística se señalan: la reconstrucción de la realidad, la relación de la expresión literaria con las artes plásticas y la música y la expresión de la angustia del mundo y de la vida a través de novelas y dramas donde se habla de las limitantes sociales impuestas a la libertad del hombre. Pretende expresar *furias* y *fobias* del ser humano. Por lo tanto, no requiere de una buena técnica, ni de un resultado estéticamente bello.

Se enfrentaría básicamente como la teoría estética a las ideas realistas, a las viejas ideas impresionistas que habían aparecido en Europa en los últimos veinte años del siglo XIX, y plantearía que lo real no es fundamentalmente aquello que vemos en lo exterior, sino aquello que surge en nuestra interioridad cuando vemos, percibimos, intuimos o producimos algo.

Fauvismo

La danseuse jaune (1912)
de Alexis
Mérodack-Jeanneau.

El fauvismo fue un movimiento de origen francés que se desarrolló entre 1904 y 1908, aproximadamente.

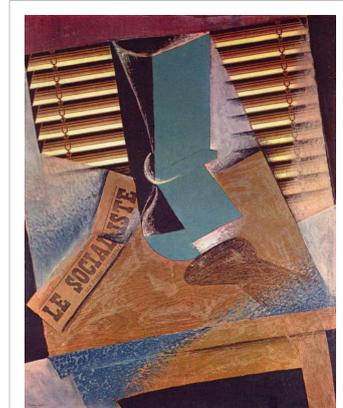
El importante Salón de Otoño de 1905 supuso la primera exhibición para el grupo cuyo objetivo era lingüísticamente la síntesis forma-color. No se buscaba la representación de los objetos inmersos en la luz solar, sino la de las imágenes más libres que resultaban de la superposición de colores equivalentes a dicha luz. En efecto, los fauvistas consideraban que mediante el color se podían expresar sentimientos. Henri Matisse fue uno de los mayores representantes de esta vanguardia.

Cubismo

El cubismo nació en Francia en 1905. Sus principales rasgos son la asociación de elementos imposibles de concretar, desdoblamiento del autor, disposición gráfica de las palabras, sustitución de lo sentimental por el humor y la alegría y el retrato de la realidad a través de figuras geométricas. Los inspiradores del movimiento fueron Pablo Picasso y Georges Braque. Algunos de los principales maestros fueron Juan Gris, María Blanchard, Fernand Leger, Jean Metzinger y Albert Gleizes, pero con anterioridad Paul Cézanne ya habría marcado el camino.

Dentro de las técnicas usadas se encuentra el collage, y principalmente la descomposición de las imágenes en figuras geométricas para representar el objeto en su totalidad, incluidos todos sus planos, en la obra.

Tuvo dos etapas: un cubismo analítico, que buscaba la descomposición total del objeto, y un cubismo sintético, en el cual se descarta la perspectiva para representar todos los planos del objeto en la misma obra. En la poesía, su estilo más popular fue el caligrama, cuyo principal exponente fue Guillaume Apollinaire.

La jalousie, collage de 1914 del
español Juan Gris.

Futurismo

El futurismo, movimiento inicial de las corrientes de vanguardia artística, surgió en Milan, Italia, impulsado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien recopiló y publicó los principios del futurismo en el manifiesto del 20 de febrero de 1909, en el diario *Le Figaro* de París. Al año siguiente, los artistas italianos Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo y Mario Jordano firmaron el llamado Manifiesto del Futurismo.

Aunque tuvo una corta existencia, aproximadamente hasta 1944 -acabado con la muerte de Marinetti-, su influencia se aprecia en las obras de Marcel Duchamp, Fernand Léger y Robert Delaunay en París, así como en el constructivismo ruso. Los textos futuristas trajeron un nuevo mito: la máquina.

Sirva como síntesis una famosa frase de Marinetti:

Un automóvil de carreras es más hermoso que la Victoria de Samotracia.

Artículo 4º, *Manifiesto del Futurismo*.

Este movimiento rompía con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos principales de la poesía el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada.

Según su manifiesto, sus postulados eran la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Rechazaba la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento.

Forme uniche della continuità nello spazio (Formas únicas de la continuidad en el espacio), bronce de Umberto Boccioni, de 1913.

Dadaísmo

Surgió en Zúrich, Suiza, entre 1916 y 1922. Hugo Ball y Tristan Tzara se hicieron notar como fundadores y principales exponentes. El movimiento creció y rápidamente se extendió a Berlín y a París. Uno de los motivos que llevó al surgimiento de DADA fue la violencia extrema y la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. Rebelándose contra el statu quo, las convenciones literarias y artísticas y rechazando las convenciones de la sociedad aburguesada -que consideraban egoísta y apática - los dadaístas hicieron de su arte un *modus vivendi*.

El poema dadaísta solía ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil encontrarle lógica. Se distinguió por una inclinación hacia lo incierto y a lo absurdo. Por su parte, el procedimiento dadaísta buscaba renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales, o manejando planos de pensamientos antes no mezclables, con una tónica general de rebeldía o destrucción.

Posteriormente, nació el dadaísmo norteamericano en Nueva York con Francis Picabia y el francés Marcel Duchamp.

Afiche dadaísta de Theo van Doesburg .

Ultraísmo

El ultraísmo apareció en España entre 1919 y 1922 como reacción ante el modernismo.

Fue uno de los movimientos que más se proyectó en el mundo de habla hispana, contribuyendo al uso del verso libre, la proscripción de la anécdota y el desarrollo de la metáfora, que se convertiría en el principal centro expresivo.

Fue influido por poetas como Vicente Huidobro y Guillaume Apollinaire.

Surrealismo

Escisión del dadaísmo, cuyo principal representante fuera Tristán Tzara, el movimiento surrealista se organizó en Francia en la década de 1920 alrededor de André Bretón quien, inspirado en Sigmund Freud, se interesó por descubrir los mecanismos del inconsciente y sobrepasar lo real por medio de lo imaginario y lo irracional.^[cita requerida] De él y las veces en que lo conoció habló en "Los vasos comunicantes", título emblemático que se volvería metáfora de parte de su estética creadora, lo mismo que el automatismo o escritura automática, por la que experimentarían con el sueño y el espiritismo, buscando encontrar el arte puro, no contaminado por la conciencia.

Se caracterizó por pretender crear un individuo nuevo, recurrir a la crueldad y el humor negro con el fin de destruir todo matiz sentimental.^[cita requerida] A pesar de ser constructivo, los aspectos de la conducta moral humana y las manifestaciones no eran de su interés.^[cita requerida]

Consistía en la captación de la coincidencia-realidad surgida en un personaje, cuando vive un hecho que le provoca recuerdos recónditos.^[cita requerida]

Otros de sus principales representantes fueron Louis Aragon y Elsa Triolet.

Estridentismo

El estridentismo nació de la mezcla de varios *ismos*. Se dio entre 1922 y 1927 y se caracterizó por la modernidad, el cosmopolitismo y lo urbano, así como por el inconformismo, el humor negro, el esnobismo, lo irreverente y el rechazo a todo lo antiguo. Su antecedente inmediato fue el futurismo ruso. Entre sus representantes más importantes se cuenta a Germán Liszt Arzubide, Manuel Maples Arce y a Arqueles Vela.

Existencialismo

El existencialismo es un movimiento filosófico que postuló fundamentalmente que son los seres humanos, en forma individual, los que crean el significado y la esencia de sus vidas. Emergió como un movimiento en la literatura y filosofía del Siglo XX, heredera de los argumentos de filósofos como Sören Kierkegaard, Friederich Nietzsche y Miguel de Unamuno.

Este movimiento generalmente describe la ausencia de una fuerza trascendental; esto significa que el individuo es libre y, por ende, totalmente responsable de sus hechos, sin la presencia de una fuerza superior que pudiera determinarle en su actuar. Esto le atribuye a los humanos el crear una ética de responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de creencias externo a él. Esta articulación personal del ser es el único camino existente para superar, generalmente, a las religiones, que tratan del sufrimiento, la muerte y el fin del individuo.

Surrealismo

El **surrealismo** (en francés: *surréalisme*; *sur* ['sobre, por encima'] más *réalisme* ['realismo']) es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton.^[1]

Origen del término

Los términos *surrealismo* y *surrealista* proceden de Apollinaire, quien los acuñó en 1917. En el programa de mano que escribió para el musical *Parade* (mayo de 1917) afirma que sus autores han conseguido:

*una alianza entre la pintura y la danza, entre las artes plásticas y las miméticas, que es el heraldo de un arte más amplio aún por venir. (...) Esta nueva alianza (...) ha dado lugar, en Parade a una especie de **surrealismo**, que considero el punto de partida para toda una serie de manifestaciones del Espíritu Nuevo que se está haciendo sentir hoy y que sin duda atraerá a nuestras mejores mentes. Podemos esperar que provoque cambios profundos en nuestras artes y costumbres a través de la alegría universal, pues es sencillamente natural, después de todo, que éstas lleven el mismo paso que el progreso científico e industrial.*

La palabra **surrealista** aparece en el subtítulo de *Las tetas de Tiresias* (*drama surrealista*), en junio de 1917, para referirse a la reproducción creativa de un objeto, que lo transforma y enriquece. Como escribe Apollinaire en el prefacio al drama:

*Cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. Del mismo modo ha creado, inconscientemente, el **surrealismo**... Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna.*

Precedentes

Los surrealistas señalaron como precedentes de la empresa surrealista a varios pensadores y artistas, como el pensador presocrático Heráclito, el Marqués de Sade y Charles Fourier, entre otros. En la pintura, el precedente más notable es Hieronymus Bosch "el Bosco", que en los siglos XV y XVI creó obras como "El jardín de las delicias" o "El carro de heno". El surrealismo retoma estos elementos y ofrece una formulación sistemática de los mismos. Sin embargo su precedente más inmediato es el dadaísmo, corriente de la que retoma diferentes aspectos.

Retrato en "Vertumnus" (Verano) del emperador Rodolfo II realizado por **Giuseppe Arcimboldo**. Todos los frutos y flores representados en el cuadro eran propios de la estación del verano en el siglo XVI. Algunos surrealistas vieron en él a un precursor.

Primeros pasos

La primera fecha histórica del movimiento es 1916, año en que André Breton, precursor, líder y gran pensador del movimiento, descubre las teorías de Sigmund Freud y Alfred Jarry, además de conocer a Jacques Vache y a Guillaume Apollinaire. Durante los siguientes años se da un confuso encuentro con el dadaísmo, movimiento artístico precedido por Tristan Tzara, en el cual se decantan las ideas de ambos movimientos. Estos, uno inclinado hacia la destrucción nihilista (dadá) y el otro a la construcción romántica (surrealismo) se sirvieron como catalizadores entre ellos durante su desarrollo.

En el año 1924 Breton escribe el primer *Manifiesto Surrealista* y en este incluye lo siguiente:

Indica muy mala fe discutirnos el derecho a emplear la palabra *surrealismo*, en el sentido particular que nosotros le damos, ya que nadie puede dudar de que esta palabra no tuvo fortuna, antes de que nosotros nos sirviéramos de ella. Voy a definirla de una vez para siempre:

Surrealismo: "sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral."

Filosofía: "El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos, y a sustituirlos por la resolución de los principales problemas de la vida.

Han hecho profesión de fe de *Surrealismo Absoluto*, los siguientes señores: Aragon, Baron, Boiffard, Breton, Carrive, Crevel, Delteil, Desnos, Eluard, Gerard, Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Peret, Picon, Soupault, Vitrac."

Tal fue la definición del término dada por los propios Breton y Soupault en el primer *Manifiesto Surrealista* fechado en 1924. Surgió por tanto como un movimiento poético, en el que pintura y escultura se conciben como consecuencias plásticas de la poesía.

En *El surrealismo y la pintura*, de 1928, Breton expone la psicología surrealista: el inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad sino que forma un todo con ella. El arte, en esa esfera, no es representación sino comunicación vital directa del individuo con el todo. Esa conexión se expresa de forma privilegiada en las casualidades significativas (azar objetivo), en las que el deseo del individuo y el devenir ajeno a él convergen imprevisiblemente, y en el sueño, donde los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones secretas. El surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia. De ahí que elija como método el automatismo, recogiendo en buena medida el testigo de las prácticas mediúnicas espiritistas, aunque cambiando radicalmente su interpretación: lo que habla a través del médium no son los espíritus, sino el inconsciente.

Durante unas sesiones febriles de automatismo, Breton y Soupault escriben *Los Campos Magnéticos*, primera muestra de las posibilidades de la escritura automática, que publican en 1921. Más adelante Breton publica *Pez soluble*. Dice así el final del séptimo cuento:

"Heme aquí, en los corredores del palacio en que todos están dormidos. ¿Acaso el verde de la tristeza y de la herrumbre no es la canción de las sirenas?"

El surrealismo al servicio de la revolución

A partir de 1925, a raíz del estallido de la guerra de Marruecos, el surrealismo se politiza; se producen entonces los primeros contactos con los comunistas, que culminarían ese mismo año con la adhesión al Partido Comunista por parte de Breton.

Entre 1925 y 1930 aparece un nuevo periódico titulado *El Surrealismo al servicio de la Revolución* en cuyo primer número Louis Aragon, Buñuel, Dalí, Paul Éluard, Max Ernst, Yves Tanguy y Tristan Tzara, entre otros, se declaran partidarios de Breton. Por su parte Jean Arp y Miró, aunque no compartían la decisión política tomada por Breton, continuaban participando con interés en las exposiciones surrealistas. Poco después se incorporaron Magritte (1930), Masson (1931), Giacometti y Brauner en 1933 y también Matta (que conoce a Breton en 1937 por mediación de Dalí) y Lam; el movimiento se hizo internacional apareciendo grupos surrealistas en los Estados Unidos, Dinamarca, Londres, Checoslovaquia y Japón. Desde este momento, se abrirá una disputa, a menudo agria, entre aquellos surrealistas que conciben el surrealismo como un movimiento puramente artístico, rechazando la supeditación al comunismo, y los que acompañan a Breton en su giro a la izquierda.

En 1929 Breton publica el *Segundo Manifiesto Surrealista*, en el que condena entre otros intelectuales a los artistas Masson y Francis Picabia. En 1936 expulsa a Dalí por sus tendencias fascistas y a Paul Éluard. En 1938 Breton firma en México junto con León Trotski y Diego Rivera el *Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente*.

Técnicas surrealistas

El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía así como la fabricación de objetos. Extendieron el principio del *collage* (el "objeto encontrado") al ensamblaje de objetos incongruentes, como en los poemas visuales de Max Ernst. Este último inventó el *frottage* (dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo) y lo aplicó en grandes obras como *Historia Natural*, pintada en París en 1926.

Otra de las nuevas actividades creadas por el surrealismo fue la llamada *cadáver exquisito*, en la cual varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver lo que el anterior había hecho pasándose el papel doblado. Las criaturas resultantes pudieron servir de inspiración a Miró.

En el terreno literario, el surrealismo supuso una gran revolución en el lenguaje y la aportación de nuevas técnicas de composición. Como no asumía tradición cultural alguna, ni desde el punto de vista temático ni formal, prescindió de la métrica y adoptó el tipo de expresión poética denominado como versículo: un verso de extensión indefinida sin rima que se sostiene únicamente por la cohesión interna de su ritmo.

Igualmente, como no se asumía la temática consagrada, se fue a buscar en las fuentes de la represión psicológica (sueños, sexualidad) y social, con lo que la lírica se rehumanizó después de que los ismos intelectualizados de las Vanguardias la deshumanizaran, a excepción del Expresionismo. Para ello utilizaron los recursos de la transcripción de sueños y la escritura automática, y engendraron procedimientos metafóricos nuevos como la imagen visionaria. El lenguaje se renovó también desde el punto de vista del léxico dando cabida a campos semánticos nuevos y la retórica se enriqueció con nuevos procedimientos expresivos.

Serenidad, nombre de la obra que encabeza la colección surrealista del pintor español Tomás Ortega.

La pintura surrealista

Masson adoptó enseguida las técnicas del automatismo, hacia 1923-1924, poco después de conocer a Breton. Hacia 1929 las abandonó para volver a un estilo cubista. Por su parte Dalí utilizaba más la fijación de imágenes tomadas de los sueños, según Breton, «...abusando de ellas y poniendo en peligro la credibilidad del surrealismo...»; inventó lo que él mismo llamó *método paranoico-crítico*, una mezcla entre la técnica de observación de Leonardo da Vinci por medio de la cual observando una pared se podía ver como surgían formas y técnicas de *frottage*; fruto de esta técnica son las obras en las que se ven dos imágenes en una sola configuración. Óscar Domínguez inventó la decalcomanía (aplicar gouache negro sobre un papel el cual se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera presión, luego se despegan antes de que se sequen). Además de las técnicas ya mencionadas de la decalcomanía y el *frottage*, los surrealistas desarrollaron otros procedimientos que incluyen igualmente el azar: el raspado, el *fumage* y la distribución de arena sobre el lienzo encolado.^[2]

Miró fue para Breton el más surrealista de todos, por su automatismo psíquico puro. Su surrealismo se desenvuelve entre las primeras obras donde explora sus sueños y fantasías infantiles (*El Campo labrado*), las obras donde el automatismo es predominante (*Nacimiento del mundo*) y las obras en que desarrolla su lenguaje de signos y formas biomorfas (*Personaje lanzando una piedra*). Arp combina las técnicas de automatismo y las oníricas en la misma obra desarrollando una iconografía de formas orgánicas que se ha dado en llamar *escultura biomórfica*, en la que se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la realidad.

Salvador Dalí junto a Man Ray.

René Magritte dotó al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y el real. Paul Delvaux carga a sus obras de un espeso erotismo basado en su carácter de extrañamiento en los espacios de Giorgio de Chirico.

El surrealismo penetró la actividad de muchos artistas europeos y americanos en distintas épocas. Pablo Picasso se alió con el movimiento surrealista en 1925; Breton declaraba este acercamiento de Picasso calificándolo de «...surrealista dentro del cubismo...». Se consideran surrealistas las obras del período Dinard (1928-1930), en que Picasso combina lo monstruoso y lo sublime en la composición de figuras medio máquinas medio monstruos de aspecto gigantesco y a veces terrorífico. Esta monumentalidad surrealista de Picasso puede ponerse en paralelo con la de Henry Moore y en la poesía y el teatro con la de Fernando Arrabal.

Otros movimientos pictóricos nacieron del surrealismo, o lo prefiguraron, como por ejemplo el Art brut.

Véanse también: Surrealismo abstracto, Surrealismo figurativo y Técnicas surrealistas

Apogeo y decadencia del surrealismo

En 1938 tuvo lugar en París la Exposición Internacional del Surrealismo que marcó el apogeo de este movimiento antes de la guerra. Participaron entre otros, Marcel Duchamp, Arp, Dalí, Ernst, Masson, Man Ray, Óscar Domínguez y Meret Oppenheim. La exposición ofreció al público sobre todo una excelente muestra de lo que el surrealismo había producido en la fabricación de objetos.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se dispersan, algunos de ellos (Breton, Ernst, Masson) abandonan París y se trasladan a los Estados Unidos, donde siembran el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra (expresionismo abstracto y Arte Pop).

El surrealismo en España y Latinoamérica

El surrealismo en la pintura española y latinoamericana

En España el surrealismo aparece en torno a los años veinte no en su vertiente puramente vanguardista sino mezclado con acentos simbolistas y de la pintura popular. Además de Joan Miró y Salvador Dalí, el surrealismo español lo componen Maruja Mallo, Gregorio Prieto, José Moreno Villa, Benjamín Palencia y José Caballero, además de los neocubistas que se pasan al surrealismo (Alberto Sánchez y Ángel Ferrant), y algunas creaciones pictóricas juveniles de Modesto Ciruelos y su "Serie Circense" presentada en la Academia Breve de Crítica de Arte de Eugenio D'Ors en Madrid el año 1947.

Hubo un importante núcleo surrealista en las Islas Canarias, agrupado en torno a la *Gaceta de Arte* de Eduardo Westerdahl, del que un grupo de poetas invitaron a André Bretón a venir en 1935; allí compuso este el poema *Le chateau étoilé* y otras obras. Los máximos representantes de la pintura surrealista en el archipiélago fueron Óscar Domínguez, Juan Ismael y el propio Westerdahl.

En Latinoamérica se consideran surrealistas, además de los ya citados Roberto Matta (Chile) y Lam, a Remedios Varo y Leonora Carrington.

La que es considerada como la primera exposición surrealista en Hispanoamérica se llevó a cabo en Lima (Perú) en 1935 por iniciativa de César Moro y Emilio A. Westphalen.^[3] Posteriormente en México, en enero de 1940, el mismo César Moro con André Breton y Wolfgang Paalen logran presentar en la Galería de Arte Mexicano una selección de cuarenta obras tanto de representantes del movimiento surrealista como de americanos cuyo trabajo tenía afinidad con el movimiento.^[cita requerida]

El surrealismo en la literatura hispánica

El surrealismo fue seguido con interés por los intelectuales españoles de los años 30. Existía el precedente de Ramón Gómez de la Serna, quien utilizaba algunas fórmulas vinculables al surrealismo, como la greguería. El primero en adoptar sus métodos fue José María Hinojosa, autor de *La flor de California* (1928), libro pionero de prosas narrativas y oníricas.

Varios poetas de la generación del 27 se interesaron por las posibilidades expresivas del surrealismo. Su huella es evidente en libros como en la sección tercera de *Sobre los ángeles* y en *Sermones y moradas* de Rafael Alberti; en *Poeta en Nueva York* de Federico García Lorca y *Un río, un amor y Los placeres prohibidos* de Luis Cernuda. Vicente Aleixandre se definió a sí mismo como "un poeta superrealista", aunque matizando que su poesía no era en modo alguno producto directo de la escritura automática. Miguel Hernández sufrió una efímera etapa surrealista y durante la posguerra la imprenta surrealista se percibe en los poetas del Postismo y en Juan Eduardo Cirlot, y en la actualidad existe un cierto postsurrealismo en la obra de algunos poetas como Blanca Andreu.

En las islas Canarias la afición por el surrealismo llevó a la formación en los años 30 de la Facción Surrealista de Tenerife, un grupo de entusiastas, al modo del creado en Francia alrededor de André Breton. Sus componentes (Agustín Espinosa, Domingo López Torres, Pedro García Cabrera, Óscar Domínguez, Eduardo Westerdahl y Domingo Pérez Minik) expusieron sus creaciones y puntos de vista en los treinta y ocho números de la revista *Gaceta de Arte*.

Aunque no se le pueda considerar un surrealista estricto, el poeta y pensador Juan Larrea vivió de primera mano la eclosión del movimiento en París y reflexionó más tarde sobre su valor y trascendencia en obras como *Surrealismo entre viejo y nuevo mundo* (1944). En la actualidad existe una corriente de neosurrealismo en la poesía de Blanca Andreu. El español Fernando Arrabal tuvo una asistencia diaria al "café surrealista" La Promenade de Vénus de 1960 a 1963. André Breton publicó su teatro, su "Piedra de la locura" y algunos de sus cuadros.

En Hispanoamérica el surrealismo contó con la adhesión entusiasta de poetas como el chileno Braulio Arenas y los peruanos César Moro, Xavier Abril y Emilio Adolfo Westphalen, además de influir en la obra de los poetas chilenos

Pablo Neruda, Gonzalo Rojas y el peruano César Vallejo. En Argentina, pese al desdén de Jorge Luis Borges, el surrealismo sedujo aún al joven Julio Cortázar y produjo un fruto tardío en la obra de Alejandra Pizarnik. Se ha señalado también su influencia en otros autores de producción más reciente, como el músico Alejandro de Michele. El poeta y pensador mexicano Octavio Paz ocupa un lugar particular en la historia del movimiento: amigo personal de Breton, dedicó al surrealismo varios ensayos esclarecedores.

El surrealismo en la historia

En la literatura

El surrealismo tuvo como antecedente la patafísica de Alfred Jarry, y el movimiento dadaísta fundado en Zurich en 1916 por T. Tzara, H. Ball y H. Arp. Animados por idéntico espíritu de provocación, André Breton, Louis Aragon y Ph. Soupault fundaron en París la revista *Littérature* (1919), mientras en EE.UU manifestaban actitudes similares Man Ray, Marcel Duchamp y Francis Picabia, y en Alemania, Max Ernst y Hugo Ball.

A esta fase sucedió una actitud más metódica de investigación del inconsciente, emprendida por Breton, junto a Aragon, Paul Éluard, Soupault, Robert Desnos, Max Ernst, etc. La primera obra de esta tendencia, que cabe calificar de primera obra literaria surrealista, fue *Los campos magnéticos* (1921), escrita conjuntamente por Breton y Soupault. Tras la ruptura con Tzara, se adhirieron al movimiento Antonin Artaud, André Masson y Pierre Naville.

Breton redactó la primera definición del movimiento en su *Manifiesto del surrealismo* (1924), texto que dio cohesión a los postulados y propósitos del movimiento. Entre los autores que citaba como precursores del movimiento figuran Freud, Lautréamont, Edward Young, Matthew Lewis, Gérard de Nerval, Jonathan Swift, Marqués de Sade, François-René de Chateaubriand, Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Mallarmé y Jarry. En el mismo año se fundó el Bureau de recherches surréalistes y la revista *La Révolution Surréaliste*, que substituyó a *Littérature*, de cuya dirección se hizo cargo el propio Breton en 1925 y que se convirtió en el órgano de expresión común del grupo.

La producción surrealista se caracterizó por una vocación libertaria sin límites y la exaltación de los procesos oníricos, del humor corrosivo y de la pasión erótica, concebidos como armas de lucha contra la tradición cultural burguesa. Las ideas del grupo se expresaron a través de técnicas literarias, como la «escritura automática», las provocaciones pictóricas y las ruidosas tomas de posición públicas. El acercamiento operado a fines de los años veinte con los comunistas produjo las primeras querellas y cismas en el movimiento.

En 1930 Breton publicó su *Segundo manifiesto del surrealismo*, en el que *excomulgaba* a Joseph Delteil, Antonin Artaud, Philippe Soupault, Robert Desnos, Georges Limbour, André Masson, Roger Vitrac, Georges Ribemont-Dessaignes y Francis Picabia. El mismo año apareció el nuevo órgano del movimiento, la revista *Le Surréalisme au Service de la Révolution*, que suplantó al anterior, *La Révolution Surréaliste*, y paralelamente, Aragon (tras su viaje a la URSS), Éluard, Péret y Breton ingresaron en el Partido Comunista. A fines de 1933, Breton, Éluard y Crevel fueron expulsados del partido. En los años treinta se sumaron al movimiento Salvador Dalí, Luis Buñuel, Yves Tanguy, René Char y Georges Sadoul.

Tras los años previos a la II Guerra Mundial, marcados por la militancia activa de Breton, y los años de exilio neoyorquino de la mayoría de sus miembros, durante la ocupación alemana de Francia, el movimiento siguió manteniendo cierta cohesión y vitalidad, pero a partir de 1946, cuando Breton regresó a París, el surrealismo era ya parte de la historia.

En las artes plásticas

Al principio el surrealismo es un movimiento fundamentalmente literario, y hasta un poco más tarde no producirá grandes resultados en las artes plásticas. Surge un concepto fundamental, el automatismo, basado en una suerte de dictado mágico, procedente del inconsciente, gracias al cual surgían poemas, ensayos, etc., y que más tarde sería recogido por pintores y escultores.

La primera exposición surrealista se celebró en la Galerie Pierre de París en 1925, y en ella, además de Jean Arp, Giorgio de Chirico y Max Ernst, participaron artistas como André Masson, Picasso, Man Ray, Pierre Roy, P. Klee y Joan Miró, que posteriormente se separarían del movimiento o se mantendrían unidos a él adoptando únicamente algunos de sus principios. A ellos se adhirieron Yves Tanguy, René Magritte, Salvador Dalí y Alberto Giacometti.^[4]

La rebelión del surrealismo contra la tradición cultural burguesa y el orden moral establecido tuvo su cariz político, y un sector del surrealismo, que no consideraba suficientes los tumultos de sus manifestaciones culturales, se afilió al Partido Comunista Francés. Sin embargo, nacieron violentas discrepancias en el seno del grupo a propósito del debate sobre la relación entre arte y política; se sucedieron manifiestos contradictorios y el movimiento tendió a disgregarse. Es significativo, a este respecto, que la revista «La révolution surréaliste» pase a llamarse, desde 1930, «Le surréalisme au service de la révolution». En los años 1930, el movimiento se extendió más allá de las fronteras francesas. Se celebró en 1938 en París la Exposición Surrealista Internacional.

La segunda guerra mundial paralizó toda actividad en Europa. Ello motivó que Breton, como muchos otros artistas, marchase a los EE. UU.. Allí surgió una asociación de pintores surrealistas alemanes y franceses que se reunió en torno a la revista VVV. Estos surrealistas emigrados a EE.UU. influyeron en el arte estadounidense, en particular en el desarrollo del expresionismo abstracto en los años 1940. Cuando Breton regresó a Europa en 1946 el movimiento estaba ya definitivamente deteriorado.

Entre los artistas plásticos se manifiesta una dualidad en la interpretación del surrealismo: los surrealistas abstractos, que se decantan por la aplicación del automatismo puro, como André Masson o Joan Miró, e inventan universos figurativos propios; y los surrealistas figurativos, interesados por la vía onírica, entre ellos René Magritte, Paul Delvaux, o Salvador Dalí, que se sirven de un realismo minucioso y de medios técnicos tradicionales, pero que se apartan de la pintura tradicional por la inusitada asociación de objetos y las monstruosas deformaciones, así como por la atmósfera onírica y delirante que se desprende de sus obras. Max Ernst es uno de los pocos surrealistas que se mueve entre las dos vías. La obra de Ernst ha influido particularmente en un epígono tardío del surrealismo en Alemania que es Stefan von Reiswitz.

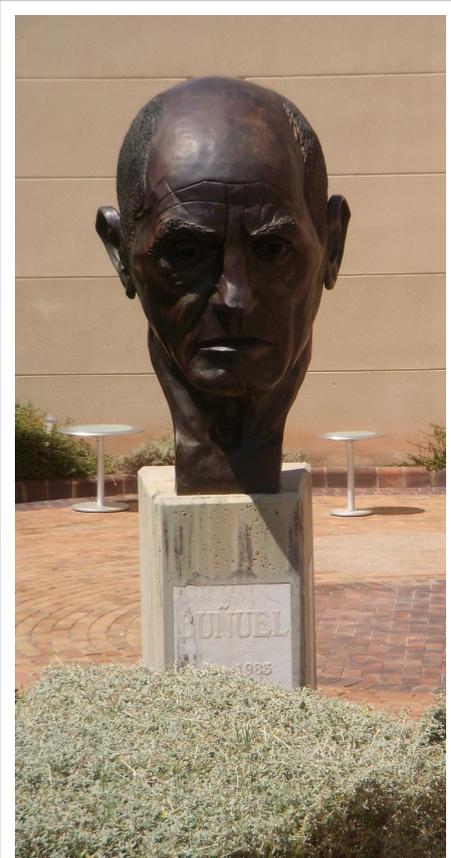
En los medios audiovisuales

En la vertiente cinematográfica, el surrealismo dio lugar a varios intentos enmarcados en el cine de las vanguardias históricas, como *La coquille et le clergyman* (1926) 'La concha y el clérigo', de Germaine Dulac o *L'étoile de mer* (1928) 'La estrella de mar', de Man Ray y Robert Desnos, un cortometraje dadaísta.

Luis Buñuel, en colaboración con Dalí, realizó las obras más revolucionarias: *Un perro andaluz* (*Un chien andalou*, 1928) y *La edad de oro* (*L'âge d'or*, 1930).

Alfred Hitchcock y Salvador Dalí colaboraron cuando el primero encargó al artista catalán parte de la escenografía de *Recuerda* (*Spellbound*).

Cineastas contemporáneos, como David Lynch, Jean-Pierre Jeunet, Julio Médem, o Carlos Atanes, entre otros, muestran la influencia del surrealismo.

Cabeza de Luis Buñuel, obra del escultor Iñaki, en el Centro Buñuel de Calanda.

Realismo mágico

El **realismo mágico** es un género metalingüístico y literario de mediados del siglo XX. El término fue inicialmente usado por un crítico de arte, el alemán Franz Roh, para describir una pintura que demostraba una realidad alterada. El término llegó a nuestra lengua con la traducción en 1925 del libro *Realismo mágico* (*Revista de Occidente*, 1925), fue en gran medida influenciado por las obras surrealistas de la escritora chilena María Luisa Bombal^[1] pero más tarde en 1947, fue introducido a la literatura hispanoamericana por Arturo Úslar Pietri en su ensayo *El cuento venezolano*.^[2] Señala Úslar:

Lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como misterio en medio de datos realistas. Una adivinación poética o una negación poética de la realidad. Lo que a falta de otra palabra podrá llamarse un realismo mágico.^[3]

El crítico venezolano Víctor Bravo señala que la noción de 'realismo mágico' nació casi de manera simultánea con la de 'real maravilloso': "La formulación inicial de una y otra noción --como referencia a un modo de producción literaria latinoamericana-- se hace casi de manera simultánea. En 1947, Arturo Úslar Pietri introduce el término "realismo mágico" para referirse a la cuentística venezolana; en 1949 Alejo Carpentier habla de "lo real maravilloso" para introducir la novela *El reino de este mundo*".^[4]

Como referente literario previo al uso del término *realismo mágico* por parte de Úslar Pietri debe citarse a Massimo Bontempelli quien, en 1919, "conquista gran popularidad al publicar sus novelas del ciclo la 'Vida intensa', iniciándose en una literatura --según nota de Nino Frank en el 'Dictionnaire des Auteurs', de Laffont-Bompiani-- que sacrifica la corriente convencional de la época, a la manera de Anatole France, convirtiéndose en una especie de apóstol de lo que se conoció como "realismo mágico".^[5]

Se considera que es la novela *El reino de este mundo*, de Alejo Carpentier, la iniciadora de esta corriente literaria.

Entre sus principales exponentes están el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el colombiano Gabriel García Márquez, ambos galardonados con el Premio Nobel de Literatura, aunque muchos aclaman como padres del realismo mágico a Juan Rulfo con *Pedro Páramo*, Arturo Úslar Pietri con su cuento *La lluvia* (1935), José de la Cuadra, Pablo Neruda y otros. Jorge Luis Borges también ha sido relacionado al realismo mágico, pero su negación absoluta del realismo como género o como una posibilidad literaria lo pone contra este movimiento. Laura Esquivel de México, con *Como agua para chocolate*, y Alejo Carpentier, de Cuba, en su prólogo al *Reino de este mundo*, definen su escritura inventando el concepto de *real maravilloso*, que, a pesar de sus semejanzas con el realismo mágico de Gabriel García Márquez, no debería ser asimilado a él. El realismo mágico se desarrolló muy fuertemente en las décadas del '60 y '70, producto de las discrepancias entre dos visiones que en ese momento convivían en Hispanoamérica: la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición. Además, surgió como modo de reaccionar mediante la palabra ante los regímenes dictatoriales latinoamericanos frecuentes en esa época. Esta última idea es un poco peregrina. Sin embargo, existen textos de este tipo desde la década de 1930, en las obras de José de la Cuadra, en sus nouvelles --por ejemplo, *La tigre*--, y también sería desarrollado en profundidad este estilo de escritura por Demetrio Aguilera Malta ("Don Goyo", "La isla virgen").

El realismo mágico se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica, su finalidad no es suscitar emociones sino, más bien, expresarlas, y es, sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. Una de las obras más representativas de este

estilo es *Cien años de soledad* de Gabriel García Márquez.

El realismo mágico comparte ciertas características con el realismo épico, como la pretensión de dar verosimilitud interna a lo fantástico e irreal, a diferencia de la actitud nihilista asumida originalmente por las vanguardias como el surrealismo.

Una vez Gabriel García Márquez dijo: *“Mi problema más importante era destruir la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar, esa barrera no existía. Pero necesitaba un tono inocente, que por su prestigio volviera verosímiles las cosas que menos lo parecían, y que lo hiciera sin perturbar la unidad del relato. También el lenguaje era una dificultad de fondo, pues la verdad no parece verdad simplemente porque lo sea, sino por la forma en que se diga.”*^[cita requerida]

Aspectos destacables del Realismo mágico

Los siguientes elementos están presentes en muchas novelas del realismo mágico, pero no necesariamente todos se presentan en las novelas y también otras obras pertenecientes a otros géneros pueden presentar algunas características similares.

- Contenido de elementos mágicos/fantásticos, percibidos por los personajes como parte de la "normalidad".
- Elementos mágicos tal vez intuitivos, pero (por lo general) nunca explicados.
- Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad.
- Se puede apreciar en el contenido de la novela, representaciones de mitos y leyendas que por lo general son latinoamericanas. Incluso, en el libro *Cien años de soledad*, se hace alusión al mito de la humanidad, en el momento en que Adán y Eva se marchan del jardín del Edén.
- Contiene multiplicidad de narradores (combina primera, segunda y tercera persona), con el fin de darle distintos puntos de vista a una misma idea y mayor complejidad al texto.
- El tiempo es percibido como cíclico, no como lineal, según tradiciones disociadas de la racionalidad moderna.
- Se distorsiona el tiempo, para que el presente se repita o se parezca al pasado.
- Transformación de lo común y cotidiano en una vivencia que incluye experiencias "sobrenaturales" o "fantásticas".
- Preocupación estilística, participe de una visión "estética" de la vida que no excluye la experiencia de lo real.
- El fenómeno de la muerte es tomado en cuenta, es decir, los personajes pueden morir y luego volver a vivir.
- Planos de realidad y fantasía: hay hechos de la realidad cotidiana combinándose con el mundo irreal, fantástico, del autor, con un final inesperado o ambiguo.
- Escenarios americanos: en mayoría ubicados en los niveles más duros y crudos de la pobreza y marginalidad social, espacios donde la concepción mágica, mítica, aún es "vida real".
- Los hechos son reales pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no tienen explicación, o son muy improbables que ocurran.
- Se refiere a la novedad de los personajes irreales que siempre actúan sin actuar, es decir, que la copiosidad del personaje se ve reflejada en cada letra de la novela.

Características del realismo mágico

Personajes

Los personajes presentes en las obras de esta corriente suelen tener viajes, no sólo de tipo físico, como los que sufren los personajes de las obras criollistas, por dar un ejemplo, sino que éstos cambian de espacios y tiempos desde sus pensamientos y su estado onírico.

Tiempo

Encontramos cuatro posturas:

- Tiempo cronológico: Las acciones siguen el curso lógico del tiempo.
 - Ruptura de planos temporales: mezcla de tiempo presente con tiempo pasado (regresiones) y tiempo futuro (adelantos). (*La noche boca arriba* de Julio Cortázar)
 - Tiempo estático: El tiempo cronológico se detiene, es como si no trascendiera, en cambio, fluyen los pensamientos de los personajes.
 - Tiempo invertido: Es el más contradictorio: considerar la noche día cuando leemos: "Era el amanecer", "Se hizo la noche", entre otras.
-

Fuentes y contribuyentes del artículo

Literatura medieval *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=56648678> *Contribuyentes:* *TikiTac*, Antur, Banfield, BarreraKENNY, Batán AZul, BuenaGente, Camilo, Cobalttempest, Copydays, Cordwainer, Alhen, Almorca, Amadís, Ana liza meltroso, Andreaemperu, Andreateltrabajo, Andrelagos, AndresdelRenacimiento, Andysemm, Angel Comandó Azul, Angel Gilwellian, Gonn, Hernan felipe portes florez, Humberto, JMCC1, Jjvaca, Jkbw, Jmorbla, Joseaperez, Kved, Leonpolanco, Leszek Jańczuk, Lucien leGrey, Magister Mathematicae, Manwë, Matdrones, Muro de Aguas, Netito777, Nihilo, Pólux, Qwertymith, RinconCastellano, Rondador, Rosarino, Savh, Sebrev, Shalbat, SuperBraulio13, Technopat, Tirithel, Tomatejc, Urdangaray, Vecellio, Vitamine, Vivero, Vubo, Yeza, 233 ediciones anónimas

Renacimiento *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57156388> *Contribuyentes:* *TikiTac*, -Erick-, -antonio-, -jem-, -seb-, 00gym00, 16ange195, 3coma14, Acratta, Airunp, A159, AlCarlesAlDjinn, Alejandro gado, Alhen, Almorca, Amadís, Ana liza meltroso, Andreaemperu, Andreateltrabajo, Andrelagos, AndresdelRenacimiento, Andysemm, Angel Comandó Azul, Angel GN, Angilejo0, Angus, Antonorsi, Antur, Antón Francho, Apany, Aportador, Arkcool, Armagedon599, Arrt-932, Ashley cute tisdale, Asierba, Atlantia, Axxgreaz, Ayllen, Açıpnı-Lovrij, BL, Baiji, Banfield, Bernard, BetoCG, Bifus, BlackBeast, Bucephala, BuenaGente, C'est moi, Ca in, Cabreranews, Cacamovi194, Cal Jac02, Caldo, Camilo, Carmin, Casio de Granada, Cesar666666, Cheveri, Chichimeca94, Cinabrium, Cobalttempest, Cookie, Cordwainer, Ctrl Z, Daimond, Dangelin5, Danie1996, Dariosnm, Dark Bane, Darkmaiki, David0811, DeSanJose, Deivismaster, Delphidius, Der Kreole, Diego Aquino, Diego Godoy, DiegordnajaLA, Diegusjaimes, Diogenesclincico42, Diosa, Documentoweb, Dodo, Dorieo, Dánier, Edmenb, Eduardosalg, Egaida, El Caballero de la Triste Figura, Eldelgas, Eloy, Elsaviduria, Elsenyor, Eluluita, Emiduronte, Enrique Cordero, Er Komandante, Espilas, FAR, Farkasven, Fero23, Flizzz, Foundling, FrancoGG, Fscodelaro, Furti, Gafotas, Gaius iulius caesar, Ganibaj, Gen-an, Gerwoman, Gigabig, Gothmog, Grevk, Gsrzl, Guenhwy, Gustavo R. Bessolo, Góngora, H. CORTÉS, HECTOR ARTURO AZUZ SANCHEZ, HUB, Habije, Haha2, Halfdrag, Halfsleep, Harpagornis, Hispa, Humberto, Ialad, Icalvo, Icvav, Igna, Irmattos, Isha, JAQQ, JG92, JMCC1, JMPerez, Jarisleif, Javialacarga, Javierito92, Jcaraballo, Jesterhead, Jettagal1, Jjajfaj, Jkbw, Joane, Jomra, Jorge c2010, JorgeGG, Jose130, Joseaperez, Joselarruca, Josemaio1212, Juandelenzola, Julii8948, Jynus, Katsu, Kenya Rubio, Ker50, Ketamino, Komputisto, Kordas, Kved, Lampsako, Laura Fiorucci, Laura Fiorucci, LeCire, Lento amargo animal, Leoinvencible, Leonpolanco, Libertad y Saber, Lobo, Locutus Borg, Loka 08, Lourdes Cardenal, Lucia la piedra, Lucien leGrey, Lukadada, Macarrones, MadriCR, Mafores, Magister Mathematicae, Maldoror, Maleiva, Mansoncc, ManuelGR, Manuelt15, Manwë, MarcoAurelio, MarisaLR, Martinhache, Matdrones, MaykelMoya, Mdiagom, Mel 23, Migas mayas, MiguelAngelCaballero, Mijoagudelo, Miss Manzana, Monochi12, Moriel, Morza, Mpeinadopa, Muro de Aguas, Manbel, Santiperez, Satanás va de retro, Satesclop, Savh, Seanver, Sebrev, Sergio sancris, Sheila Carla Ariana, Shekatsu8er, SHINGIAMII, Shinystars, Sms, Souleaper, Sospa88, St.Corp., Steelman2008, Stifax, SuperBraulio13, Taichi, Taringanovato, Technopat, Thingg, Tirithel, Titoxd, Tlálco, Tomatejc, Truor, Tubet, UA31, Urhiel, Valentinorosso, VanKleinen, Varano, Vatelys, Veon, Vic Fede, Viktor 91, Vitamine, Vivero, Waka Waka, Wesa, Wesisnay, White marth, Wilberisaac, Wilfredor, Willtron, Wormy, Xabier, Xatufan, Xexito, Xsm34, Yeza, Yrithindl, Zahualli, Zeno Gantner, Zeoroth, ZufS, Zufez zeta, ZuraGuerra, Ángel Luis Alfaro, 1779 ediciones anónimas

Literatura del Barroco *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57008026> *Contribuyentes:* Airunp, Andreaemperu, Antonorsi, Antur, Axxgreaz, Belb, Camilo, Chuck es dios, Cookie, DJ Nietzsche, Daniel1996, Daniela960831, DerHexer, Desatonao, Diegusjaimes, Eamezaga, Edslov, Emiduronte, Escarlati, GMoyano, Ignacio Icke, Jarisleif, Jarke, Jkbw, Jmvgpartner, Joselarruca, Kved, Laura Fiorucci, Leonpolanco, Lourdes Cardenal, Lucien leGrey, Macarrones, MadriCR, Manwë, Matdrones, Mechusriva, Máximo de Montemar, Neodop, Netito777, Nixón, Ortisa, Osorioque, Petrus, Phirosiberia, Pólux, Queninosta, Raystorm, Resped, Rubpe19, Sabbut, Salvador alc, Savh, Slrmoon, SuperBraulio13, Technopat, Thechrisadams, Tirithel, Unnio, Urdangaray, Vic Fede, Wikiléptico, Yeza, ZufS, Érico Júnior Wouters, 319 ediciones anónimas

Literatura española del Barroco *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=56574895> *Contribuyentes:* Airunp, Alexandermay, Andreaemperu, Antur, Açıpnı-Lovrij, Banfield, Biasoli, Biblioflotranstornado, CarlosGG, Cipión, Cookie, Der Kreole, Dianai, Diegusjaimes, Diosa, Dodo, Doyle, Draxtreme, Ecelan, Edslov, Eduardosalg, Elsenyor, Emiduronte, Er Komandante, Escarlati, Evanescent, Francisco Escalda, Ggenellina, Googolplanck, Halfdrag, Helmy oved, Hidoy kucky, Hprmedina, Ialad, Javier Carro, Jcaraballo, Jerrytossos, Jkbw, Joane, Juanmak, Kadelljar, Lombrá, Macarrones, Maleiva, Manuel Trujillo Berges, ManuelGR, Matdrones, Millars, Moriel, Mpeinadopa, Myrabella, Máximo de Montemar, Neodop, Netito777, Nixón, Osado, Petronas, Poco a poco, Posible2006, Pólux, Resped, Retama, Rondador, Santiperez, Savh, SuperBraulio13, Superzerocol, Tirithel, Trasmundo, Urdangaray, Valentin estevanez navarro, Veon, Vitamine, Wikiflautico, Wikiléptico, Wikisilki, Williamsgate, Zaqarbal, 237 ediciones anónimas

Neoclasicismo *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57122190> *Contribuyentes:* 3coma14, A ver, ARPASHL, Airunp, Aleman12.0, Alex299006, Alexanderps, Alexav8, Alfonso", Alhen, Alvaro qc, Amadís, An7o7nio, Andreaemperu, Angel GN, Antfern, Antur, Antón Francho, Arahamar, Aromera, AstroNomo, Azedarac, Azranath, Açıpnı-Lovrij, Baiji, Banfield, BlackBeast, Bluflores, BuenaGente, Cally Berry, Camilo, Centroamericano, Chenojodas, Cookie, Czajko, Daimond, Dangelin5, Dani-primero, DeMoNiAnG, Desatonao, Diegusjaimes, Dodo, Dorieo, Dreitmen, Ecemaml, Edslov, Eduardosalg, El gato Félix, Elliniká, Emiduronte, Emijrp, Emilyum, Endriago, Enrique Cordero, Erri4a, Escarlati, Eunispero, FAR, Felix17, Ferbr1, Fernando Estel, Fernando de Miguel, Foundling, Furti, Gaeddal, Gafotas, Gaius iulius caesar, Gothmog, Guadalete, HermanHn, Hlnodovic, Hmsmariano, Humberto, Ialad, Igna, Isha, JMCC1, Jarisleif, Javierito92, Jaystar, Jkbw, Joane, Jorge c2010, JorgeGG, JrhH123, Juantwo, Kabri, Ketamino, KnightRider, Kved, LP, Lancaster, Laura Fiorucci, Leonpolanco, Leugim1972, Libertad y Saber, Lourdes Cardenal, Macarrones, Macual, Mafores, Magister Mathematicae, Mahadeva, Maldoror, ManuelGR, Manuelt15, Manwë, Marcelo, Marcososa, MarisaLR, Matdrones, Mel 23, Mercenari097, Mortadelo2005, Mpeinadopa, Murphy era un optimista, Máximo de Montemar, Nacho1989, Nelson Adolfo Granados Uribe, Nenucu1971, Netito777, Ninovolador, Nioger, NxoMontiel, OAV, OboeCrack, Oriolherman, Osiris fancy, Pabloab, Pandax, Pedro Nonualco, Petronas, Platonides, Poco a poco, Pólux, Queninosta, RaizRaiz, Rastrojo, Raymac, Raystorm, Rosarinagazo, Rosarino, Rubpe19, Rczge, Santiperez, Savh, Slrveros, Spirit-Black-Wikipedista, Taringanovato, Technopat, Teo5188, Thormaster, Tirithel, Tomatejc, Tony Rotondas, Tostadora, Tubet, Urdangaray, Varano, Veon, Vitamine, Vivero, Wackon, Waka Waka, Wikisilki, Xabier, XalD, ZrzlKing, Ángel Luis Alfaro, Érico Júnior Wouters, 783 ediciones anónimas

Romanticismo *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57006626> *Contribuyentes:* -jerm-, .Sergio, Afterthear, Airunp, Albano Barcelona Caballero, Alhen, Almendo, Alvaro qc, Amadís, Andrese2511, Angel GN, Antonorsi, Antur, Antón Francho, Araujojoan96, Archiboldi, Ardo Beltz, Aromera, Ascánder, AstroNomo, Audih, Açıpnı-Lovrij, Baiji, BakTR, Bachi 2805, Baciylmo, Baiji, Banfield, Barfly2001, Basuka, Bedwyr, BetoCG, BlackBeast, BludgerPan, Bryagool, Bucho, C'est moi, CaTerin Mayfair, Camima, Cantero, Carnendil, Catherin22, Charly genny, Chewie, Chhc, Chuck es dios, Cipión, Cobalttempest, CommonsDelinker, Cookie, Cordwainer, Ctrl Z, Dabit100, Dangarcia, Dangelin5, Dark Bane, DarkMoMo, David0811, Deleatur, Delphidius, Dgarcia17, Diegusjaimes, Diogenesclincico42, Diuón, Dodo, Dorieo, Dreitmen, Dunsaz, Eamezaga, Edslov, Eduardosalg, Edux, El Moska, El efen, Eli22, Elliniká, Eloisaa, Elsenyor, Emiduronte, Ensada, Er Komandante, Erodgrifer, Escalda, Escarlati, Ezarate, FAR, Felipealvarez, Filipino, Fmariluis, Freddy eduardo, Frei sein, Furado, Furti, GMoyano, Gabriela Ruellan, Gaius iulius caesar, Galandil, Ginés90, Greek, Guanxito, Gusgus, Góngora, Götz, HUB, HermanHn, Hillwolf, Hlnodovic, Hprmedina, Huesp3dM4ldito, Humberto, If, Igna, Ignacio Icke, In.muzak, Irus, Isha, J.M.Domingo, JMCC1, JamesLOGAN, Jarisleif, Jarke, Javielito1795, Jcaraballo, Jdiazh, Jhoshvangelostein, Jkbw, Joane, Jorge 2701, Jorge c2010, JorgeGG, Jorgechp, Jitco, Juampis1991, Jurock, Karlita9811, Ketamino, Kikin433, Kolocho, Kved, Latiniensis, Laura Fiorucci, Lepousa, Leonpolanco, Leugim1972, Lionni, Locos epraix, Loganeitor, Lourdes Cardenal, Lucien leGrey, MD Wagner, Macarrones, Macual, MadriCR, Mafores, Magister Mathematicae, Mahadeva, Maldoror, Mansoncc, Manuel Trujillo Berges, Manwë, Marcelo, MarcoAurelio, Marcus news, Matdrones, Matt&Pepe, Mecamático, Mel 23, Mpeinadopa, Muro de Aguas, Mushii, Máximo de Montemar, NaBUru38, Nastis, Nataliuk, Nelson Adolfo Granados Uribe, Nephentes, Nerkanca, Nerkans, Netito777, NicolasAlejandro, Nioger, Nueva era, Numbo3, Orestcol, Oriolherman, OrozcoMJ1109, Pacocharro, Palissy, Pan con queso, Parras, Patopato, Pedro flipi, Pesadillaeterna, Petronas, Petrus, Phirosiberia, Platonides, Poco a poco, Prietoquilmes, Proarte camilin, Pólux, Queninosta, Quothalas, Raco, Rajjose, Ralphlorn171, Rampage, Rastrojo, Raulshc, Raystorm, Ricardoramirezj, Roberto Fiadone, Robespierre, Roblespepe, Rosarino, RoyFocker, Rubpe19, Sabbut, SaeedVilla, Saloca, Sasquatch21, Savh, Seanver, Sebrev, Seges, Serail, Sergio Andres Segovia, Simike, Soles200, Subitosea, SuperBraulio13, Sürrrel, Taichi, Tan04595, Technopat, Template namespace initialisation script, Thania rojas, Tirithel, Tom Bombadil, Tomatejc, Tortilovsky, Tostadora, UA31, Unnio, Uno que pasa, Valentin estevanez navarro, VanKleinen, Vandal Crusher, Varano, Vic Fede, Vilartatim, Vitamine, Waka Waka, Wesisnay, Wikiléptico, Will vm, Wisof, Xabier, XalD, Xexito, Yeudiellp, Yeza, Zeoroth, 1657 ediciones anónimas

Realismo literario *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57015359> *Contribuyentes:* 1969, Alexander coreas, Amadís, Andreaemperu, Antonypechos, Anymex, Aromera, Baciylmo, Banfield, BlackBeast, Bombastus, Bucephala, Calaiños, Camilo, Carrilano, Cobalttempest, Cordwainer, Davax188, David0811, Diegusjaimes, Dodo, Doyle, Dreitmen, Eduardosalg, EILushooh!, Elliniká, Emijrp, Endriago, Ensada, Escarlati, Federico.Rimador, Fernando H. Fixertool, Flakinho, Foundling, Fozar1, Fran89, Furado, Gafotas, Gaius iulius caesar, Gsrzl, Halfdrag, Harpagornis, HermanHn, Hprmedina, Humberto, Invadinado, Isha, IvanGrasso, Jjgl1992, Jkbw, JorgeGG, Joseaperez, Julian Colina, Jurgens, Klas, Lampsako, Laura Fiorucci, Leonpolanco, Lobillo, Lourdes Cardenal, Lungo, Magister Mathematicae, Maldoror, Matdrones, Matex09, Megazilla77, Mel 23, Melferrol, Miss Manzana, Mortadelo2005, Mrjimy, Mushii, Máximo de Montemar, Netito777, Nihilo, Nixón, Oblongo, Oleirosuniversal, Oscar ., Petronas, Phirosiberia, Push, Pólux, Rakela, Rastrojo, RoyFocker, Rupert de hentzau, Santiperez, Savh, Sebrev, Sergio Andres Segovia, Shliahov, Snakeyes, SuperBraulio13, Technopat, UA31, Urumi, Valentin estevanez navarro, Varano, Vitamine, Waka Waka, Will vm, Xavigivax, YetiCzñ, 516 ediciones anónimas

Naturalismo *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=56567278> *Contribuyentes:* .Sergio, Abs bks, Aelo, Airunp, Alhen, AloeVega, Andreaemperu, Andreateltrabajo, Angus, Antur, Ariadne Primavera, Aromera, Baiji, Barteik, Beto29, BlackBeast, Braren, Camr, Cobalttempest, Cookie, Cordwainer, Ctrl Z, CvetaPetrov1940, Ddalcer0, Dhdalago, Diegusjaimes, Dj york, Dodo, Dorieo, Ecemaml, Eduardosalg, Eloy, Elsenyor, Endriago, Erfil, Escarlati, Filipino, Fmariluis, Foundling, Freddy eduardo, Gerwoman, Ggenellina, Gonn, Grillitus, Guilherme felipe, Halfdrag, Hprmedina, Humberto, J.delanoy, JMCC1, JViejo, Javierito92, Jcaraballo, Jvaca, Joane, Jorge 2701, Josemoya, Jpse, Julian Colina, Lampsako, Laura Fiorucci, Lidoro, Lnegro, Magister Mathematicae, MarcoAurelio, Matdrones, Montgomery, Mr. Moonlight, Murphy era un optimista, Netito777, Njrwally, Pepegv, Petronas, Petrus, Phirosiberia, Pólux, Queninosta, Rastrojo, Raystorm, Rdzm1994, Resped, Retama, Roblespepe, Rupert de hentzau, Saloca, Shalbat, SpeedyGonzalez, SuperBraulio13, Sygta, Tatanshilva, Tatiik, Technopat, Tirithel, Tokvo, Tomatejc, Unnio, Valendulita, Veon, Vivero, WABBAW, Wikiléptico, Xabier, Zeoroth, Zeoroth, Ángel Luis Alfaro, 364 ediciones anónimas

Modernismo (literatura en español) Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=56421192> Contribuyentes: A ver, Aadrover, Abajo estaba el pez, Adrian de Limes, Afiche, Airunp, AI59, Aleposta, Alex Coiro, Aliz gutierrez yatsu, Alvaro qc, Amadis, Andreasmperu, Angel GN, Antonorsi, Ariadne Primavera, Aromera, Açipni-Lovrij, Baciuelmo, Bafomet, Banfield, BlackBeast, Calafnos, Camii22, Camilin24, Camilo, Cansado, Catonga, Chemo123456789, Chemora27, Chris K, Cid200, Cookie, Cordwainer, Cvbr, DJ Nietzsche, Dangelin5, Deb13, DegradanteW, Der Kreole, Dhidalgo, Diegusjaimes, Dionisio Ruiz, Donner, Doyle, Dreitmen, Edmenb, Edomg, Eduardosalg, Eduardozer, Emijrp, Ensada, Er Komandante, Escarlati, Extatiicaa, FedericoF, Fernández Baraibar, Folkvanger, Freddy eduardo, Gaby9691, Gonis, Greek, Gustronico, Halfdrag, Harpagornis, Humberto, Icvav, Igna, Isa-tobyots, Isha, Javierito92, Jkbw, John plaut, JójA99, Jsalchichon, Jsanchezes, Jspotau, Juan1993, Kadellar, Khiari, Kikinos, Kved, Lavandin, Leonpolanco, Lionni, Lucien leGrey, Luisa45, Macarrones, Mafra, Magister Mathematicae, Manuel Trujillo Berges, ManuelGR, Manwë, Marcelo, MarcoAurelio, Matdrones, Mel 23, Miguel etsit, Miss Manzana, Montgomery, Muro de Aguas, Mushii, Máximo de Montemar, Nebtakhet, Neréo, Netito777, Netza, Nicop, Nixon, Obelix83, Pan con queso, Pepelopez, Phirosiberia, Pooh1711, Popitas, Predalien Runner, Pólux, Rastrojo, Retama, Rickynoram, Rosarino, RoyFocker, Rupert de hentzau, Ruy Pugliesi, Ruge, Santiperez, Savh, Sebreu, Spammer27, Spirit-Black-Wikipedista, SuperBraulio13, Superzerocool, Technopat, Tirithel, Ty25, Unnio, Vecellio, Vitamine, Waka Waka, Wew on, WikiMariana, Wikiléptico, Wilfredor, Yuk-li, 773 ediciones anónimas

Vanguardismo Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57119503> Contribuyentes: -jem-, José, .Sergio, 3coma14, A1sun, AAF07, ALVHEIM, ARPASHL, Adrian de Limes, Afiche, Airunp, AI59, Albano Barcelona Caballero, Alejandroc3, Aleposta, Alhen, Alvaro qc, Amadis, Andreasmperu, Angel GN, Annamari Ursula, Antonorsi, Antur, Argmda, Aromera, Açipni-Lovrij, Baiji, Balderai, Banfield, Beto29, BetoCG, BlackBeast, Bucephala, Cansado, Cantero, Carmin, Cipión, Cobaltempest, Cookie, Cordwainer, Correogsk, Cris7593, Crumblier, Ctrl Z, Cyborg ar, Darwi, David0811, Dermot, Dhidalgo, Dianai, Diegusjaimes, Digna2008, Djac06111991, Dodo, Dorioe, Dossier2, Dove, Draxtreme, Dreitmen, Durero, Echani, Edmenb, Edslov, Elias flores, Elliniká, Elvisjeringa, Emiduronte, Emilio Quintana, Endriago, Escarlati, FRANCO-CAPETILLO, Filipo, Fmariluis, Fravia, GERARDINE, GTAVCSA, Gafotas, Gaius iulius caesar, Ginescd, Ginés90, Greek, Guadaguair, HUB, Hprmedina, Humberto, IaRROVawWo, Ialad, Igna, Isha, Janitzio Villamar, Jarisleif, Jashiph, Javier Carro, Javierito92, Jcaraballo, Jeanxs, JimmyGay, Jkbw, Jorge 2701, Jorge c2010, JorgeGG, Jorgeauli, Jorgebarrios, José Luis1, Jsanchezes, Kctas, Ketamino, Kjkbb56, Komputisto, Kved, L'AngeGardien, Laura Fiorucci, Leonpolanco, Letsan, Lobo, LombritzFeliz, Lpagola, Lucien leGrey, Lungo, Lyonlamb, Macarrones, Mafores, Magister Mathematicae, Mahadeva, Maldoror, Maleiva, Mandrake33, Mansoncc, Manuel Trujillo Berges, ManuelGR, Manuelt15, Manwë, MarcoAurelio, Mario modesto, MarisaLR, Markoszarrate, Martingala, Martínhache, Matdrones, Mathonius, Metiliospropilisergamida, Mierdra, Miguelchamberg, Misael431, Miss Manzana, Montgomery, Mrcm101, Muro de Aguas, Mushii, Neotex555, Netito777, Nicop, Nihilo, Nixon, Nolan, Nubecosmica, OMenda, Osdiasda, PePeCar, Pedro Felipe, Phirosiberia, Pinar, Platonides, Poco a poco, Popitas, Pozosdulces, Pólux, Ralgis, Randoire, Rasv 27, Ravave, Redbujara, Reignerok, Resped, Retama, Ricardo fuego, Rosarino, RoyFocker, Rsg, RubiksMaster110, Rubpe19, Rumpelstiltskin, Rupert de hentzau, Sabbut, SaeedVilla, Santiperez, Satanás va de retro, Savh, Sebreu, Segavi, Segedano, Sergio Andres Segovia, Soulreaper, SuperBraulio13, Superzerocool, SuuAuuu, Taichi, Tano4595, Taragui, Technopat, Tirithel, Tomatejc, Tostadora, UA31, Valendulita, Valyag, Varano, Vic Fede, Vitamine, Waka Waka, Walter closser, White Master King, Wikiléptico, Wikisilki, Xqno, Xsm34, Yeza, Yrithind, ZackBsAs, Zackoscar, Zerep11, Zuirdj, Ángel Luis Alfaro, 1255 ediciones anónimas

Surrealismo Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=56999347> Contribuyentes: -Erick-, ...copiat...-, .Sergio, A ver, Adrian de Limes, Afiche, Airunp, AI59, Alhen, Alvaro Peñalver, Alvaro qc, Amadis, Andesaa, Andreasmperu, Antur, Antón Francho, Any Rand, ArCANgel0814, Aromera, Arteuniversal, AstroNomo, Ausinciruolos, Açipni-Lovrij, Baiji, Banfield, Belb, Bernard, BetoCG, BlackBeast, Blaken, Bucephala, Calapito, Camilo, Capucine8, Carmin, Cesar Jared, Chanlion, Cipión, Cobaltempest, Cookie, Cordwainer, Ctrl Z, Cuborubix, Cvelasquez, Darkzerocold, Darulo, Deleatur, Diegusjaimes, Dodo, Dreitmen, Dusan, Edmenb, Edslov, Eea, Elsenyor, Encaal, Endriago, Er Komandante, Escarlati, Fedde, Freddy eduardo, Gafotas, Gaius iulius caesar, George McFinnigan, Ggenellina, Ginés90, Goonzalez223, HabibSA, Hampcky, Hector m, HermanHn, Hidoy kukyo, Hprmedina, Httpuniwo, Humberto, Igna, Ignacio Icke, Interscope, Isha, JMCCI1, Jafd88, Jarisleif, Jashiph, Jkbw, Joane, Joaquin rosas, Joaquín Martínez Rosado, Jorge 2701, JorgeGG, Jorjais, Josue 167, Jr0912, Jtico, Jlaeminencia, Julie, Julio César Ortega Islas, KnightRider, LMLM, Laferre argentina, Las-papas, Laura Fiorucci, Leandroidecba, Leonpolanco, Locosoco, Lorseiscuerdas, Lourdes Cardenal, Lpagola, Lungo, Magister Mathematicae, Maldoror, ManuelGR, Manulonso, Marb, MarcoAurelio, MarisaLR, Markoszarrate, Matdrones, Maus-78, Mel 23, Mierdra, Mlundin-udp, Moriel, Muro de Aguas, Máximo de Montemar, Nan.nan.nan, Nicolastro, Nihilo, Nioger, Nitban, Nolan, Ojjs, Oscar ., OscarHuarte, Palica, Palissy, Paradise2, Perrossemihundidos, Petronas, Phirosiberia, Platonides, Poco a poco, Ponalgoyya, Poroa, Pólux, Roberto Giusti, RoyFocker, Rsg, Rubpe19, Ruiz, Santiperez, Savh, SebaSso20, Sebreu, Segavi, Sejomagno, Sergio Andres Segovia, Sietevidas, Soulreaper, SuperBraulio13, Tano4595, Tatvs, Taty2007, Tomatejc, Torquemado, Tortillovsky, Travieso94, Txo, Unodealicante, Valardhur, Varano, Vitamine, Waka Waka, Wesisnay, Wikisilki, Xabier, Xoacas, Yeza, Yrithind, Zerep11, Zerosxt, Zorosandro, Ángel Luis Alfaro, 763 ediciones anónimas

Realismo mágico Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57020676> Contribuyentes: .Sergio, 333, Adrien, Airunp, Albasmarko, Ale flashero, Alex Coiro, Alhen, Alvaro qc, Amanuense, Angel GN, Antur, ArwinJ, Ascánder, Baiji, Banfield, Belgrano, BlackBeast, Brayan Sneider, Bucho, Camilo, Carlos Castañeda Girón, CarlosGG, Carmin, Carutsu, Chlewey, Chris pinto, Cinabrium, Claude Errécart, Crisfato, DFG666, DJ Nietzsche, DailosTamanca, Dark Bane, David0811, Derramador, Dianai, Didierdal, Diegusjaimes, Diogeneselinico42, Dodo, Ecemaml, Edmenb, Edslov, Erikto, FAR, Federico.Rimador, Fernando Estel, FrancoGG, Gaby 15 XD, Galadriel0.7, Götz, Halfdrag, Humberto, Ialad, Idril isil, Igna, Ileana n, Iradigalesc, Isha, JAQG, Jarfil, Javierito92, Jjaffjaf, Jkbw, Joa mltv, Jonik, JorgeGG, KEROSnE, Katrinbebesita, Khiari, Kved, Lampsako, Laura Fiorucci, Leonpolanco, Macarrones, Macsito95, Mafores, Magister Mathematicae, Maguelita, Mahadeva, Maldoror, Manuelt15, Manwë, Marctaltor, Martínhache, Matdrones, Mcagliani, Medusa04, Mel 23, Moriel, Mortadelo2005, MotherForker, Nayara es, Neodop, Nex, Nikesuperior, Ninjasecreto, Nixon, OMenda, PabloSerra, Patricio.lorente, Petronas, Phirosiberia, Platonides, Pruxo, Pólux, Queninosta, Rastrojo, Raystorm, Relampague, Resped, RichardGM, Roberpl, Røge, Sabbut, Segavi, Sejomagno, Selene.of.Gaia, SuperBraulio13, Technopat, TeleMania, Template namespace initialisation script, Tortillovsky, Tostadora, Turko, Ug arias, Unnio, Varano, Vitamine, Xabier, XalD, YoNKYVb, Zepedit, Ángel Luis Alfaro, 617 ediciones anónimas

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes

Archivo:Hildegard von Bingen Liber Divinorum Operum.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Hildegard_von_Bingen_Liber_Divinorum_Operum.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Dsmldgold, GDK, Leinad-Z, Mladifilozof, Tetraktys, Tsui, Vol de nuit

Archivo:SummaTheologiae.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:SummaTheologiae.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Bibi Saint-Pol, Longbow4u, Markus Mueller, Tomisti

Archivo:ApocalypseStSeverFol148vHorsesWithHeadsOfLions.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:ApocalypseStSeverFol148vHorsesWithHeadsOfLions.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Dsmldgold, Mdd, Wolfmann

Archivo:Beowulf.firstpage.jpeg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Beowulf.firstpage.jpeg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Caravaca, Davepape, EugeneZelenko, Evrik, Jastrow, Jonathunder, Leos van, Neddyseagoon, Ranveig, Semnoz, Verica Atrebatum, 3 ediciones anónimas

Archivo:Nibelungenlied manuscript-c flr.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nibelungenlied_manuscript-c_flr.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* AndreasPraefcke, FreeArt1, GDK, Merker Berlin, Sigo, Wikimurmeltier, 1 ediciones anónimas

Archivo:Meister der 'Cit  des Dames' 002.jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Meister_der_'Cit  des Dames' 002.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Meister_der_'Cit _des_Dames'_002.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* AndreasPraefcke, Dsmldgold, Leinad-Z, PKM, Themightyquill, TomAlt

Archivo:European Output of Manuscripts 500-1500.png *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:European_Output_of_Manuscripts_500-1500.png *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 *Contribuyentes:* User:Tentotwo

Archivo:Commons-logo.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg> *Licencia:* logo *Contribuyentes:* SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.

Archivo:Vitruvian.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Vitruvian.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Czarnoglowa, DAVEPape, Dbenbenn, Denghi Comm, Editor at Large, Eleassar, Flominator, G.dallorto, Gepardenforellenfischer, HOLEK, Jeff Dahl, Jeff G., Jon Harald S by, J kullinn, LadyInGrey, Lennert B, LoStrangolatore, Locutus Borg, Mdd, Mglanznig, OldakQuill, Patrick, Ranveig, Rocket000, Sbwodside, Simonizer, Sven, Szczepan1990, Turzh, とある白い猫, 12 ediciones anónimas

Archivo:Fornarina.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Fornarina.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Attilios, Diligent, Escarlati, Frank C. Müller, Infrogmation, Mattes, Pierpao, Sailko, Scientus, Shakko, Thuresson, 2 ediciones anónimas

Archivo:Michelangelos David.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Michelangelos_David.jpg *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* David Gaya

Archivo:Firezenovella0002.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Firezenovella0002.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* Id fix, Sailko

Archivo:Petersdom von Engelsburg gesehen.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Petersdom_von_Engelsburg_gesehen.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Amandajm, Denghi Comm, Der Buckesfelder, Duesentrieb, Fb78, G.dallorto, Kurpfalzbilder.de, MaterialsScientist, Sailko, Tkgd2007, TomAlt, Wikibob, WolfgangStuck, Zzyzx11, 1 ediciones anónimas

Archivo:Botticelli Venus.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Botticelli_Venus.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Boricuaeddie, DaB., Dcoetzee, Infrogmation, Italianomoderna, Juiced lemon, Mechamind90, Talmoryair, Zolo

Archivo:La Vierge, l'Enfant J sus et sainte Anne, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:La_Vierge, l'Enfant J sus et sainte Anne, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:La_Vierge,_l'Enfant_J sus_et_sainte_Anne,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* user:Dcoetzee

Archivo:Tizian 055.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Tizian_055.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Bukk, Emijrp, Eugene a, Frank C. Müller, G.dallorto, Henrysalome, Jastrow, K rschner, Mac9, Mattes, Pitke, Sailko, Shakko, Sir Gawain, TFCforever, Thuresson, Warburg

Archivo:Gattamelata.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gattamelata.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Ahellwig, EDUCA33E, G.dallorto, Kjetil r, Shakko, Talmoryair, Vassil, Warburg, 3 ediciones anónimas

Archivo:Ghiberti-porta.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ghiberti-porta.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 *Contribuyentes:* Ricardo André Frantz (User:Tetraktys)

Archivo:Michelangelo's Pieta 5450 cropcleaned.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Michelangelo's_Pieta_5450_cropcleaned.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* User:Glimz

Archivo:Resurreccion El Greco Domingo el Antiguo.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Resurreccion_El_Greco_Domingo_el_Antiguo.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Nipros, Shakko, Zaratan

Archivo:Durer Young Hare.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Durer_Young_Hare.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Gaetan Poix, Goldfritha, Groucho, Jarekt, Jastrow, Lx 121, Piolinfax, Polarlys, Sparkit, Xenophon, Zolo, 1 ediciones anónimas

Archivo:Pieter Bruegel d.  . 103d.jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Pieter_Bruegel_d.  . 103d.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Pieter_Bruegel_d._ ._103d.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* User:Gryffindor, User:JoJan

Archivo:Matthias Corvinus.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Matthias_Corvinus.jpg *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Original uploader was Chris Furkert at commons.wikipedia

Archivo:La cour du cheval blanc (Ch teau de Fontainebleau).jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:La_cour du cheval blanc \(Ch teau de Fontainebleau\).jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:La_cour_du_cheval_blanc_(Ch teau_de_Fontainebleau).jpg) *Licencia:* Creative Commons Attribution 2.0 *Contribuyentes:* Jean-Pierre Dalb ra

Archivo:Resurrection Pilon Louvre RF2292 MR1592 MR1593.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Resurrection_Pilon_Louvre_RF2292_MR1592_MR1593.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 *Contribuyentes:* User:Tetraktys, User:Tetraktys

Archivo:Wiktionary-logo-es.png *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wiktionary-logo-es.png> *Licencia:* logo *Contribuyentes:* es:Usuario:Pyballo

Archivo:Spanish Wikiquote.SVG *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG *Licencia:* logo *Contribuyentes:* James.mcd.nz

Archivo:Luis de Góngora y Argote.jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Luis de Góngora y Argote.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Luis_de_G ngora_y_Argote.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Balbo, Darwinius, EDUCA33E, Emijrp, Hameryko, Lobo, Manuelt15, Martín H., Mattes, Ribberlin, Shakko, Valdavia, 6 ediciones anónimas

Archivo:Philip IV of Spain.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Philip_IV_of_Spain.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* ADGE, Aavindraa, Balbo, Bukk, Darwinius, Gryffindor, Jed, Mattes, Nanae, Shakko, Sir Gawain

Archivo:Charles II of Spain.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Charles_II_of_Spain.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* ADGE, Kilom691, Look2See1, Mattes, PhilFree, Shakko, Sir Gawain

Archivo:Monumento a Calderón de la Barca (Madrid) 05.jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Monumento a Calderón de la Barca \(Madrid\) 05.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Monumento_a_Calder n_de_la_Barca_(Madrid)_05.jpg) *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 *Contribuyentes:* Albertomos, FlickreviewR, Zaqarbal

Archivo:Retrato de Francisco de Quevedo.jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Retrato de Francisco de Quevedo.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Retrato_de_Francisco_de_Quevedo.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Juan Van der Hammen ? Tradicionalmente considerado copia de un retrato perdido de Velázquez.

Archivo:Retrato de Mateo Alemán.jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Retrato de Mateo Alemán.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Retrato_de_Mateo_Alem n.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Pedro Perret (1555- h. 1625).

Archivo:Luis Molina.jpeg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Luis_Molina.jpeg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Kelson, 1 ediciones anónimas

Archivo:Gracián (Graus).jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gracián \(Graus\).jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Graci n_(Graus).jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* anónimo

Archivo:Fray Gabriel Téllez, Tirso de Molina.jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Fray_Gabriel_T llez, Tirso de Molina.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Fray_Gabriel_T llez,_Tirso_de_Molina.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* b

Archivo:LopedeVega.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:LopedeVega.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Balbo, Darwinius, Ecelan, Ecummenic, Hamelin de Guettelet, Joseluis bn, Shakko, Thuresson, 3 ediciones anónimas

Archivo:Guillén de Castro.jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Guillén de Castro.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Guill n_de_Castro.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Juan Ribalta

Archivo:Juan Ruiz de Alarcon.jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Juan_Ruiz de Alarcon.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Juan_Ruiz_de_Alarcon.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Balbo, Cookie, Donn Q, House, 1 ediciones anónimas

Archivo:Pedro Calderón de la Barca 01.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Pedro_Calderón_de_la_Barca_01.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Mattes, Trachemys, Zaqarbal, 2 ediciones anónimas

Archivo:David-Oath of the Horatii-1784.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:David-Oath_of_the_Horatii-1784.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AnRo0002, Bibi Saint-Pol, Clementina, Duduziq, G.dallorto, Grendelkhan, Kirtap, Krinkle, Lycaon, Léna, Mattes, Paris 16, Shakko, Zserghei, 6 ediciones anónimas

Archivo:Newton memorial boulee.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Newton_memorial_boulee.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Coyau, Mats Halldin, Mattes, Menchi, Olivier2

Archivo:Brandenburger Tor Blaue Stunde.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brandenburger_Tor_Blaue_Stunde.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: BBlueFiSH.as, Carschten, Morio, Wst

Archivo:IruñaKatedrala.JPG Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:IruñaKatedrala.JPG> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Balbo, Beckstet, ConcepcionBecerril, Javierme, Kurpfalzbilder.de, Mgoni4, Zarateman, 3 ediciones anónimas

Archivo:Akropolis-detail.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Akropolis-detail.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Aristeas, ChristosV, Faios Nanos, Odyssees, Ronaldino

Archivo:Prokudin-Gorskii-09.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Prokudin-Gorskii-09.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii, digital rendering for the Library of Congress by Walter Frankhauser / WalterStudio

Archivo:Ingres. The source.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ingres_The_source.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: 1970geminii, Albedo-ukr, Didiervbergh, EDUCA33E, Gdr, Juanpdp, Mattes, Mel22, Olivier2, Quibik, Urban, Wst, Zolo, 1 ediciones anónimas

Archivo:Caspar David Friedrich 032.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Caspar_David_Friedrich_032.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Cybershot800i

Archivo:Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo (1819-1823).jpg Fuente: [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Francisco_de_Goya_Saturno_devorando_a_su_hijo_\(1819-1823\).jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Francisco_de_Goya_Saturno_devorando_a_su_hijo_(1819-1823).jpg) Licencia: Public Domain Contribuyentes: Aavindraa, André Koehne, Balbo, Crisco 1492, Escarlati, Jacklee, Julia W, Paladio, SolLuna, Webhat, Zolo, 2 ediciones anónimas

Archivo:Goethe Campagna.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Goethe_Campagna.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: user:anagoria

Archivo:Beethoven.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Beethoven.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: ADGE, Aaron1a12, Butko, Codeispoetry, CommonsDelinker, Herbythyme, Hotshot977, Howcheng, Ies, Interpretix, Jappalang, Johney, Jusjih, Leonce49, Maclemo, Mattes, Michael Bednarek, Neukoln, Pixel :-), Shakko, Sonphan10, Thuresson, 4, 1238227 ediciones anónimas

Archivo:Balzac.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Balzac.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: ALE!, AndreasPraefcke, Deadstar, Herr Satz, Infrogmaton, Micheletb, Notwist, Olivier2, Yann, 2 ediciones anónimas

Archivo:Mr. Pickwick addresses the club.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mr._Pickwick_addresses_the_club.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: The_Writings_of_Charles_Dickens_v1_p4_(engraving).jpg; Mdd4696 derivative work: Escarlati (talk)

Archivo:Dostoevsky 1872.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dostoevsky_1872.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Butko, Diego Grez, Dmitry Rozhkov, J.M.Domingo, Kjetil r, Kneiphof, LeonardoG, Man vyi, Roberta F., Shakko, Spiritia, Yann, Александр Сирачѐв, 2 ediciones anónimas

Archivo:Benito perez galdos y perro las palmas 1890.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Benito_perez_galdos_y_perro_las_palmas_1890.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Anónimo/Anonymous (in PD from 01/01/1975)

Archivo:Emile Zola.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Emile_Zola.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Gabor

Archivo:Thomashardy restored.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Thomashardy_restored.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Bain News Service, publisher

Archivo:Blasco Ibañez.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Blasco_Ibañez.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Jmabel, Joseluis bn, Lobo, Mu, Zaqarbal, Алексей Скринник, 1 ediciones anónimas

Archivo:Retrato de Augusto d'Halmar.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Retrato_de_Augusto_d'Halmar.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: juan francisco gonzaléz

Archivo:Rubén Darío.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Rubén_Darío.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: JohnManuel, Mushroom, Quibik, 4 ediciones anónimas

Archivo:Leopoldo Lugones.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Leopoldo_Lugones.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: ALE!, Andreagrossmann, BarceX, Ecelan, Ferbr1, Patricio.lorente, 2 ediciones anónimas

Archivo:Jose Asuncion Silva.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Jose_Asuncion_Silva.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Modernismo

Archivo:Jose Marti head.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Jose_Marti_head.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Infrogmaton, Mach, 1 ediciones anónimas

Archivo:Medardoangelsilva.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Medardoangelsilva.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Me

Archivo:Amado Nervo.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Amado_Nervo.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: taringa

Archivo:Jhocano.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Jhocano.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: JohnManuel, Juiced lemon, Kanon6996, Martin H.

Archivo:Manuel González Prada.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Manuel_González_Prada.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: anonimo

Archivo:Delmira Agustini.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Delmira_Agustini.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Digigalos, Dodo, Elwikipedista, Góngora, Museo8bits, Våsk

Archivo:Wrightflyer highres.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wrightflyer_highres.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Attributed to Wilbur Wright (1867–1912) and/or Orville Wright (1871–1948). Orville Wright preset the camera and had John T. Daniels squeeze the rubber bulb, tripping the shutter.

Archivo:Russian Troops NGM-v31-p379.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Russian_Troops_NGM-v31-p379.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Conscious, EugeneZelenko, Jarek, Martin H., Moverton, Petri Krohn, Rebutcher, SoLando, 1 ediciones anónimas

Archivo:Arthur Rimbaud.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Arthur_Rimbaud.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Étienne Carjat (1828-1906)

Archivo:Freud ca 1900.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Freud_ca_1900.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Eisenacher, Warburg

Archivo:JoyceUlysses2.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:JoyceUlysses2.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Andreagrossmann, Ferbr1, Infrogmaton, Maksim, Man vyi

Archivo:Danseuse jaune, Mèrodack-Jeanneau.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Danseuse_jaune_Mèrodack-Jeanneau.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: LPLT

Archivo:Juan Gris 001.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Juan_Gris_001.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AndreasPraefcke, Balbo, Emijrp, Ham, Infrogmaton, Luigi Chiesa, Sparkit, Wst

Archivo:'Unique Forms of Continuity in Space', 1913 bronze by Umberto Boccioni.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:'Unique_Forms_of_Continuity_in_Space',_1913_bronze_by_Umberto_Boccioni.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Wmpearl

Archivo:Theo van Doesburg Dadamatinée.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Theo_van_Doesburg_Dadamatinée.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Vincent Steenberg

Archivo:Arcimboldovertemnus.jpeg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Arcimboldovertemnus.jpeg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Agrafian Hem Rarko, AndreasPraefcke, Butko, Gryffindor, Jarek, Jastrow, Mattes, Michail, Pilettes, Pixeltoo, Samulili, Schaengel89, Stan Shebs, 5 ediciones anónimas

Archivo:serenidad.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Serenidad.jpg> Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 Contribuyentes: photo Cronoster artist Tomás Ortega Díaz.

Archivo:Man Ray Salvador Dali.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Man_Ray_Salvador_Dali.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Van Vechten, Carl, 1880-1964, photographer

Archivo:Cabeza de Luis Buñuel.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Cabeza_de_Luis_Buñuel.JPG Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike Contribuyentes: José Antonio Bielsa Arbil

Licencia

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
