

La literatura en la segunda mitad del Siglo XIX: El nacimiento de la lírica moderna y la renovación del teatro

Ya hemos visto que en el siglo XIX se consolida el género de la novela, con el Realismo y el Naturalismo. Pero al mismo tiempo se producen grandes innovaciones en otros géneros.

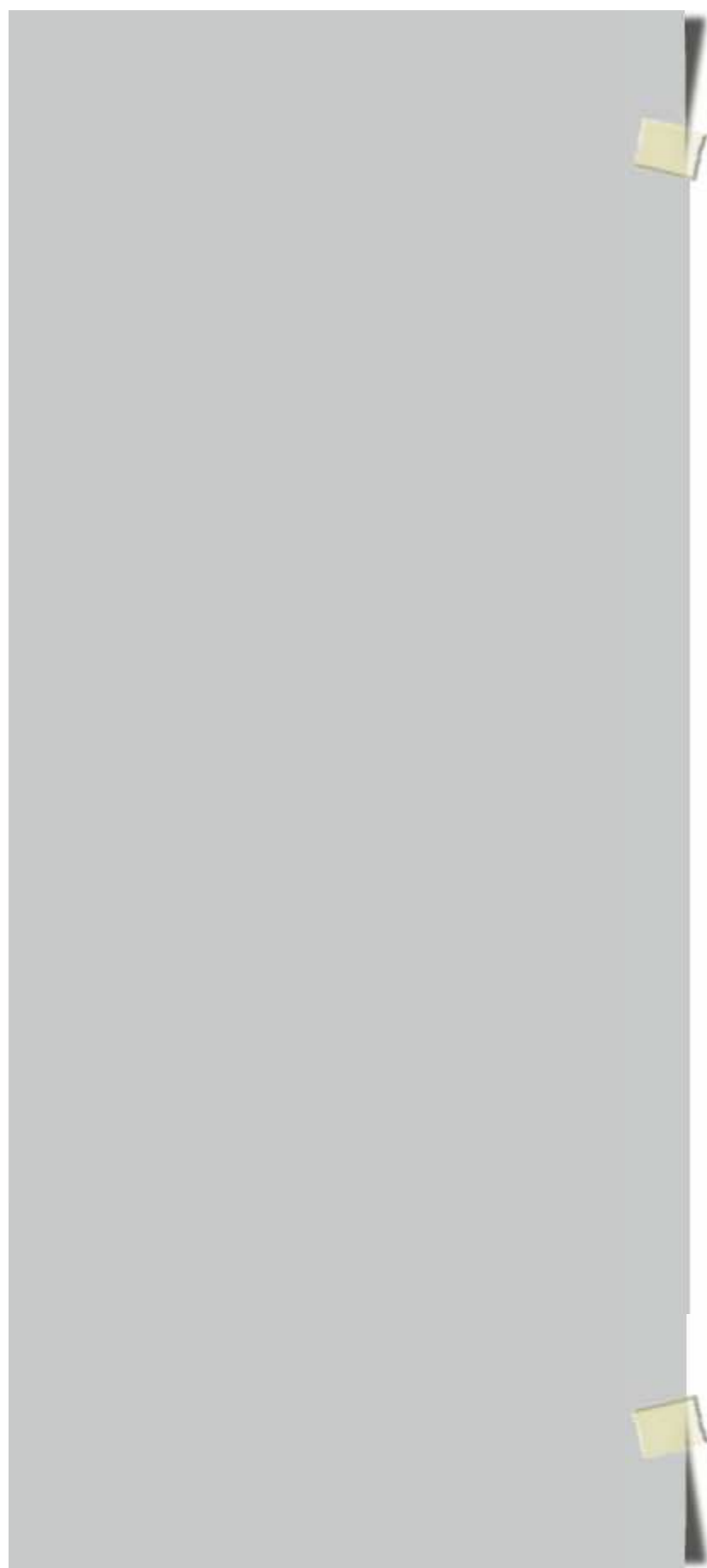
En la poesía asistimos al nacimiento de la lírica moderna, con figuras como Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud y Verlaine, que describen el inquieto estado de ánimo de una época urbana y desarraigada.

Y en el teatro nace un nuevo lenguaje con autores como Ibsen y Strindberg, que suben al escenario los problemas sociales y existenciales.

Para saber más

A finales del siglo XIX, Europa es el centro del mundo. Cualquier europeo de la época da por sentado que en ciudades como París o Londres la civilización ha llegado a su cumbre. La luz eléctrica, los transportes, el nacimiento del consumo de masas, todo contribuye a la sensación de que se ha inaugurado una era de progreso indefinido, guiada por el desarrollo de la ciencia y la técnica.

Por debajo de ese optimismo aparente late, sin embargo, una sorda inquietud que los poetas serán, como siempre, los primeros en captar y expresar. Lo veremos en el desarrollo de este tema. De momento, puedes hallar en este vídeo una **visión general de la vida en esta época**, que te servirá para situar en su contexto a los autores que vamos a estudiar:

1. Charles Baudelaire

Odilon Redon: *Retrato de Violette Heymann*. Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo [dominio público](#).

La figura del poeta francés **Charles Baudelaire** (1821-1867) adquiere una extraordinaria dimensión en el nacimiento de la lírica moderna. Con él arranca el *simbolismo*, luego desarrollado por autores como **Verlaine**, **Rimbaud** y **Mallarmé** (los llamados "poetas malditos") en Francia o Gustavo Adolfo **Bécquer** y **Antonio Machado** en España, movimiento artístico que dio paso a la concepción contemporánea de la poesía. Su obra principal es una recopilación de poemas que lleva por título *Las flores del mal*.

Dado que esta es una lectura obligatoria en las Pruebas de Acceso a la Universidad, trataremos con más detenimiento su vida y su obra en el tema 4 de esta unidad.

Actividad de lectura

En el caso de la poesía, los simbolistas pretenden ir más allá de las realidades perceptibles por los sentidos, es decir, quieren profundizar en todo aquello que esté oculto en el fondo del alma o de las cosas. De esta forma, el lenguaje poético adquiere una finalidad cognoscitiva, pues pretende, a través de elementos tomados del mundo exterior ("símbolos") bucear en el interior y hablar de realidades misteriosas y metafísicas.

Fíjate en este poema de Las flores del mal de Charles Baudelaire, titulado "CORRESPONDENCIAS":

*La Naturaleza es un templo donde vivos pilares
dejan salir a veces sus confusas palabras;
el hombre la atraviesa entre bosques de
símbolos
que lo contemplan con miradas familiares.*

*Como muy largos ecos que de lejos se mezclan
en una tenebrosa y profunda unidad,
vasta como la noche y como la claridad
Los perfumes, los colores y los sonidos se
responden.*

*Hay perfumes tan frescos como carnes de niños,
dulces como los oboes, verdes como las
praderas,
-y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes,
que la tienen la expansión de cosas infinitas,
como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el
incienso,
que cantan los transportes del espíritu y de los
sentidos.*

¿Puedes percibir la concepción simbolista de la poesía en este texto?

2. Parnasianismo y simbolismo

Baudelaire abre nuevos caminos para la poesía. Después de él surgen nuevos movimientos que amplían el lenguaje poético en distintas direcciones.

- El **parnasianismo** defiende el "arte por el arte", la belleza desvinculada de contenidos morales, sociales o de otro tipo, y una vuelta al clasicismo. La poesía parnasiana, por su objetividad y su carácter descriptivo, se inspira en artes plásticas como la pintura o la arquitectura.
- El **simbolismo** concibe la poesía como una forma de conocimiento que nos permite descubrir aspectos insólitos de la realidad mediante [alusiones](#), [símbolos](#) y [metáforas](#). La importancia que los simbolistas le dan al ritmo del verso acerca esta escuela a la música. Al mismo tiempo, su afán experimentador les hizo descubrir formas nuevas, como el [verso libre](#).

En el ambiente inquieto e innovador de la generación posterior a Baudelaire destacan tres grandes poetas:

- **Stéphane Mallarmé** (1842-1898). Poeta difícil, empeñado en alcanzar la belleza absoluta mediante la lucha contra las limitaciones del lenguaje y las convenciones de la poesía. Mallarmé intentó elaborar un lenguaje poético autosuficiente, que no dependiera de [referentes](#) externos, sino que se bastara a sí mismo.
- **Paul Verlaine** (1844-1896) fue el poeta más musical de su generación. Su lirismo callejero, su intimismo reflejado en paisajes melancólicos y su vida atormentada de artista bohemio han contribuido a perpetuar su obra hasta nuestros días.
- **Arthur Rimbaud** (1854-1891), encarnación del [enfant terrible](#), es también una figura legendaria, entre otras cosas por sus tormentosas relaciones con Verlaine. A los veinte años ya había escrito toda su obra. En *Una temporada en el infierno* e *Iluminaciones* anticipa algunas direcciones fundamentales de la poesía del siglo XX: la [metáfora visionaria](#), el verso libre y la rebeldía contra todas las normas. Murió a los 37 años, después de haber sido soldado y traficante de armas.

Odilon Redon: *Dama de las flores*.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

Reflexiona

La **Canción de otoño** es uno de los más famosos poemas de **Verlaine**. La versión que aquí te ofrecemos refleja con maestría el ambiente nostálgico del poema original, basado en un ritmo ligero y grácil.

Paul Verlaine, por Frédérique-Auguste Cazals.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)

bajo [dominio público](#).

Canción de otoño

*Los sollozos más hondos
del violín del otoño
son igual
que una herida en el alma
de congojas extrañas
sin final.*

*Tembloroso recuerdo
esta huida del tiempo
que se fue.
Evocando el pasado
y los días lejanos
lloraré.*

*Este viento se lleva
el ayer de tiniebla
que pasó,
una mala borrasca
que levanta hojarasca
como yo.*

Versión de Carlos Pujol

- ¿De qué **metáfora** se sirve el poeta para expresar la **melancolía** que le produce el viento del otoño?
- ¿Con qué **elemento del paisaje se compara** él mismo?
- ¿Qué **tópico latino**, relacionado con el **paso del tiempo**, se reconoce en este poema?
- ¿Te produce a ti **el otoño** una sensación parecida?
- Por último, ayuda a María a resolver otra de las **adivanzas** planteadas por Juan. Tanto Verlaine como

Comprueba lo aprendido

El parnasianismo defendía...

- ☐ el arte comprometido.
- ☐ el arte de contenido moral y religioso.
- ☐ el arte por el arte.

Entre las innovaciones del simbolismo se encuentra...

- ☐ el verso blanco.
- ☐ el verso libre.
- ☐ el verso alejandrino.

Entre los poetas posteriores a Baudelaire destacan...

- ☐ Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud.

- Paul Verlaine, André Chenier y Arthur Rimbaud.

Importante

- El **parnasianismo** defiende el "arte por el arte" y se inspira en las artes plásticas.
- El **simbolismo** intenta descubrir aspectos insólitos de la realidad, que permitan la búsqueda interior y la expresión de estados de ánimo. Esta escuela poética se acerca a la música. Su afán experimentador les hizo descubrir formas nuevas, como el verso libre.
- **Stéphane Mallarmé** quiso alcanzar la belleza absoluta mediante la lucha contra las limitaciones del lenguaje.
- **Paul Verlaine** fue un poeta musical, intimista y bohemio.
- **Arthur Rimbaud** (1854-1891), anticipa direcciones de la poesía del siglo XX como la metáfora visionaria, el verso libre y la rebeldía contra las normas.

Curiosidad

La poesía deslumbrante y rebelde de Arthur Rimbaud ha influido sobre muchos artistas contemporáneos. Entre ellos se cuenta la cantante americana **Patti Smith**. En este vídeo puedes escuchar su música mientras haces un recorrido por los paisajes de infancia de Rimbaud.

Para saber más

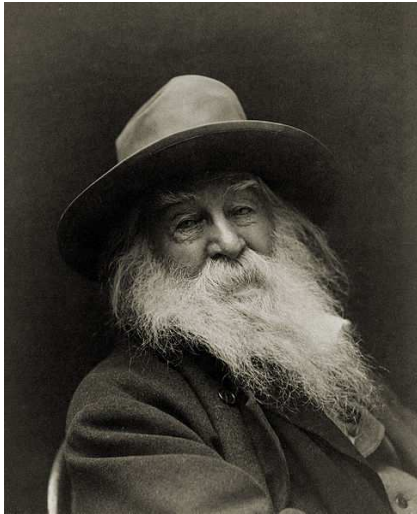
En estas páginas puedes encontrar más información sobre los principales movimientos poéticos: el [parnasianismo](#) y el [simbolismo](#).

Y en estos enlaces puedes leer buenas traducciones de los principales poetas: [Stéphane Mallarmé](#) , [Paul Verlaine](#) y [Arthur Rimbaud](#) .

En [leergratis.com](#) encontrarás un interesante artículo sobre los "poetas malditos".

3. La poesía norteamericana

Retrato de Walt Whitman. Autor: G.C. Cox
Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#)

En la **poesía norteamericana** destacan los siguientes autores:

Edgar Allan Poe (1809-1849), famoso por sus relatos, es también el primer gran poeta norteamericano. Sus ideas poéticas influyeron asimismo sobre Baudelaire.

Pero sin duda es **Walt Whitman** (1819-1892) el más famoso poeta del siglo XIX. La libertad métrica de sus versos, inspirados en los [versículos](#) de la Biblia, el individualismo, el canto a la democracia y al hombre común, y su poderosa personalidad hacen de él una encarnación del espíritu norteamericano. Su único libro, *Hojas de hierba*, ha sido continuamente reeditado desde su aparición.

Más discreta es la figura de la poetisa **Emily Dickinson** (1830-1886). Llevó una vida apartada y apenas publicó en vida. Su estética de versos cortos, expresión [lacónica](#) y un concentrado simbolismo es la opuesta a Whitman. La crítica de nuestros días ha revalorizado su obra, de una gran intensidad.

Comprueba lo aprendido

El fundador de la poesía norteamericana es...

- ☐ Edgar Allan Poe.
- ☐ Walt Whitman.

Mostrar retroalimentación

La versificación libre de Walt Whitman se inspira en..

- ☐ La Odisea.
- ☐ La Biblia.
- ☐ El simbolismo francés.

Mostrar retroalimentación

Durante su vida, Emily Dickinson...

- ☐ fue famosa por sus innumerables publicaciones poéticas.
- ☐ apenas publicó.
- ☐ publicó sus obras fuera de Estados Unidos.

Mostrar retroalimentación

Actividad de lectura

Te presentamos un fragmento, traducido por un gran poeta español, del célebre "Canto a mí mismo", de **Walt Whitman**, con el que da comienzo su libro **Hojas de hierba** :

*Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.
Vago... e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra
para ver cómo crece la hierba del estío.
Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí,
de esta tierra y de estos vientos.
Me engendraron padres que nacieron aquí,
de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí,
de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también.*

*Tengo treinta y siete años. Mi salud es perfecta.
Y con mi aliento puro
comienzo a cantar hoy
y no terminaré mi canto hasta que muera.
Que se callen ahora las escuelas y los credos.
Atrás. A su sitio.
Sé cuál es su misión y no la olvidaré;
que nadie la olvide.
Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal,*

desenfrenada.

Versión de León Felipe

Paisaje de las Montañas Rocosas s. Autor: Albert Bierstadt.
Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo [dominio público](#)

Curiosidad

Para resolver otra adivinanza de las que Juan le planteó a María, "[Autor de la elegía a Abraham Lincoln que comienza: "¡Oh Capitán! ¡Mi Capitán!"](#)", tal vez te sea útil esta escena de la película *El club de los poetas muertos*, en la que los personajes recitan los primeros versos del autor que estamos conociendo:

Importante

Recuerda estos datos fundamentales de la **poesía norteamericana del siglo XIX** :

- **Edgar Allan Poe** es el fundador de la poesía norteamericana moderna.
- La poesía de **Walt Whitman** se caracteriza por la libertad métrica, el individualismo y el canto a la democracia y al hombre común.
- **Emily Dickinson** compuso poemas breves, aunque densos en simbolismos.

Para saber más

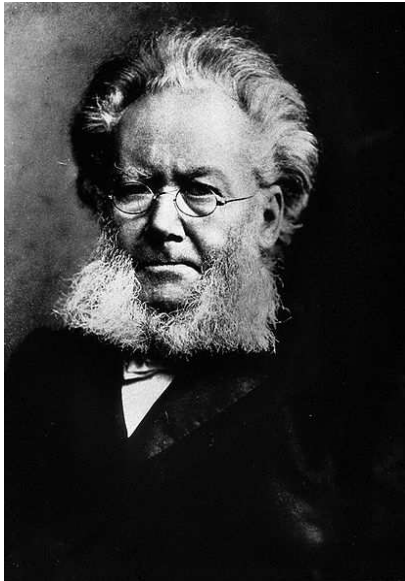
En estas páginas puedes leer una breve reseña biográfica y una selección de poemas de los autores estudiados:

Edgar Allan Poe

Walt Whitman

Emily Dickinson

4. La renovación del teatro europeo (I)

Retrato de Henrik Ibsen. Autor: N. Museum

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

El teatro de finales del siglo XIX indaga en los problemas **existenciales** y sociales que el desarrollo técnico no ha sabido solucionar. Dos autores escandinavos destacan en este ámbito:

- El noruego **Henrik Ibsen** (1828-1906) elabora una obra de tipo naturalista y de gran penetración psicológica, aunque marcada por el pesimismo. Intenta llevar a escena un fiel retrato de la sociedad, en el que los personajes hablen como la gente de la calle y expresen las preocupaciones de su época. En sus piezas dramáticas se abordan temas como la marginación de la mujer (*Casa de muñecas*), la hipocresía social (*Un enemigo del pueblo*) o la mediocridad de la vida cotidiana (*Hedda Gabler*)
- El sueco **August Strindberg** (1849-1912) es un precursor de la estética **expresionista**, caracterizada por el dominio de lo emotivo y lo irracional. Su obra es una meditación sobre el conflicto en las relaciones humanas, marcadas por las imposiciones sociales y familiares. En *La señorita Julia* retrata la lucha de caracteres entre una aristócrata y su amante de clase inferior; y en *El padre* denuncia la crueldad de la institución matrimonial.

Comprueba lo aprendido

Rellena los espacios en blanco del siguiente texto . Si lo necesitas consulta el texto de arriba, ipero primero intenta hacerlo sin ayuda!

El noruego **Henrik Ibsen** (1828-1906) elabora una obra de tipo y de gran penetración

mediocridad de la vida cotidiana (*Hedda Gabler*)

El sueco **August Strindberg** (1849-1912) es un precursor de la estética , caracterizada por el dominio de lo emotivo y lo irracional. En *La señorita* retrata la lucha de caracteres entre una aristócrata y su amante de clase inferior; y en *El* denuncia la crueldad de la institución matrimonial.

Enviar

Importante

¿Recuerdas que Juan le propuso a María estos **dos enigmas** ?:

"Nora, la protagonista de este drama, se convirtió en abanderada del feminismo."

"¿Puede rebelarse el ser humano contra su propios instintos y contra los condicionamientos sociales?

Adivina la obra en que Strindberg dio respuesta a esta pregunta."

Consulta las informaciones breves que te ofrece Wikipedia para resolver tanto la [primera adivinanza](#) como la [segunda](#) .

Para saber más

En esta dirección puedes leer un resumen del argumento de [*Casa de muñecas*](#), de Ibsen, así como una selección de fragmentos de la obra. Y en esta página encontrarás el texto completo de [*La señorita Julia*](#).

Y en este vídeo hallarás interesantes reflexiones sobre **Strindberg en el contexto de la cultura escandinava** :

5. La renovación del teatro europeo (II)

En otros países el género teatral expresa también las inquietudes de la época.

El autor ruso **Anton Chejov** (1860-1904) escribe obras maestras desde una perspectiva realista, en las que ironía y la melancolía se combinan para trazar un retrato crítico de la sociedad. Comenzó escribiendo piezas breves, que eran adaptaciones de sus propios relatos. Pero su creación dramática más original se produce en los últimos años de su vida, con el apoyo de Constantin Stanislavski (padre del célebre " [método Stanislavski](#)" de formación de actores). En *El jardín de los cerezos* aborda el tema, tan actual en la Rusia de entonces, de la lucha entre la nobleza y la burguesía, y en *La gaviota* afronta la lucha del individuo contra una sociedad opresora, mientras que en *Tío Vania* describe la tristeza causada por una vida carente de expectativas.

Pero la salida a la crisis social y cultural puede ser también la de refugiarse en el ingenio, la elegancia y el [esteticismo](#). Esa es la vía escogida por el irlandés **Oscar Wilde** (1854-1900), que lleva a escena una serie de comedias burguesas en las que critica la alta sociedad con pose de [dandi](#). *El abanico de lady Windermere*, *Un marido ideal* o *La importancia de llamarse Ernesto* son algunas de las más conocidas.

También era irlandés **George Bernard Shaw** (1856-1950) que obtuvo el premio Nobel en 1925 y alcanzó gran fama como ensayista y difusor de ideas [progresistas](#). Como autor teatral obtuvo también fama con obras como *Pírgmalión*.

Anton Chejov, a la izquierda, con M. Gorky.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

Comprueba lo aprendido

¿Quién escribió *El jardín de los cerezos* ?

- ☐ Anton Chejov.

- ☐ George Bernard Shaw.

La importancia de llamarse Ernesto es una comedia de ...

- ☐ George Bernard Shaw.
- ☐ Anton Chejov.
- ☐ Oscar Wilde.

El autor de *Pigmalion* fue...

- ☐ Oscar Wilde.
- ☐ George Bernard Shaw.
- ☐ Anton Chejov.

Curiosidad

El escultor **Pigmalión** , según cuenta un mito griego, se enamoró de una estatua creada por él mismo. George Bernard Shaw actualizó el mito convirtiendo a Pigmalión en un profesor de fonética que se empeña en enseñar a hablar correctamente a una florista. En 1964 se rodó una comedia musical, *My fair lady* , inspirada a su vez en la obra de Shaw. Aquí te ofrecemos una famosa escena de esa película:

Importante

Recuerda lo que sabes sobre la **renovación del teatro** en la segunda mitad del siglo XIX:

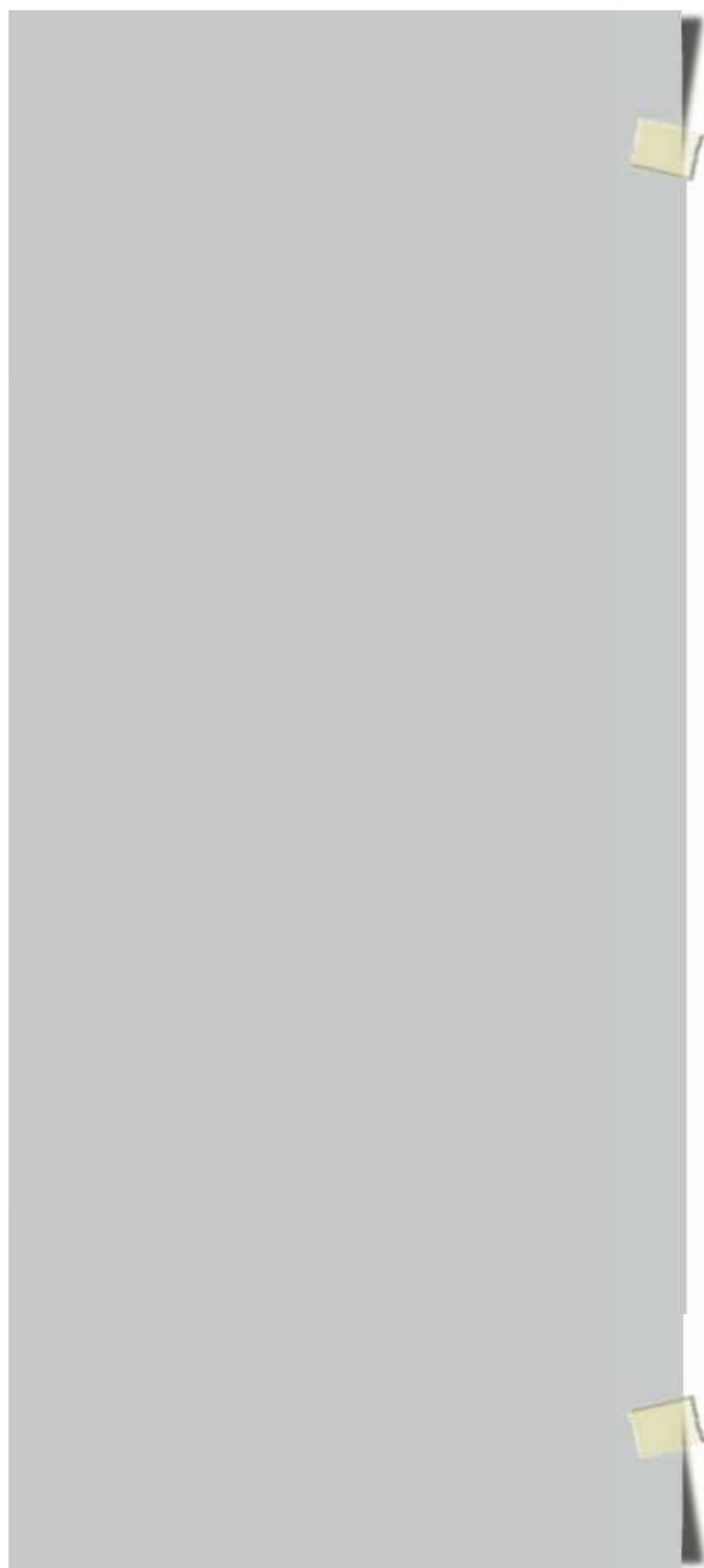
- En general, indaga en los **problemas existenciales y sociales** .
- Desde el punto de vista estético, estas preocupaciones se manifiestan en **tendencias** diversas como el expresionismo, el realismo o el esteticismo.
- **Autores representativos** :
 - El noruego **Henrik Ibsen** elabora una obra de tipo naturalista y de gran penetración psicológica.

- El sueco **August Strindberg** es un precursor de la estética expresionista. Su obra es una meditación sobre el conflicto en las relaciones humanas, marcadas por las imposiciones sociales y familiares.
- El ruso **Anton Chejov** abordó, desde una perspectiva realista, temas como la lucha entre la nobleza y la burguesía, el conflicto entre el individuo y la sociedad, o la tristeza causada por una vida carente de expectativas.
- El irlandés **Oscar Wilde** llevó a escena una serie de comedias burguesas en las que critica la alta sociedad con ingenio y esteticismo.
- El también irlandés **George Bernard Shaw** alcanzó fama como ensayista. Como autor teatral obtuvo también fama con obras como *Pígalión*.

Para saber más

Puedes ampliar tu información sobre los autores estudiados abriendo estos enlaces: [Anton Chejov](#) , [Oscar Wilde](#) y [George Bernard Shaw](#) .

Y aquí puedes ver una significativa escena de *Tío Vania* , de Chejov, interpretada por dos actores argentinos:

La literatura en la segunda mitad del Siglo XIX: El nacimiento de la lírica moderna y la renovación del teatro

Ya hemos visto que en el siglo XIX se consolida el género de la novela, con el Realismo y el Naturalismo. Pero al mismo tiempo se producen grandes innovaciones en otros géneros.

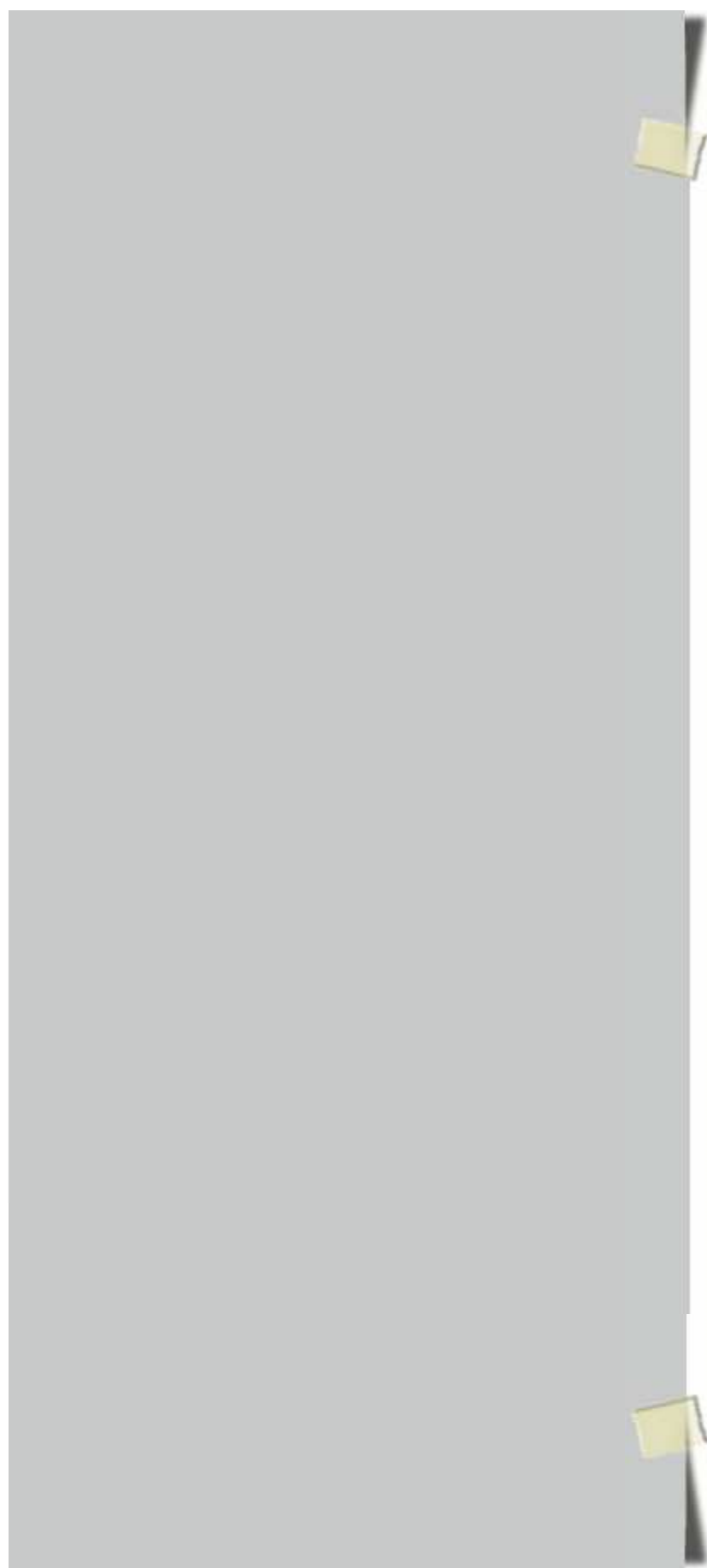
En la poesía asistimos al nacimiento de la lírica moderna, con figuras como Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud y Verlaine, que describen el inquieto estado de ánimo de una época urbana y desarraigada.

Y en el teatro nace un nuevo lenguaje con autores como Ibsen y Strindberg, que suben al escenario los problemas sociales y existenciales.

Para saber más

A finales del siglo XIX, Europa es el centro del mundo. Cualquier europeo de la época da por sentado que en ciudades como París o Londres la civilización ha llegado a su cumbre. La luz eléctrica, los transportes, el nacimiento del consumo de masas, todo contribuye a la sensación de que se ha inaugurado una era de progreso indefinido, guiada por el desarrollo de la ciencia y la técnica.

Por debajo de ese optimismo aparente late, sin embargo, una sorda inquietud que los poetas serán, como siempre, los primeros en captar y expresar. Lo veremos en el desarrollo de este tema. De momento, puedes hallar en este vídeo una **visión general de la vida en esta época**, que te servirá para situar en su contexto a los autores que vamos a estudiar:

1. Charles Baudelaire

Odilon Redon: *Retrato de Violette Heymann*. Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo [dominio público](#).

La figura del poeta francés **Charles Baudelaire** (1821-1867) adquiere una extraordinaria dimensión en el nacimiento de la lírica moderna. Con él arranca el *simbolismo*, luego desarrollado por autores como **Verlaine**, **Rimbaud** y **Mallarmé** (los llamados "poetas malditos") en Francia o Gustavo Adolfo **Bécquer** y **Antonio Machado** en España, movimiento artístico que dio paso a la concepción contemporánea de la poesía. Su obra principal es una recopilación de poemas que lleva por título *Las flores del mal*.

Dado que esta es una lectura obligatoria en las Pruebas de Acceso a la Universidad, trataremos con más detenimiento su vida y su obra en el tema 4 de esta unidad.

Actividad de lectura

En el caso de la poesía, los simbolistas pretenden ir más allá de las realidades perceptibles por los sentidos, es decir, quieren profundizar en todo aquello que esté oculto en el fondo del alma o de las cosas. De esta forma, el lenguaje poético adquiere una finalidad cognoscitiva, pues pretende, a través de elementos tomados del mundo exterior ("símbolos") bucear en el interior y hablar de realidades misteriosas y metafísicas.

Fíjate en este poema de Las flores del mal de Charles Baudelaire, titulado "CORRESPONDENCIAS":

*La Naturaleza es un templo donde vivos pilares
dejan salir a veces sus confusas palabras;
el hombre la atraviesa entre bosques de
símbolos
que lo contemplan con miradas familiares.*

*Como muy largos ecos que de lejos se mezclan
en una tenebrosa y profunda unidad,
vasta como la noche y como la claridad
Los perfumes, los colores y los sonidos se
responden.*

*Hay perfumes tan frescos como carnes de niños,
dulces como los oboes, verdes como las
praderas,
-y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes,
que la tienen la expansión de cosas infinitas,
como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el
incienso,
que cantan los transportes del espíritu y de los
sentidos.*

¿Puedes percibir la concepción simbolista de la poesía en este texto?

2. Parnasianismo y simbolismo

Baudelaire abre nuevos caminos para la poesía. Después de él surgen nuevos movimientos que amplían el lenguaje poético en distintas direcciones.

- El **parnasianismo** defiende el "arte por el arte", la belleza desvinculada de contenidos morales, sociales o de otro tipo, y una vuelta al clasicismo. La poesía parnasiana, por su objetividad y su carácter descriptivo, se inspira en artes plásticas como la pintura o la arquitectura.
- El **simbolismo** concibe la poesía como una forma de conocimiento que nos permite descubrir aspectos insólitos de la realidad mediante [alusiones](#), [símbolos](#) y [metáforas](#). La importancia que los simbolistas le dan al ritmo del verso acerca esta escuela a la música. Al mismo tiempo, su afán experimentador les hizo descubrir formas nuevas, como el [verso libre](#).

En el ambiente inquieto e innovador de la generación posterior a Baudelaire destacan tres grandes poetas:

- **Stéphane Mallarmé** (1842-1898). Poeta difícil, empeñado en alcanzar la belleza absoluta mediante la lucha contra las limitaciones del lenguaje y las convenciones de la poesía. Mallarmé intentó elaborar un lenguaje poético autosuficiente, que no dependiera de [referentes](#) externos, sino que se bastara a sí mismo.
- **Paul Verlaine** (1844-1896) fue el poeta más musical de su generación. Su lirismo callejero, su intimismo reflejado en paisajes melancólicos y su vida atormentada de artista bohemio han contribuido a perpetuar su obra hasta nuestros días.
- **Arthur Rimbaud** (1854-1891), encarnación del [enfant terrible](#), es también una figura legendaria, entre otras cosas por sus tormentosas relaciones con Verlaine. A los veinte años ya había escrito toda su obra. En *Una temporada en el infierno* e *Iluminaciones* anticipa algunas direcciones fundamentales de la poesía del siglo XX: la [metáfora visionaria](#), el verso libre y la rebeldía contra todas las normas. Murió a los 37 años, después de haber sido soldado y traficante de armas.

Odilon Redon: *Dama de las flores*.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

Reflexiona

La **Canción de otoño** es uno de los más famosos poemas de **Verlaine**. La versión que aquí te ofrecemos refleja con maestría el ambiente nostálgico del poema original, basado en un ritmo ligero y grácil.

Paul Verlaine, por Frédérique-Auguste Cazals.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)

bajo [dominio público](#).

Canción de otoño

*Los sollozos más hondos
del violín del otoño
son igual
que una herida en el alma
de congojas extrañas
sin final.*

*Tembloroso recuerdo
esta huida del tiempo
que se fue.
Evocando el pasado
y los días lejanos
lloraré.*

*Este viento se lleva
el ayer de tiniebla
que pasó,
una mala borrasca
que levanta hojarasca
como yo.*

Versión de Carlos Pujol

- ¿De qué **metáfora** se sirve el poeta para expresar la **melancolía** que le produce el viento del otoño?
- ¿Con qué **elemento del paisaje se compara** él mismo?
- ¿Qué **tópico latino**, relacionado con el **paso del tiempo**, se reconoce en este poema?
- ¿Te produce a ti **el otoño** una sensación parecida?
- Por último, ayuda a María a resolver otra de las **adivinanzas** planteadas por Juan. Tanto Verlaine como

Comprueba lo aprendido

El parnasianismo defendía...

- ☐ el arte comprometido.
- ☐ el arte de contenido moral y religioso.
- ☐ el arte por el arte.

Entre las innovaciones del simbolismo se encuentra...

- ☐ el verso blanco.
- ☐ el verso libre.
- ☐ el verso alejandrino.

Entre los poetas posteriores a Baudelaire destacan...

- ☐ Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud.

- Paul Verlaine, André Chenier y Arthur Rimbaud.

Importante

- El **parnasianismo** defiende el "arte por el arte" y se inspira en las artes plásticas.
- El **simbolismo** intenta descubrir aspectos insólitos de la realidad, que permitan la búsqueda interior y la expresión de estados de ánimo. Esta escuela poética se acerca a la música. Su afán experimentador les hizo descubrir formas nuevas, como el verso libre.
- **Stéphane Mallarmé** quiso alcanzar la belleza absoluta mediante la lucha contra las limitaciones del lenguaje.
- **Paul Verlaine** fue un poeta musical, intimista y bohemio.
- **Arthur Rimbaud** (1854-1891), anticipa direcciones de la poesía del siglo XX como la metáfora visionaria, el verso libre y la rebeldía contra las normas.

Curiosidad

La poesía deslumbrante y rebelde de Arthur Rimbaud ha influido sobre muchos artistas contemporáneos. Entre ellos se cuenta la cantante americana **Patti Smith**. En este vídeo puedes escuchar su música mientras haces un recorrido por los paisajes de infancia de Rimbaud.

Para saber más

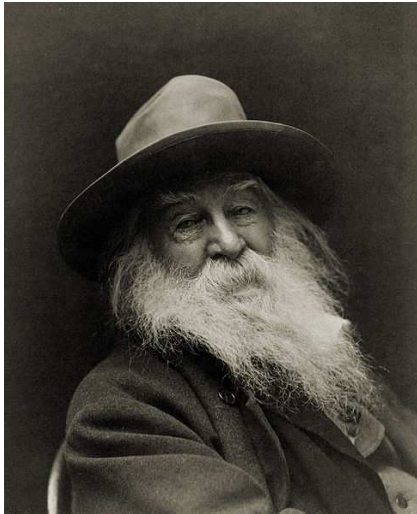
En estas páginas puedes encontrar más información sobre los principales movimientos poéticos: el [parnasianismo](#) y el [simbolismo](#).

Y en estos enlaces puedes leer buenas traducciones de los principales poetas: [Stéphane Mallarmé](#) , [Paul Verlaine](#) y [Arthur Rimbaud](#) .

En [leergratis.com](#) encontrarás un interesante artículo sobre los "poetas malditos".

3. La poesía norteamericana

Retrato de Walt Whitman. Autor: G.C. Cox
Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#)

En la **poesía norteamericana** destacan los siguientes autores:

Edgar Allan Poe (1809-1849), famoso por sus relatos, es también el primer gran poeta norteamericano. Sus ideas poéticas influyeron asimismo sobre Baudelaire.

Pero sin duda es **Walt Whitman** (1819-1892) el más famoso poeta del siglo XIX. La libertad métrica de sus versos, inspirados en los [versículos](#) de la Biblia, el individualismo, el canto a la democracia y al hombre común, y su poderosa personalidad hacen de él una encarnación del espíritu norteamericano. Su único libro, *Hojas de hierba*, ha sido continuamente reeditado desde su aparición.

Más discreta es la figura de la poetisa **Emily Dickinson** (1830-1886). Llevó una vida apartada y apenas publicó en vida. Su estética de versos cortos, expresión [lacónica](#) y un concentrado simbolismo es la opuesta a Whitman. La crítica de nuestros días ha revalorizado su obra, de una gran intensidad.

Comprueba lo aprendido

El fundador de la poesía norteamericana es...

- ☐ Edgar Allan Poe.
- ☐ Walt Whitman.

Mostrar retroalimentación

La versificación libre de Walt Whitman se inspira en..

- ☐ La Odisea.
- ☐ La Biblia.
- ☐ El simbolismo francés.

Mostrar retroalimentación

Durante su vida, Emily Dickinson...

- ☐ fue famosa por sus innumerables publicaciones poéticas.
- ☐ apenas publicó.
- ☐ publicó sus obras fuera de Estados Unidos.

Mostrar retroalimentación

Actividad de lectura

Te presentamos un fragmento, traducido por un gran poeta español, del célebre "Canto a mí mismo", de **Walt Whitman**, con el que da comienzo su libro **Hojas de hierba** :

*Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.
Vago... e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra
para ver cómo crece la hierba del estío.
Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí,
de esta tierra y de estos vientos.
Me engendraron padres que nacieron aquí,
de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí,
de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también.*

*Tengo treinta y siete años. Mi salud es perfecta.
Y con mi aliento puro
comienzo a cantar hoy
y no terminaré mi canto hasta que muera.
Que se callen ahora las escuelas y los credos.
Atrás. A su sitio.
Sé cuál es su misión y no la olvidaré;
que nadie la olvide.
Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal,*

desenfrenada.

Versión de León Felipe

Paisaje de las Montañas Rocosas s. Autor: Albert Bierstadt.
Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo [dominio público](#)

Curiosidad

Para resolver otra adivinanza de las que Juan le planteó a María, "[Autor de la elegía a Abraham Lincoln que comienza: "¡Oh Capitán! ¡Mi Capitán!"](#)", tal vez te sea útil esta escena de la película *El club de los poetas muertos*, en la que los personajes recitan los primeros versos del autor que estamos conociendo:

Importante

Recuerda estos datos fundamentales de la **poesía norteamericana del siglo XIX** :

- **Edgar Allan Poe** es el fundador de la poesía norteamericana moderna.
- La poesía de **Walt Whitman** se caracteriza por la libertad métrica, el individualismo y el canto a la democracia y al hombre común.
- **Emily Dickinson** compuso poemas breves, aunque densos en simbolismos.

Para saber más

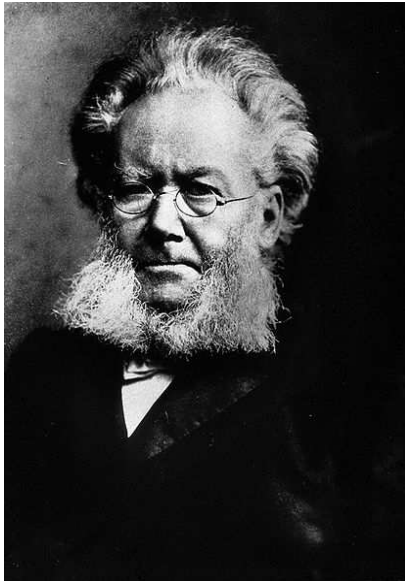
En estas páginas puedes leer una breve reseña biográfica y una selección de poemas de los autores estudiados:

Edgar Allan Poe

Walt Whitman

Emily Dickinson

4. La renovación del teatro europeo (I)

Retrato de Henrik Ibsen. Autor: N. Museum

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

El teatro de finales del siglo XIX indaga en los problemas **existenciales** y sociales que el desarrollo técnico no ha sabido solucionar. Dos autores escandinavos destacan en este ámbito:

- El noruego **Henrik Ibsen** (1828-1906) elabora una obra de tipo naturalista y de gran penetración psicológica, aunque marcada por el pesimismo. Intenta llevar a escena un fiel retrato de la sociedad, en el que los personajes hablen como la gente de la calle y expresen las preocupaciones de su época. En sus piezas dramáticas se abordan temas como la marginación de la mujer (*Casa de muñecas*), la hipocresía social (*Un enemigo del pueblo*) o la mediocridad de la vida cotidiana (*Hedda Gabler*)
- El sueco **August Strindberg** (1849-1912) es un precursor de la estética **expresionista**, caracterizada por el dominio de lo emotivo y lo irracional. Su obra es una meditación sobre el conflicto en las relaciones humanas, marcadas por las imposiciones sociales y familiares. En *La señorita Julia* retrata la lucha de caracteres entre una aristócrata y su amante de clase inferior; y en *El padre* denuncia la crueldad de la institución matrimonial.

Comprueba lo aprendido

Rellena los espacios en blanco del siguiente texto . Si lo necesitas consulta el texto de arriba, ipero primero intenta hacerlo sin ayuda!

El noruego **Henrik Ibsen** (1828-1906) elabora una obra de tipo y de gran penetración

mediocridad de la vida cotidiana (*Hedda Gabler*)

El sueco **August Strindberg** (1849-1912) es un precursor de la estética , caracterizada por el dominio de lo emotivo y lo irracional. En *La señorita* retrata la lucha de caracteres entre una aristócrata y su amante de clase inferior; y en *El* denuncia la crueldad de la institución matrimonial.

Enviar

Importante

¿Recuerdas que Juan le propuso a María estos **dos enigmas** ?:

"Nora, la protagonista de este drama, se convirtió en abanderada del feminismo."

"¿Puede rebelarse el ser humano contra su propios instintos y contra los condicionamientos sociales?

Adivina la obra en que Strindberg dio respuesta a esta pregunta."

Consulta las informaciones breves que te ofrece Wikipedia para resolver tanto la [primera adivinanza](#) como la [segunda](#) .

Para saber más

En esta dirección puedes leer un resumen del argumento de [*Casa de muñecas*](#), de Ibsen, así como una selección de fragmentos de la obra. Y en esta página encontrarás el texto completo de [*La señorita Julia*](#).

Y en este vídeo hallarás interesantes reflexiones sobre **Strindberg en el contexto de la cultura escandinava** :

5. La renovación del teatro europeo (II)

En otros países el género teatral expresa también las inquietudes de la época.

El autor ruso **Anton Chejov** (1860-1904) escribe obras maestras desde una perspectiva realista, en las que ironía y la melancolía se combinan para trazar un retrato crítico de la sociedad. Comenzó escribiendo piezas breves, que eran adaptaciones de sus propios relatos. Pero su creación dramática más original se produce en los últimos años de su vida, con el apoyo de Constantin Stanislavski (padre del célebre " [método Stanislavski](#)" de formación de actores). En *El jardín de los cerezos* aborda el tema, tan actual en la Rusia de entonces, de la lucha entre la nobleza y la burguesía, y en *La gaviota* afronta la lucha del individuo contra una sociedad opresora, mientras que en *Tío Vania* describe la tristeza causada por una vida carente de expectativas.

Pero la salida a la crisis social y cultural puede ser también la de refugiarse en el ingenio, la elegancia y el [esteticismo](#). Esa es la vía escogida por el irlandés **Oscar Wilde** (1854-1900), que lleva a escena una serie de comedias burguesas en las que critica la alta sociedad con pose de [dandi](#). *El abanico de lady Windermere*, *Un marido ideal* o *La importancia de llamarse Ernesto* son algunas de las más conocidas.

También era irlandés **George Bernard Shaw** (1856-1950) que obtuvo el premio Nobel en 1925 y alcanzó gran fama como ensayista y difusor de ideas [progresistas](#). Como autor teatral obtuvo también fama con obras como *Pírgmalión*.

Anton Chejov, a la izquierda, con M. Gorky.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

Comprueba lo aprendido

¿Quién escribió *El jardín de los cerezos* ?

- ☐ Anton Chejov.

- ☐ George Bernard Shaw.

La importancia de llamarse Ernesto es una comedia de ...

- ☐ George Bernard Shaw.
- ☐ Anton Chejov.
- ☐ Oscar Wilde.

El autor de *Pigmalion* fue...

- ☐ Oscar Wilde.
- ☐ George Bernard Shaw.
- ☐ Anton Chejov.

Curiosidad

El escultor **Pigmalión**, según cuenta un mito griego, se enamoró de una estatua creada por él mismo. George Bernard Shaw actualizó el mito convirtiendo a Pigmalión en un profesor de fonética que se empeña en enseñar a hablar correctamente a una florista. En 1964 se rodó una comedia musical, *My fair lady*, inspirada a su vez en la obra de Shaw. Aquí te ofrecemos una famosa escena de esa película:

Importante

Recuerda lo que sabes sobre la **renovación del teatro** en la segunda mitad del siglo XIX:

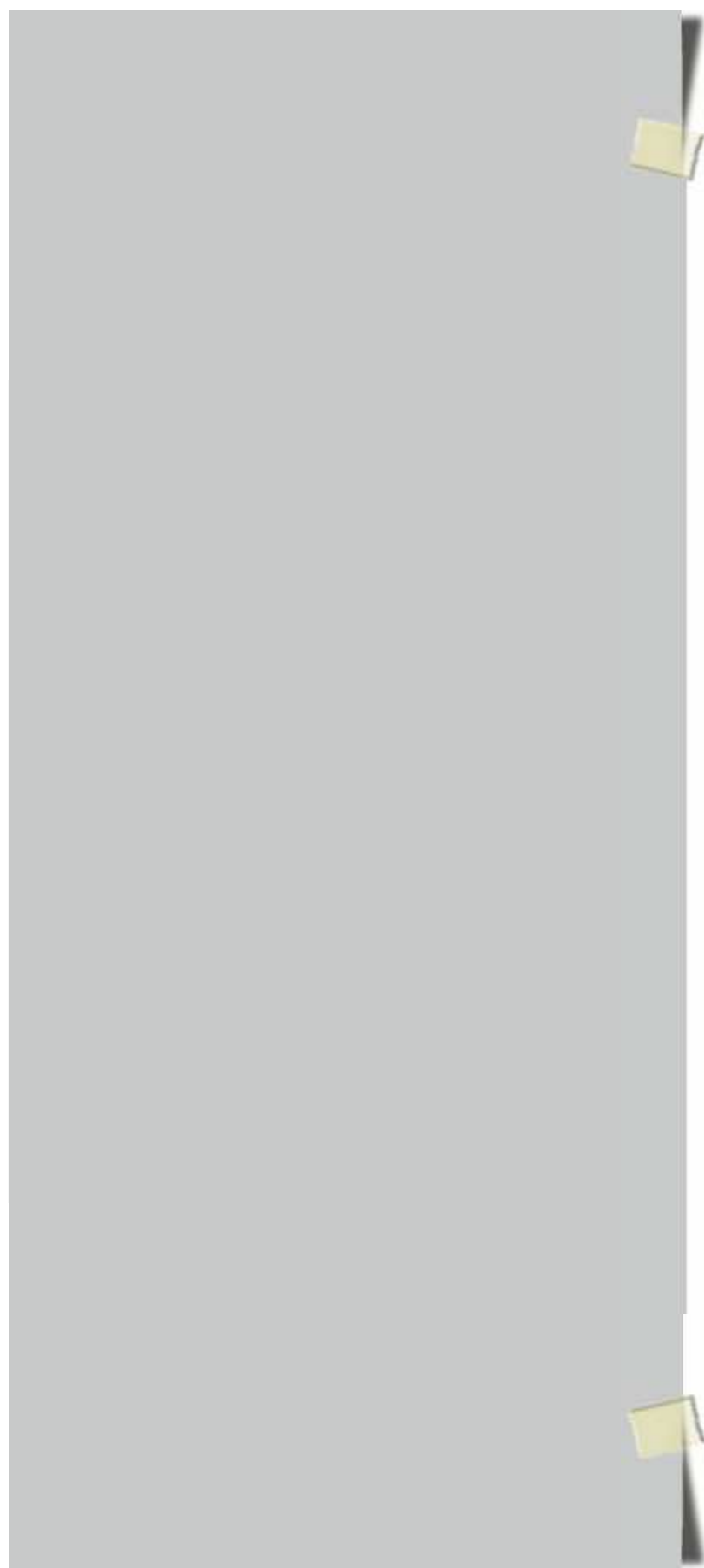
- En general, indaga en los **problemas existenciales y sociales** .
- Desde el punto de vista estético, estas preocupaciones se manifiestan en **tendencias** diversas como el expresionismo, el realismo o el esteticismo.
- **Autores representativos** :
 - El noruego **Henrik Ibsen** elabora una obra de tipo naturalista y de gran penetración psicológica.

- El sueco **August Strindberg** es un precursor de la estética expresionista. Su obra es una meditación sobre el conflicto en las relaciones humanas, marcadas por las imposiciones sociales y familiares.
- El ruso **Anton Chejov** abordó, desde una perspectiva realista, temas como la lucha entre la nobleza y la burguesía, el conflicto entre el individuo y la sociedad, o la tristeza causada por una vida carente de expectativas.
- El irlandés **Oscar Wilde** llevó a escena una serie de comedias burguesas en las que critica la alta sociedad con ingenio y esteticismo.
- El también irlandés **George Bernard Shaw** alcanzó fama como ensayista. Como autor teatral obtuvo también fama con obras como *Pigmalión*.

Para saber más

Puedes ampliar tu información sobre los autores estudiados abriendo estos enlaces: [Anton Chejov](#) , [Oscar Wilde](#) y [George Bernard Shaw](#) .

Y aquí puedes ver una significativa escena de *Tío Vania* , de Chejov, interpretada por dos actores argentinos:

La literatura en la segunda mitad del Siglo XIX: El nacimiento de la lírica moderna y la renovación del teatro

Ya hemos visto que en el siglo XIX se consolida el género de la novela, con el Realismo y el Naturalismo. Pero al mismo tiempo se producen grandes innovaciones en otros géneros.

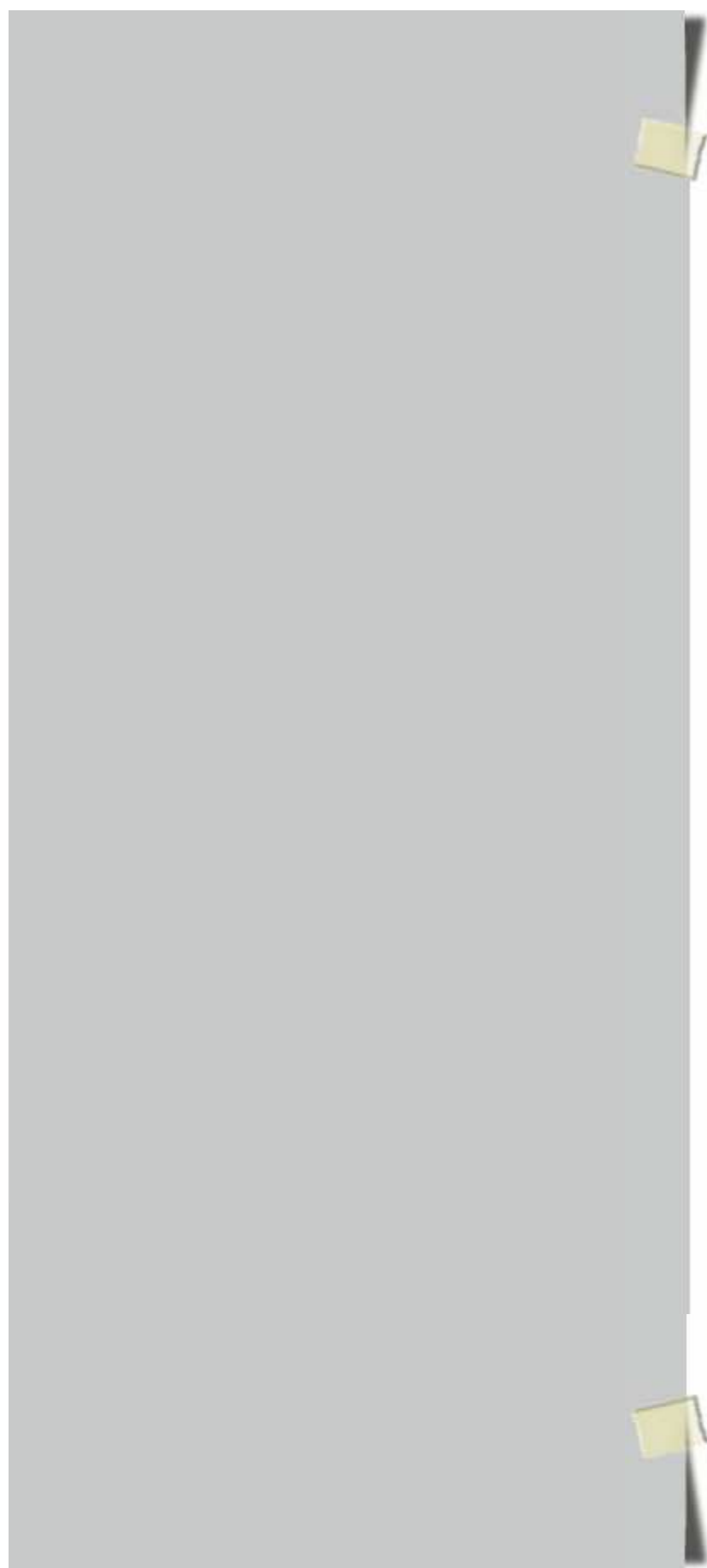
En la poesía asistimos al nacimiento de la lírica moderna, con figuras como Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud y Verlaine, que describen el inquieto estado de ánimo de una época urbana y desarraigada.

Y en el teatro nace un nuevo lenguaje con autores como Ibsen y Strindberg, que suben al escenario los problemas sociales y existenciales.

Para saber más

A finales del siglo XIX, Europa es el centro del mundo. Cualquier europeo de la época da por sentado que en ciudades como París o Londres la civilización ha llegado a su cumbre. La luz eléctrica, los transportes, el nacimiento del consumo de masas, todo contribuye a la sensación de que se ha inaugurado una era de progreso indefinido, guiada por el desarrollo de la ciencia y la técnica.

Por debajo de ese optimismo aparente late, sin embargo, una sorda inquietud que los poetas serán, como siempre, los primeros en captar y expresar. Lo veremos en el desarrollo de este tema. De momento, puedes hallar en este vídeo una **visión general de la vida en esta época**, que te servirá para situar en su contexto a los autores que vamos a estudiar:

1. Charles Baudelaire

Odilon Redon: *Retrato de Violette Heymann*. Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo [dominio público](#).

La figura del poeta francés **Charles Baudelaire** (1821-1867) adquiere una extraordinaria dimensión en el nacimiento de la lírica moderna. Con él arranca el *simbolismo*, luego desarrollado por autores como **Verlaine**, **Rimbaud** y **Mallarmé** (los llamados "poetas malditos") en Francia o Gustavo Adolfo **Bécquer** y **Antonio Machado** en España, movimiento artístico que dio paso a la concepción contemporánea de la poesía. Su obra principal es una recopilación de poemas que lleva por título *Las flores del mal*.

Dado que esta es una lectura obligatoria en las Pruebas de Acceso a la Universidad, trataremos con más detenimiento su vida y su obra en el tema 4 de esta unidad.

Actividad de lectura

En el caso de la poesía, los simbolistas pretenden ir más allá de las realidades perceptibles por los sentidos, es decir, quieren profundizar en todo aquello que esté oculto en el fondo del alma o de las cosas. De esta forma, el lenguaje poético adquiere una finalidad cognoscitiva, pues pretende, a través de elementos tomados del mundo exterior ("símbolos") bucear en el interior y hablar de realidades misteriosas y metafísicas.

Fíjate en este poema de Las flores del mal de Charles Baudelaire, titulado "CORRESPONDENCIAS":

*La Naturaleza es un templo donde vivos pilares
dejan salir a veces sus confusas palabras;
el hombre la atraviesa entre bosques de
símbolos
que lo contemplan con miradas familiares.*

*Como muy largos ecos que de lejos se mezclan
en una tenebrosa y profunda unidad,
vasta como la noche y como la claridad
Los perfumes, los colores y los sonidos se
responden.*

*Hay perfumes tan frescos como carnes de niños,
dulces como los oboes, verdes como las
praderas,
-y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes,
que la tienen la expansión de cosas infinitas,
como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el
incienso,
que cantan los transportes del espíritu y de los
sentidos.*

¿Puedes percibir la concepción simbolista de la poesía en este texto?

2. Parnasianismo y simbolismo

Baudelaire abre nuevos caminos para la poesía. Después de él surgen nuevos movimientos que amplían el lenguaje poético en distintas direcciones.

- El **parnasianismo** defiende el "arte por el arte", la belleza desvinculada de contenidos morales, sociales o de otro tipo, y una vuelta al clasicismo. La poesía parnasiana, por su objetividad y su carácter descriptivo, se inspira en artes plásticas como la pintura o la arquitectura.
- El **simbolismo** concibe la poesía como una forma de conocimiento que nos permite descubrir aspectos insólitos de la realidad mediante [alusiones](#), [símbolos](#) y [metáforas](#). La importancia que los simbolistas le dan al ritmo del verso acerca esta escuela a la música. Al mismo tiempo, su afán experimentador les hizo descubrir formas nuevas, como el [verso libre](#).

En el ambiente inquieto e innovador de la generación posterior a Baudelaire destacan tres grandes poetas:

- **Stéphane Mallarmé** (1842-1898). Poeta difícil, empeñado en alcanzar la belleza absoluta mediante la lucha contra las limitaciones del lenguaje y las convenciones de la poesía. Mallarmé intentó elaborar un lenguaje poético autosuficiente, que no dependiera de [referentes](#) externos, sino que se bastara a sí mismo.
- **Paul Verlaine** (1844-1896) fue el poeta más musical de su generación. Su lirismo callejero, su intimismo reflejado en paisajes melancólicos y su vida atormentada de artista bohemio han contribuido a perpetuar su obra hasta nuestros días.
- **Arthur Rimbaud** (1854-1891), encarnación del [enfant terrible](#), es también una figura legendaria, entre otras cosas por sus tormentosas relaciones con Verlaine. A los veinte años ya había escrito toda su obra. En *Una temporada en el infierno* e *Iluminaciones* anticipa algunas direcciones fundamentales de la poesía del siglo XX: la [metáfora visionaria](#), el verso libre y la rebeldía contra todas las normas. Murió a los 37 años, después de haber sido soldado y traficante de armas.

Odilon Redon: *Dama de las flores*.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

Reflexiona

La **Canción de otoño** es uno de los más famosos poemas de **Verlaine**. La versión que aquí te ofrecemos refleja con maestría el ambiente nostálgico del poema original, basado en un ritmo ligero y grácil.

Paul Verlaine, por Frédérique-Auguste Cazals.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)

bajo [dominio público](#).

Canción de otoño

*Los sollozos más hondos
del violín del otoño
son igual
que una herida en el alma
de congojas extrañas
sin final.*

*Tembloroso recuerdo
esta huida del tiempo
que se fue.
Evocando el pasado
y los días lejanos
lloraré.*

*Este viento se lleva
el ayer de tiniebla
que pasó,
una mala borrasca
que levanta hojarasca
como yo.*

Versión de Carlos Pujol

- ¿De qué **metáfora** se sirve el poeta para expresar la **melancolía** que le produce el viento del otoño?
- ¿Con qué **elemento del paisaje se compara** él mismo?
- ¿Qué **tópico latino**, relacionado con el **paso del tiempo**, se reconoce en este poema?
- ¿Te produce a ti **el otoño** una sensación parecida?
- Por último, ayuda a María a resolver otra de las **adivanzas** planteadas por Juan. Tanto Verlaine como

Comprueba lo aprendido

El parnasianismo defendía...

- ☐ el arte comprometido.
- ☐ el arte de contenido moral y religioso.
- ☐ el arte por el arte.

Entre las innovaciones del simbolismo se encuentra...

- ☐ el verso blanco.
- ☐ el verso libre.
- ☐ el verso alejandrino.

Entre los poetas posteriores a Baudelaire destacan...

- ☐ Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud.

- Paul Verlaine, André Chenier y Arthur Rimbaud.

Importante

- El **parnasianismo** defiende el "arte por el arte" y se inspira en las artes plásticas.
- El **simbolismo** intenta descubrir aspectos insólitos de la realidad, que permitan la búsqueda interior y la expresión de estados de ánimo. Esta escuela poética se acerca a la música. Su afán experimentador les hizo descubrir formas nuevas, como el verso libre.
- **Stéphane Mallarmé** quiso alcanzar la belleza absoluta mediante la lucha contra las limitaciones del lenguaje.
- **Paul Verlaine** fue un poeta musical, intimista y bohemio.
- **Arthur Rimbaud** (1854-1891), anticipa direcciones de la poesía del siglo XX como la metáfora visionaria, el verso libre y la rebeldía contra las normas.

Curiosidad

La poesía deslumbrante y rebelde de Arthur Rimbaud ha influido sobre muchos artistas contemporáneos. Entre ellos se cuenta la cantante americana **Patti Smith**. En este vídeo puedes escuchar su música mientras haces un recorrido por los paisajes de infancia de Rimbaud.

Para saber más

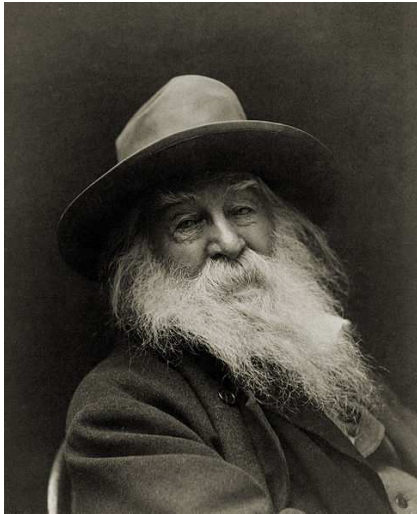
En estas páginas puedes encontrar más información sobre los principales movimientos poéticos: el [parnasianismo](#) y el [simbolismo](#).

Y en estos enlaces puedes leer buenas traducciones de los principales poetas: [Stéphane Mallarmé](#) , [Paul Verlaine](#) y [Arthur Rimbaud](#) .

En [leergratis.com](#) encontrarás un interesante artículo sobre los "poetas malditos".

3. La poesía norteamericana

Retrato de Walt Whitman. Autor: G.C. Cox
Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#)

En la **poesía norteamericana** destacan los siguientes autores:

Edgar Allan Poe (1809-1849), famoso por sus relatos, es también el primer gran poeta norteamericano. Sus ideas poéticas influyeron asimismo sobre Baudelaire.

Pero sin duda es **Walt Whitman** (1819-1892) el más famoso poeta del siglo XIX. La libertad métrica de sus versos, inspirados en los [versículos](#) de la Biblia, el individualismo, el canto a la democracia y al hombre común, y su poderosa personalidad hacen de él una encarnación del espíritu norteamericano. Su único libro, *Hojas de hierba*, ha sido continuamente reeditado desde su aparición.

Más discreta es la figura de la poetisa **Emily Dickinson** (1830-1886). Llevó una vida apartada y apenas publicó en vida. Su estética de versos cortos, expresión [lacónica](#) y un concentrado simbolismo es la opuesta a Whitman. La crítica de nuestros días ha revalorizado su obra, de una gran intensidad.

Comprueba lo aprendido

El fundador de la poesía norteamericana es...

- ☐ Edgar Allan Poe.
- ☐ Walt Whitman.

Mostrar retroalimentación

La versificación libre de Walt Whitman se inspira en..

- ☐ La Odisea.
- ☐ La Biblia.
- ☐ El simbolismo francés.

Mostrar retroalimentación

Durante su vida, Emily Dickinson...

- ☐ fue famosa por sus innumerables publicaciones poéticas.
- ☐ apenas publicó.
- ☐ publicó sus obras fuera de Estados Unidos.

Mostrar retroalimentación

Actividad de lectura

Te presentamos un fragmento, traducido por un gran poeta español, del célebre "Canto a mí mismo", de **Walt Whitman**, con el que da comienzo su libro **Hojas de hierba** :

*Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.
Vago... e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra
para ver cómo crece la hierba del estío.
Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí,
de esta tierra y de estos vientos.
Me engendraron padres que nacieron aquí,
de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí,
de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también.*

*Tengo treinta y siete años. Mi salud es perfecta.
Y con mi aliento puro
comienzo a cantar hoy
y no terminaré mi canto hasta que muera.
Que se callen ahora las escuelas y los credos.
Atrás. A su sitio.
Sé cuál es su misión y no la olvidaré;
que nadie la olvide.
Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal,*

desenfrenada.

Versión de León Felipe

Paisaje de las Montañas Rocosas s. Autor: Albert Bierstadt.
Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo [dominio público](#)

Curiosidad

Para resolver otra adivinanza de las que Juan le planteó a María, "[Autor de la elegía a Abraham Lincoln que comienza: "¡Oh Capitán! ¡Mi Capitán!"](#)", tal vez te sea útil esta escena de la película *El club de los poetas muertos*, en la que los personajes recitan los primeros versos del autor que estamos conociendo:

Importante

Recuerda estos datos fundamentales de la **poesía norteamericana del siglo XIX** :

- **Edgar Allan Poe** es el fundador de la poesía norteamericana moderna.
- La poesía de **Walt Whitman** se caracteriza por la libertad métrica, el individualismo y el canto a la democracia y al hombre común.
- **Emily Dickinson** compuso poemas breves, aunque densos en simbolismos.

Para saber más

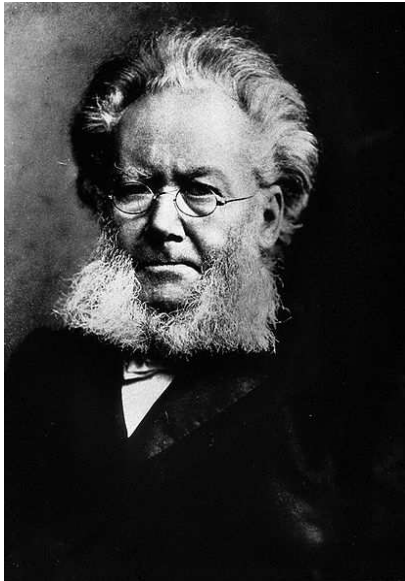
En estas páginas puedes leer una breve reseña biográfica y una selección de poemas de los autores estudiados:

Edgar Allan Poe

Walt Whitman

Emily Dickinson

4. La renovación del teatro europeo (I)

Retrato de Henrik Ibsen. Autor: N. Museum

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

El teatro de finales del siglo XIX indaga en los problemas **existenciales** y sociales que el desarrollo técnico no ha sabido solucionar. Dos autores escandinavos destacan en este ámbito:

- El noruego **Henrik Ibsen** (1828-1906) elabora una obra de tipo naturalista y de gran penetración psicológica, aunque marcada por el pesimismo. Intenta llevar a escena un fiel retrato de la sociedad, en el que los personajes hablen como la gente de la calle y expresen las preocupaciones de su época. En sus piezas dramáticas se abordan temas como la marginación de la mujer (*Casa de muñecas*), la hipocresía social (*Un enemigo del pueblo*) o la mediocridad de la vida cotidiana (*Hedda Gabler*)
- El sueco **August Strindberg** (1849-1912) es un precursor de la estética **expresionista**, caracterizada por el dominio de lo emotivo y lo irracional. Su obra es una meditación sobre el conflicto en las relaciones humanas, marcadas por las imposiciones sociales y familiares. En *La señorita Julia* retrata la lucha de caracteres entre una aristócrata y su amante de clase inferior; y en *El padre* denuncia la crueldad de la institución matrimonial.

Comprueba lo aprendido

Rellena los espacios en blanco del siguiente texto . Si lo necesitas consulta el texto de arriba, ipero primero intenta hacerlo sin ayuda!

El noruego **Henrik Ibsen** (1828-1906) elabora una obra de tipo y de gran penetración

mediocridad de la vida cotidiana (*Hedda Gabler*)

El sueco **August Strindberg** (1849-1912) es un precursor de la estética , caracterizada por el dominio de lo emotivo y lo irracional. En *La señorita* retrata la lucha de caracteres entre una aristócrata y su amante de clase inferior; y en *El* denuncia la crueldad de la institución matrimonial.

Enviar

Importante

¿Recuerdas que Juan le propuso a María estos **dos enigmas** ?:

"Nora, la protagonista de este drama, se convirtió en abanderada del feminismo."

"¿Puede rebelarse el ser humano contra su propios instintos y contra los condicionamientos sociales?"

Adivina la obra en que Strindberg dio respuesta a esta pregunta."

Consulta las informaciones breves que te ofrece Wikipedia para resolver tanto la [primera adivinanza](#) como la [segunda](#) .

Para saber más

En esta dirección puedes leer un resumen del argumento de [*Casa de muñecas*](#), de Ibsen, así como una selección de fragmentos de la obra. Y en esta página encontrarás el texto completo de [*La señorita Julia*](#).

Y en este vídeo hallarás interesantes reflexiones sobre **Strindberg en el contexto de la cultura escandinava** :

5. La renovación del teatro europeo (II)

En otros países el género teatral expresa también las inquietudes de la época.

El autor ruso **Anton Chejov** (1860-1904) escribe obras maestras desde una perspectiva realista, en las que ironía y la melancolía se combinan para trazar un retrato crítico de la sociedad. Comenzó escribiendo piezas breves, que eran adaptaciones de sus propios relatos. Pero su creación dramática más original se produce en los últimos años de su vida, con el apoyo de Constantin Stanislavski (padre del célebre " [método Stanislavski](#)" de formación de actores). En *El jardín de los cerezos* aborda el tema, tan actual en la Rusia de entonces, de la lucha entre la nobleza y la burguesía, y en *La gaviota* afronta la lucha del individuo contra una sociedad opresora, mientras que en *Tío Vania* describe la tristeza causada por una vida carente de expectativas.

Pero la salida a la crisis social y cultural puede ser también la de refugiarse en el ingenio, la elegancia y el [esteticismo](#). Esa es la vía escogida por el irlandés **Oscar Wilde** (1854-1900), que lleva a escena una serie de comedias burguesas en las que critica la alta sociedad con pose de [dandi](#). *El abanico de lady Windermere*, *Un marido ideal* o *La importancia de llamarse Ernesto* son algunas de las más conocidas.

También era irlandés **George Bernard Shaw** (1856-1950) que obtuvo el premio Nobel en 1925 y alcanzó gran fama como ensayista y difusor de ideas [progresistas](#). Como autor teatral obtuvo también fama con obras como *Pírgmalión*.

Anton Chejov, a la izquierda, con M. Gorky.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

Comprueba lo aprendido

¿Quién escribió *El jardín de los cerezos* ?

- ☐ Anton Chejov.

- ☐ George Bernard Shaw.

La importancia de llamarse Ernesto es una comedia de ...

- ☐ George Bernard Shaw.
- ☐ Anton Chejov.
- ☐ Oscar Wilde.

El autor de *Pigmalion* fue...

- ☐ Oscar Wilde.
- ☐ George Bernard Shaw.
- ☐ Anton Chejov.

Curiosidad

El escultor **Pigmalión**, según cuenta un mito griego, se enamoró de una estatua creada por él mismo. George Bernard Shaw actualizó el mito convirtiendo a Pigmalión en un profesor de fonética que se empeña en enseñar a hablar correctamente a una florista. En 1964 se rodó una comedia musical, *My fair lady*, inspirada a su vez en la obra de Shaw. Aquí te ofrecemos una famosa escena de esa película:

Importante

Recuerda lo que sabes sobre la **renovación del teatro** en la segunda mitad del siglo XIX:

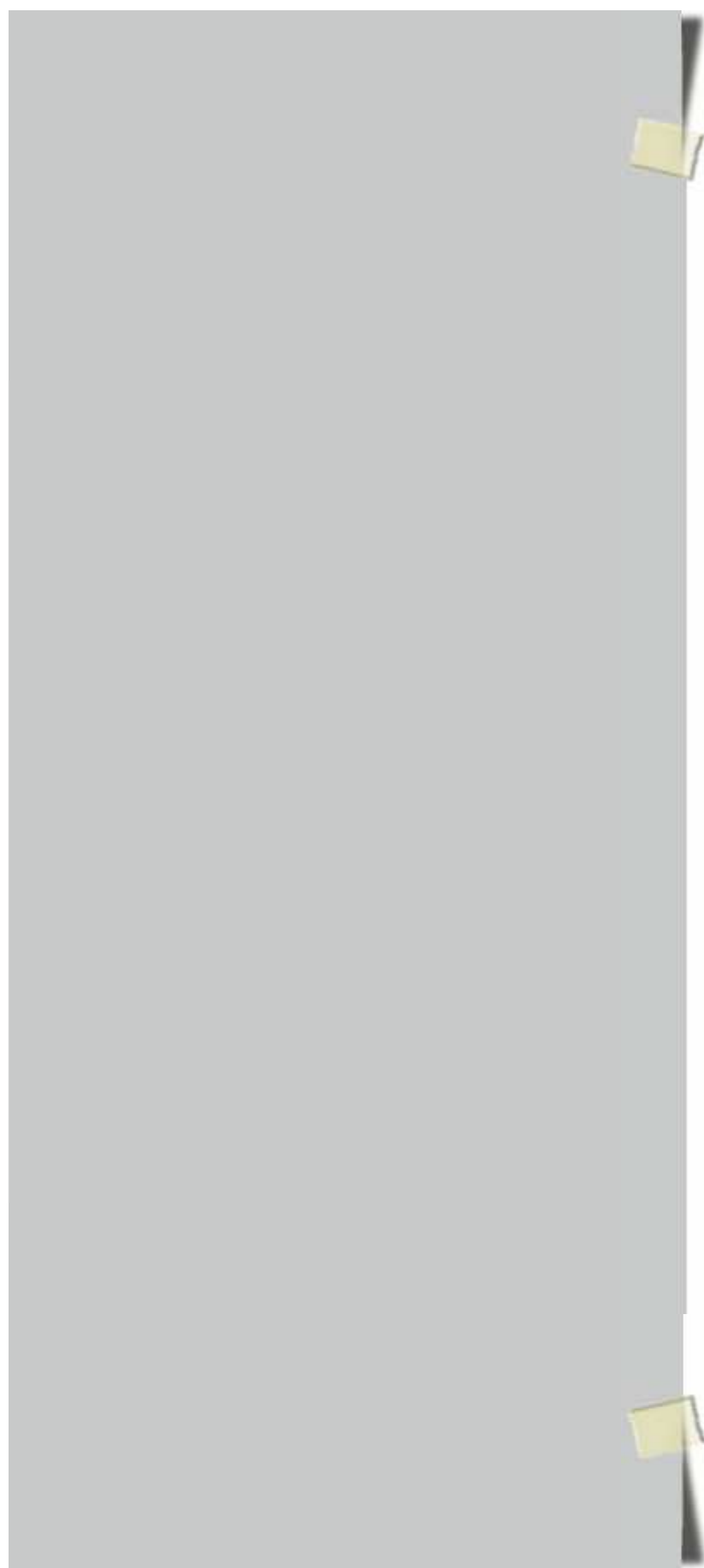
- En general, indaga en los **problemas existenciales y sociales** .
- Desde el punto de vista estético, estas preocupaciones se manifiestan en **tendencias** diversas como el expresionismo, el realismo o el esteticismo.
- **Autores representativos** :
 - El noruego **Henrik Ibsen** elabora una obra de tipo naturalista y de gran penetración psicológica.

- El sueco **August Strindberg** es un precursor de la estética expresionista. Su obra es una meditación sobre el conflicto en las relaciones humanas, marcadas por las imposiciones sociales y familiares.
- El ruso **Anton Chejov** abordó, desde una perspectiva realista, temas como la lucha entre la nobleza y la burguesía, el conflicto entre el individuo y la sociedad, o la tristeza causada por una vida carente de expectativas.
- El irlandés **Oscar Wilde** llevó a escena una serie de comedias burguesas en las que critica la alta sociedad con ingenio y esteticismo.
- El también irlandés **George Bernard Shaw** alcanzó fama como ensayista. Como autor teatral obtuvo también fama con obras como *Pígalión*.

Para saber más

Puedes ampliar tu información sobre los autores estudiados abriendo estos enlaces: [Anton Chejov](#) , [Oscar Wilde](#) y [George Bernard Shaw](#) .

Y aquí puedes ver una significativa escena de *Tío Vania* , de Chejov, interpretada por dos actores argentinos:

La literatura en la segunda mitad del Siglo XIX: El nacimiento de la lírica moderna y la renovación del teatro

Ya hemos visto que en el siglo XIX se consolida el género de la novela, con el Realismo y el Naturalismo. Pero al mismo tiempo se producen grandes innovaciones en otros géneros.

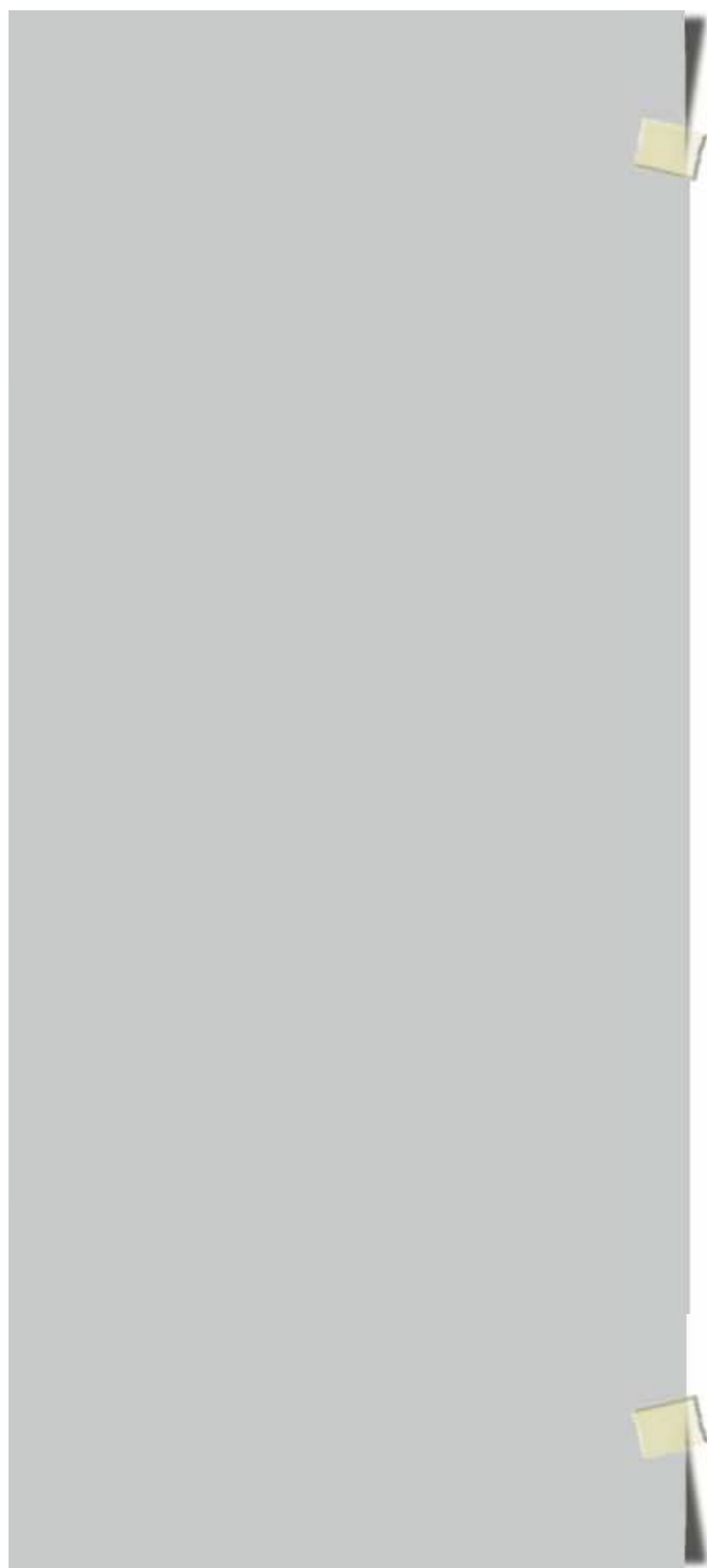
En la poesía asistimos al nacimiento de la lírica moderna, con figuras como Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud y Verlaine, que describen el inquieto estado de ánimo de una época urbana y desarraigada.

Y en el teatro nace un nuevo lenguaje con autores como Ibsen y Strindberg, que suben al escenario los problemas sociales y existenciales.

Para saber más

A finales del siglo XIX, Europa es el centro del mundo. Cualquier europeo de la época da por sentado que en ciudades como París o Londres la civilización ha llegado a su cumbre. La luz eléctrica, los transportes, el nacimiento del consumo de masas, todo contribuye a la sensación de que se ha inaugurado una era de progreso indefinido, guiada por el desarrollo de la ciencia y la técnica.

Por debajo de ese optimismo aparente late, sin embargo, una sorda inquietud que los poetas serán, como siempre, los primeros en captar y expresar. Lo veremos en el desarrollo de este tema. De momento, puedes hallar en este vídeo una **visión general de la vida en esta época**, que te servirá para situar en su contexto a los autores que vamos a estudiar:

1. Charles Baudelaire

Odilon Redon: *Retrato de Violette Heymann*. Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo [dominio público](#).

La figura del poeta francés **Charles Baudelaire** (1821-1867) adquiere una extraordinaria dimensión en el nacimiento de la lírica moderna. Con él arranca el *simbolismo*, luego desarrollado por autores como **Verlaine**, **Rimbaud** y **Mallarmé** (los llamados "poetas malditos") en Francia o Gustavo Adolfo **Bécquer** y **Antonio Machado** en España, movimiento artístico que dio paso a la concepción contemporánea de la poesía. Su obra principal es una recopilación de poemas que lleva por título *Las flores del mal*.

Dado que esta es una lectura obligatoria en las Pruebas de Acceso a la Universidad, trataremos con más detenimiento su vida y su obra en el tema 4 de esta unidad.

Actividad de lectura

En el caso de la poesía, los simbolistas pretenden ir más allá de las realidades perceptibles por los sentidos, es decir, quieren profundizar en todo aquello que esté oculto en el fondo del alma o de las cosas. De esta forma, el lenguaje poético adquiere una finalidad cognoscitiva, pues pretende, a través de elementos tomados del mundo exterior ("símbolos") bucear en el interior y hablar de realidades misteriosas y metafísicas.

Fíjate en este poema de Las flores del mal de Charles Baudelaire, titulado "CORRESPONDENCIAS":

*La Naturaleza es un templo donde vivos pilares
dejan salir a veces sus confusas palabras;
el hombre la atraviesa entre bosques de
símbolos
que lo contemplan con miradas familiares.*

*Como muy largos ecos que de lejos se mezclan
en una tenebrosa y profunda unidad,
vasta como la noche y como la claridad
Los perfumes, los colores y los sonidos se
responden.*

*Hay perfumes tan frescos como carnes de niños,
dulces como los oboes, verdes como las
praderas,
-y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes,
que la tienen la expansión de cosas infinitas,
como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el
incienso,
que cantan los transportes del espíritu y de los
sentidos.*

¿Puedes percibir la concepción simbolista de la poesía en este texto?

2. Parnasianismo y simbolismo

Baudelaire abre nuevos caminos para la poesía. Después de él surgen nuevos movimientos que amplían el lenguaje poético en distintas direcciones.

- El **parnasianismo** defiende el "arte por el arte", la belleza desvinculada de contenidos morales, sociales o de otro tipo, y una vuelta al clasicismo. La poesía parnasiana, por su objetividad y su carácter descriptivo, se inspira en artes plásticas como la pintura o la arquitectura.
- El **simbolismo** concibe la poesía como una forma de conocimiento que nos permite descubrir aspectos insólitos de la realidad mediante [alusiones](#), [símbolos](#) y [metáforas](#). La importancia que los simbolistas le dan al ritmo del verso acerca esta escuela a la música. Al mismo tiempo, su afán experimentador les hizo descubrir formas nuevas, como el [verso libre](#).

En el ambiente inquieto e innovador de la generación posterior a Baudelaire destacan tres grandes poetas:

- **Stéphane Mallarmé** (1842-1898). Poeta difícil, empeñado en alcanzar la belleza absoluta mediante la lucha contra las limitaciones del lenguaje y las convenciones de la poesía. Mallarmé intentó elaborar un lenguaje poético autosuficiente, que no dependiera de [referentes](#) externos, sino que se bastara a sí mismo.
- **Paul Verlaine** (1844-1896) fue el poeta más musical de su generación. Su lirismo callejero, su intimismo reflejado en paisajes melancólicos y su vida atormentada de artista bohemio han contribuido a perpetuar su obra hasta nuestros días.
- **Arthur Rimbaud** (1854-1891), encarnación del [enfant terrible](#), es también una figura legendaria, entre otras cosas por sus tormentosas relaciones con Verlaine. A los veinte años ya había escrito toda su obra. En *Una temporada en el infierno* e *Iluminaciones* anticipa algunas direcciones fundamentales de la poesía del siglo XX: la [metáfora visionaria](#), el verso libre y la rebeldía contra todas las normas. Murió a los 37 años, después de haber sido soldado y traficante de armas.

Odilon Redon: *Dama de las flores*.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

Reflexiona

La **Canción de otoño** es uno de los más famosos poemas de **Verlaine**. La versión que aquí te ofrecemos refleja con maestría el ambiente nostálgico del poema original, basado en un ritmo ligero y grácil.

Paul Verlaine, por Frédérique-Auguste Cazals.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)

bajo [dominio público](#).

Canción de otoño

*Los sollozos más hondos
del violín del otoño
son igual
que una herida en el alma
de congojas extrañas
sin final.*

*Tembloroso recuerdo
esta huida del tiempo
que se fue.
Evocando el pasado
y los días lejanos
lloraré.*

*Este viento se lleva
el ayer de tiniebla
que pasó,
una mala borrasca
que levanta hojarasca
como yo.*

Versión de Carlos Pujol

- ¿De qué **metáfora** se sirve el poeta para expresar la **melancolía** que le produce el viento del otoño?
- ¿Con qué **elemento del paisaje se compara** él mismo?
- ¿Qué **tópico latino**, relacionado con el **paso del tiempo**, se reconoce en este poema?
- ¿Te produce a ti **el otoño** una sensación parecida?
- Por último, ayuda a María a resolver otra de las **adivinanzas** planteadas por Juan. Tanto Verlaine como

Comprueba lo aprendido

El parnasianismo defendía...

- ☐ el arte comprometido.
- ☐ el arte de contenido moral y religioso.
- ☐ el arte por el arte.

Entre las innovaciones del simbolismo se encuentra...

- ☐ el verso blanco.
- ☐ el verso libre.
- ☐ el verso alejandrino.

Entre los poetas posteriores a Baudelaire destacan...

- ☐ Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud.

- Paul Verlaine, André Chenier y Arthur Rimbaud.

Importante

- El **parnasianismo** defiende el "arte por el arte" y se inspira en las artes plásticas.
- El **simbolismo** intenta descubrir aspectos insólitos de la realidad, que permitan la búsqueda interior y la expresión de estados de ánimo. Esta escuela poética se acerca a la música. Su afán experimentador les hizo descubrir formas nuevas, como el verso libre.
- **Stéphane Mallarmé** quiso alcanzar la belleza absoluta mediante la lucha contra las limitaciones del lenguaje.
- **Paul Verlaine** fue un poeta musical, intimista y bohemio.
- **Arthur Rimbaud** (1854-1891), anticipa direcciones de la poesía del siglo XX como la metáfora visionaria, el verso libre y la rebeldía contra las normas.

Curiosidad

La poesía deslumbrante y rebelde de Arthur Rimbaud ha influido sobre muchos artistas contemporáneos. Entre ellos se cuenta la cantante americana **Patti Smith**. En este vídeo puedes escuchar su música mientras haces un recorrido por los paisajes de infancia de Rimbaud.

Para saber más

En estas páginas puedes encontrar más información sobre los principales movimientos poéticos: el [parnasianismo](#) y el [simbolismo](#).

Y en estos enlaces puedes leer buenas traducciones de los principales poetas: [Stéphane Mallarmé](#) , [Paul Verlaine](#) y [Arthur Rimbaud](#) .

En [leergratis.com](#) encontrarás un interesante artículo sobre los "poetas malditos".

3. La poesía norteamericana

Retrato de Walt Whitman. Autor: G.C. Cox
Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#)

En la **poesía norteamericana** destacan los siguientes autores:

Edgar Allan Poe (1809-1849), famoso por sus relatos, es también el primer gran poeta norteamericano. Sus ideas poéticas influyeron asimismo sobre Baudelaire.

Pero sin duda es **Walt Whitman** (1819-1892) el más famoso poeta del siglo XIX. La libertad métrica de sus versos, inspirados en los [versículos](#) de la Biblia, el individualismo, el canto a la democracia y al hombre común, y su poderosa personalidad hacen de él una encarnación del espíritu norteamericano. Su único libro, *Hojas de hierba*, ha sido continuamente reeditado desde su aparición.

Más discreta es la figura de la poetisa **Emily Dickinson** (1830-1886). Llevó una vida apartada y apenas publicó en vida. Su estética de versos cortos, expresión [lacónica](#) y un concentrado simbolismo es la opuesta a Whitman. La crítica de nuestros días ha revalorizado su obra, de una gran intensidad.

Comprueba lo aprendido

El fundador de la poesía norteamericana es...

- ☐ Edgar Allan Poe.
- ☐ Walt Whitman.

Mostrar retroalimentación

La versificación libre de Walt Whitman se inspira en..

- ☐ La Odisea.
- ☐ La Biblia.
- ☐ El simbolismo francés.

Mostrar retroalimentación

Durante su vida, Emily Dickinson...

- ☐ fue famosa por sus innumerables publicaciones poéticas.
- ☐ apenas publicó.
- ☐ publicó sus obras fuera de Estados Unidos.

Mostrar retroalimentación

Actividad de lectura

Te presentamos un fragmento, traducido por un gran poeta español, del célebre "Canto a mí mismo", de **Walt Whitman**, con el que da comienzo su libro **Hojas de hierba** :

*Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.
Vago... e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra
para ver cómo crece la hierba del estío.
Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí,
de esta tierra y de estos vientos.
Me engendraron padres que nacieron aquí,
de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí,
de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también.*

*Tengo treinta y siete años. Mi salud es perfecta.
Y con mi aliento puro
comienzo a cantar hoy
y no terminaré mi canto hasta que muera.
Que se callen ahora las escuelas y los credos.
Atrás. A su sitio.
Sé cuál es su misión y no la olvidaré;
que nadie la olvide.
Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal,*

desenfrenada.

Versión de León Felipe

Paisaje de las Montañas Rocosas s. Autor: Albert Bierstadt.
Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo [dominio público](#)

Curiosidad

Para resolver otra adivinanza de las que Juan le planteó a María, "[Autor de la elegía a Abraham Lincoln que comienza: "¡Oh Capitán! ¡Mi Capitán!"](#)", tal vez te sea útil esta escena de la película *El club de los poetas muertos*, en la que los personajes recitan los primeros versos del autor que estamos conociendo:

Importante

Recuerda estos datos fundamentales de la **poesía norteamericana del siglo XIX** :

- **Edgar Allan Poe** es el fundador de la poesía norteamericana moderna.
- La poesía de **Walt Whitman** se caracteriza por la libertad métrica, el individualismo y el canto a la democracia y al hombre común.
- **Emily Dickinson** compuso poemas breves, aunque densos en simbolismos.

Para saber más

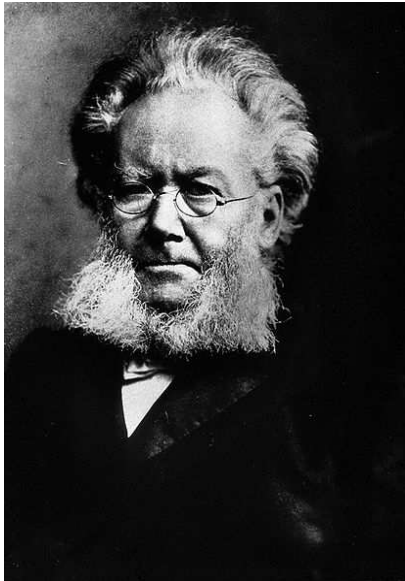
En estas páginas puedes leer una breve reseña biográfica y una selección de poemas de los autores estudiados:

Edgar Allan Poe

Walt Whitman

Emily Dickinson

4. La renovación del teatro europeo (I)

Retrato de Henrik Ibsen. Autor: N. Museum

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#) .

El teatro de finales del siglo XIX indaga en los problemas **existenciales** y sociales que el desarrollo técnico no ha sabido solucionar. Dos autores escandinavos destacan en este ámbito:

- El noruego **Henrik Ibsen** (1828-1906) elabora una obra de tipo naturalista y de gran penetración psicológica, aunque marcada por el pesimismo. Intenta llevar a escena un fiel retrato de la sociedad, en el que los personajes hablen como la gente de la calle y expresen las preocupaciones de su época. En sus piezas dramáticas se abordan temas como la marginación de la mujer (*Casa de muñecas*), la hipocresía social (*Un enemigo del pueblo*) o la mediocridad de la vida cotidiana (*Hedda Gabler*)
- El sueco **August Strindberg** (1849-1912) es un precursor de la estética **expresionista** , caracterizada por el dominio de lo emotivo y lo irracional. Su obra es una meditación sobre el conflicto en las relaciones humanas, marcadas por las imposiciones sociales y familiares. En *La señorita Julia* retrata la lucha de caracteres entre una aristócrata y su amante de clase inferior; y en *El padre* denuncia la crueldad de la institución matrimonial.

Comprueba lo aprendido

Rellena los espacios en blanco del siguiente texto . Si lo necesitas consulta el texto de arriba, ipero primero intenta hacerlo sin ayuda!

El noruego **Henrik Ibsen** (1828-1906) elabora una obra de tipo y de gran penetración

mediocridad de la vida cotidiana (*Hedda Gabler*)

El sueco **August Strindberg** (1849-1912) es un precursor de la estética , caracterizada por el dominio de lo emotivo y lo irracional. En *La señorita* retrata la lucha de caracteres entre una aristócrata y su amante de clase inferior; y en *El* denuncia la crueldad de la institución matrimonial.

Enviar

Importante

¿Recuerdas que Juan le propuso a María estos **dos enigmas** ?:

"Nora, la protagonista de este drama, se convirtió en abanderada del feminismo."

"¿Puede rebelarse el ser humano contra su propios instintos y contra los condicionamientos sociales?

Adivina la obra en que Strindberg dio respuesta a esta pregunta."

Consulta las informaciones breves que te ofrece Wikipedia para resolver tanto la [primera adivinanza](#) como la [segunda](#) .

Para saber más

En esta dirección puedes leer un resumen del argumento de [*Casa de muñecas*](#), de Ibsen, así como una selección de fragmentos de la obra. Y en esta página encontrarás el texto completo de [*La señorita Julia*](#).

Y en este vídeo hallarás interesantes reflexiones sobre **Strindberg en el contexto de la cultura escandinava** :

5. La renovación del teatro europeo (II)

En otros países el género teatral expresa también las inquietudes de la época.

El autor ruso **Anton Chejov** (1860-1904) escribe obras maestras desde una perspectiva realista, en las que ironía y la melancolía se combinan para trazar un retrato crítico de la sociedad. Comenzó escribiendo piezas breves, que eran adaptaciones de sus propios relatos. Pero su creación dramática más original se produce en los últimos años de su vida, con el apoyo de Constantin Stanislavski (padre del célebre " [método Stanislavski](#)" de formación de actores). En *El jardín de los cerezos* aborda el tema, tan actual en la Rusia de entonces, de la lucha entre la nobleza y la burguesía, y en *La gaviota* afronta la lucha del individuo contra una sociedad opresora, mientras que en *Tío Vania* describe la tristeza causada por una vida carente de expectativas.

Pero la salida a la crisis social y cultural puede ser también la de refugiarse en el ingenio, la elegancia y el [esteticismo](#). Esa es la vía escogida por el irlandés **Oscar Wilde** (1854-1900), que lleva a escena una serie de comedias burguesas en las que critica la alta sociedad con pose de [dandi](#). *El abanico de lady Windermere*, *Un marido ideal* o *La importancia de llamarse Ernesto* son algunas de las más conocidas.

También era irlandés **George Bernard Shaw** (1856-1950) que obtuvo el premio Nobel en 1925 y alcanzó gran fama como ensayista y difusor de ideas [progresistas](#). Como autor teatral obtuvo también fama con obras como *Pígmaloión*.

Anton Chejov, a la izquierda, con M. Gorky.

Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#).

Comprueba lo aprendido

¿Quién escribió *El jardín de los cerezos* ?

- ☐ Anton Chejov.

- ☐ George Bernard Shaw.

La importancia de llamarse Ernesto es una comedia de ...

- ☐ George Bernard Shaw.
- ☐ Anton Chejov.
- ☐ Oscar Wilde.

El autor de *Pigmalion* fue...

- ☐ Oscar Wilde.
- ☐ George Bernard Shaw.
- ☐ Anton Chejov.

Curiosidad

El escultor **Pigmalión** , según cuenta un mito griego, se enamoró de una estatua creada por él mismo. George Bernard Shaw actualizó el mito convirtiendo a Pigmalión en un profesor de fonética que se empeña en enseñar a hablar correctamente a una florista. En 1964 se rodó una comedia musical, *My fair lady* , inspirada a su vez en la obra de Shaw. Aquí te ofrecemos una famosa escena de esa película:

Importante

Recuerda lo que sabes sobre la **renovación del teatro** en la segunda mitad del siglo XIX:

- En general, indaga en los **problemas existenciales y sociales** .
- Desde el punto de vista estético, estas preocupaciones se manifiestan en **tendencias** diversas como el expresionismo, el realismo o el esteticismo.
- **Autores representativos** :
 - El noruego **Henrik Ibsen** elabora una obra de tipo naturalista y de gran penetración psicológica.

- El sueco **August Strindberg** es un precursor de la estética expresionista. Su obra es una meditación sobre el conflicto en las relaciones humanas, marcadas por las imposiciones sociales y familiares.
- El ruso **Anton Chejov** abordó, desde una perspectiva realista, temas como la lucha entre la nobleza y la burguesía, el conflicto entre el individuo y la sociedad, o la tristeza causada por una vida carente de expectativas.
- El irlandés **Oscar Wilde** llevó a escena una serie de comedias burguesas en las que critica la alta sociedad con ingenio y esteticismo.
- El también irlandés **George Bernard Shaw** alcanzó fama como ensayista. Como autor teatral obtuvo también fama con obras como *Pigmalión*.

Para saber más

Puedes ampliar tu información sobre los autores estudiados abriendo estos enlaces: [Anton Chejov](#) , [Oscar Wilde](#) y [George Bernard Shaw](#) .

Y aquí puedes ver una significativa escena de *Tío Vania* , de Chejov, interpretada por dos actores argentinos:

